

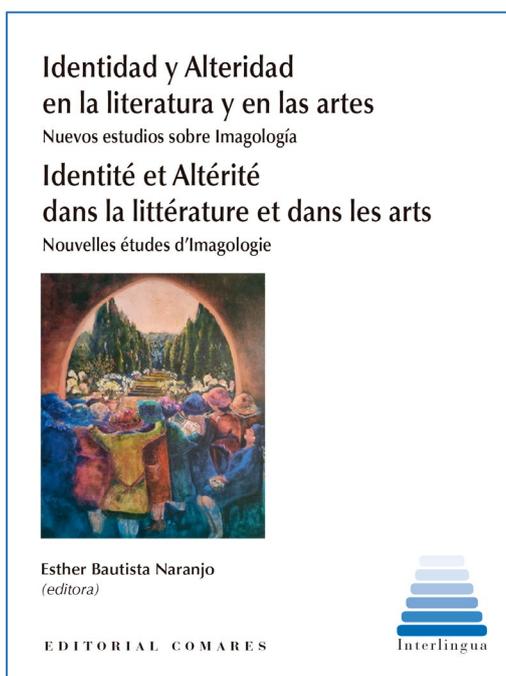
Estudio de la identidad y la alteridad en la literatura y en las artes desde la perspectiva de la imagología*

Margarita ALFARO AMIEIRO

Universidad Autónoma de Madrid

margarita.alfaro@uam.es

<https://orcid.org/000-0002-0958-3412>

Se trata de un volumen colectivo realizado en el marco de las actividades llevadas a cabo por el grupo de investigación «La Mirada del Otro en la Literatura Anglófona y Francófona» (MOLAF) de la Universidad de Castilla-La Mancha, vinculado al Departamento de Filología Moderna y dirigido por la Dra. Montserrat Morales Peco, Profesora Titular de Literatura Francesa en la mencionada universidad. En su conjunto es una aportación coordinada por Esther Bautista Naranjo, Profesora Titular y miembro de dicho Grupo de investigación, creado en 2016 y cuyo objetivo es el acercamiento a las cuestiones derivadas del estudio de la alteridad. Por otra parte, este volumen se

integra en la línea editorial de Comares; en particular, en la colección *Interlingua* que, a lo largo de los últimos años, ha compendiado y sacado a la luz aspectos literarios, culturales y lingüísticos, los cuales suponen una actualización y una revisión crítica de cuestiones abordadas desde una mirada plural y transversal con carácter multidisciplinar. Además, se trata de una colección que está indexada en la MLA International Bibliography desde 2005.

*Reseña del libro editado por Esther Bautista Naranjo, *Identidad y Alteridad en la literatura y en las artes. Nuevos estudios sobre Imagología / Identité et Alterité dans la littérature et dans les arts. Nouvelles études d'Imagologie* (Granada, Editorial Comares, 2021, 201 pp. ISBN: 978-84-1369-311-8).

Asimismo, dicho estudio es llevado a cabo de manera singular a través de la identificación de imágenes literarias universales y, por ello, los presupuestos teóricos se enmarcan en la Imagología, disciplina que nace en el marco del comparatismo, si bien ha adquirido su propia independencia e identidad en las últimas décadas. Por consiguiente, el volumen que nos ocupa enriquece la perspectiva planteada en estudios previos, ya que se propone ampliar el abanico de las cuestiones metodológicas y las lecturas de autores de lenguas diferentes (francés, inglés, español, chino, japonés) y distintas artes (literatura, música, digital y visual). Se trata por tanto de una serie de trabajos en el campo de la literatura y la cultura universal que los participantes en el volumen realizan con acierto en un marco heterogéneo y plural. De este modo, aunque se aprecian diferencias y analogías en cuanto al enfoque, al seguir pautas compartidas es un estudio que permite establecer con facilidad conexiones entre las distintas literaturas (y artes) y observar cómo, en una misma época o en otras posteriores, se producen manifestaciones artísticas semejantes o singulares en función del marco cultural concreto.

En particular, esta publicación ofrece al lector un conjunto de once análisis, articulados en torno a dos grandes capítulos, realizados por especialistas de diferentes ámbitos filológicos y artísticos, desde la óptica de la literatura general y comparada, en los que se aborda la relevancia del estudio de las imágenes en la literatura y en las artes. Asimismo, el volumen contempla una «Introducción. (Re)pensar la Imagología en el siglo XXI. ¿Un camino de ida y vuelta?» (pp. 1-11) y un «Epílogo. Identidad y Alteridad en el viaje existencial. El “Síndrome del Centauro”» donde, por un lado, Esther Bautista hace una revisión del concepto de Imagología en el siglo XXI desde la vertiente del análisis del Yo y el Otro como señas de identidad en permanente cambio y con la originalidad de introducir temas como las redes sociales, los álbumes ilustrados, la música clásica y el estudio de autores y universos literarios diversos. Y, por otro lado, el epílogo de Francisco Javier del Prado aporta una reflexión novedosa acerca del espacio del viaje como un *comportamiento problemático* del ser que se acerca al otro y construye su ser e itinerario existencial desde la toma de conciencia. En este sentido, afirma del Prado:

Para tomar conciencia de la alteridad (o la otredad, como se dice, cosificando el concepto, en algunos medios) es preciso tener un sentido firme de la identidad: tener conciencia cierta de los que soy, en mí mismo, para poder afirmar los que soy o puedo ser-en-el-otro y tener una conciencia asentada, muy asegurada, de mi *ensí* para poder ver con claridad las ausencias y las fallas de ese *ensí*, que constituyen la existencia de *lo otro* (y del otro) (p. 187).

Por otra parte, el enfoque adoptado adquiere un valor añadido debido a la consideración específica de un campo de estudio que no deja de enriquecerse a la luz de las reflexiones publicadas recientemente. Los autores de los estudios y la editora saben

mostrar de manera sobresaliente una nueva dirección: la ambivalencia de la identidad y la alteridad en la construcción de imágenes que nutren un diálogo plural y abierto. Desde esta perspectiva observamos que esta forma de trabajar resulta muy novedosa ya que cubre un espacio que, si bien ya cuenta con estudios literarios y culturales temáticos previos (Pageaux, 1994; Postel, 2010, entre otros muchos), sin embargo requiere de un espíritu crítico en el cual se vea reflejada la diversidad de enfoques que jalonan las manifestaciones artísticas de escritores y artistas pertenecientes a diferentes épocas y literaturas nacionales, cuyas obras pueden ser analizadas desde una perspectiva temática.

La organización global del volumen contempla dos grandes capítulos de extensión desigual, en los que se abordan las cuestiones de identidad y alteridad, en la literatura, especialmente, y en las artes. Cada uno de ellos acoge los siguientes estudios:

Capítulo I. *Identidad y alteridad en la literatura* (8 estudios):

- «Alteridad y distopía: imágenes de la peste y la pandemia en *The Last Man*, de Mary Shelley», por Antonio Ballesteros González (pp. 27-38).
- «Le jeu et les enjeux de l'identité dans *Le Complexe de Di*, de Dai Sijie», por Esther Bautista Naranjo (pp. 39-54).
- «*L'Africain* de J.M.G. Le Clézio : la construction identitaire à partir de l'image, le souvenir et la photographie», por Helena Fernández de Toro (pp. 55-66).
- «Paysages naturels et urbains d'Espagne dans *Le Passé Défini II* de Jean Cocteau», por Montserrat Morales Peco (pp. 67-86).
- «La representación de los ingleses en la India en *Les Aventures (Merveilleuses mais Authentiques) du Corcoran*, relato infantil», por Silvia Núñez Vivar (pp. 87-100).
- «Images d'Espagne dans le roman français (1920-1935)», por Daniel-Henri Pageaux (pp. 101-116).
- «El alma híbrida de Sandra Cisneros: reflexiones acerca de la identidad femenina allá en la frontera», por María del Mar Ramón Torrijos (pp. 117-128).
- «Manon Lescaut y Fanny Legrand (Safo): construyendo la imagen de la cortesana en la literatura francesa de los siglos XVIII y XIX», por Lorena Romero González (pp. 129- 141).

Capítulo II. *Identidad y alteridad en las artes* (3 estudios):

- «La imagen de la cultura francesa y japonesa a través del Álbum *Cyrano* de TaïMarc Le Thanh y la ilustradora Rébecca Dautremer», por Laura González Rufo (pp. 145-156).
- «The Music of Loss, of Losing...»: Hacia una biografía poética de Beethoven», por Juan José Pastor Comín (pp. 157-170).
- «Porque pudo ser otrX: reciclajes literarios postdigitales», por Adrián Menéndez de la Cuesta y Amelia Sanz (pp. 171-186).

Observamos, por tanto, que los escritores y los artistas seleccionados cubren un ámbito muy variado, tanto desde la perspectiva cronológica como desde la mirada geográfica. Así pues, la diversidad cultural y literaria quedan reflejadas a través de figuras emblemáticas de autores como Shelley, Cocteau, Rébecca Dautremer, Le Thanh,

Beethoven, Le Clézio, Sandra Cisneros, Dai Sijie, o de personajes como Manon Lescaut y Safo; o bien a través de ejes temáticos vertebradores de campos literarios singulares, como las imágenes españolas en la literatura francesa entre 1920 y 1935, las humanidades digitales o la poética de Beethoven. En su conjunto, nos acercamos a una visión múltiple y transversal en el tiempo. Si bien la literatura comparada ha estado en la base de la crítica literaria tradicional, en la actualidad, la interpretación de las imágenes literarias que subyacen en las obras requiere de un nuevo enfoque para entender la contextualización y las relaciones interpersonales ante tendencias culturales poco estudiadas de manera exhaustiva hasta el momento.

Con carácter general, cada contribución aporta una bibliografía orientativa en la que el lector puede descubrir estudios de referencia, así como revistas especializadas, direcciones de páginas web y documentos de carácter audiovisual o electrónico de gran valía, ya que confirman la especial relevancia de las obras, según las circunstancias de índole literaria, social o ideológica. Cada capítulo contempla su propia organización de acuerdo con el tema que aborda, de tal modo que cada uno de ellos se ciñe al análisis de cuestiones singulares contextualizadas en su época y en su literatura de referencia. En su conjunto, la organización elegida hace posible que el lector lleve a cabo una lectura guiada, argumentada y detallada de cada uno de los artistas, escritores o temas propuestos. Los diferentes estudios ofrecen un panorama diverso en el que se pone de manifiesto la importancia de las imágenes del Yo y del Otro desde una óptica comparatista. De este modo, por el hecho de tener un mismo hilo conductor en cuanto al enfoque, es un volumen que permite establecer con facilidad conexiones entre cuestiones temáticas diferentes y observar las diferencias y analogías entre unos autores y otros, así como entre la vertiente literaria y artística.

En cuanto a los autores de los diferentes capítulos, todos ellos conforman una nómina de doce investigadores destacados que comparten las mismas preocupaciones y cuyas biografías científicas se reflejan al final de la obra. Destacan, por orden alfabético: Antonio Ballesteros, CU de Filología Inglesa en la UNED; Esther Bautista, TU en la UCLM, especializada en Crítica literaria y Literatura francesa de los siglos XVII y XVIII; Francisco Javier del Prado, escritor, crítico y teórico de la Literatura Francesa, General y Comparada, autor de numerosas contribuciones y director científico de referencia en los estudios de Filología Francesa en la Universidad Española; Helena Fernández de Toro, profesora asociada en la UCLM en el área de Filología Francesa; Adrián Menéndez de la Cuesta, doctorando en Estudios Literarios de la UCM, especializado en literatura postdigital y literatura LGTB+; Montserrat Morales, profesora TU de Filología Francesa en la UCLM, especializada en los siglos XIX y XX, así como en literatura comparada e imagología; Silvia Núñez, doctoranda en Literatura Comparada y Estudios Románicos por la UCLM y la Universidad de Wuppertal (Alemania); Daniel-Henri Pageaux, profesor emérito de la Sorbonne Nouvelle Paris III, hispanista y comparatista de reconocido prestigio cuyas aportaciones más recientes están centradas

en la literatura de viajes, la historia y la poética de la novela desde la imagología; María del Mar Ramón, TU de Filología Inglesa en la UCM, especializada en la narrativa angloamericana contemporánea, así como en estudios de género; Lorena Romero, especializada en las literaturas francesa e inglesa y profesora en la enseñanza secundaria; Juan José Pastor, TU del área de música en la UCLM, es IP del proyecto *Música, Literatura y Poder en la España Moderna: estudios interdisciplinares*, en el que aborda la obra musical desde un enfoque plural; Amelia Sanz, CU de Filología Francesa de la UCM, especializada en Humanidades Digitales desde el estudio de la lectura, la escritura y la investigación con herramientas metodológicas digitales.

Asimismo, sobresalen el rigor, la minuciosidad y la coherencia que se detectan en todos los trabajos, glosados de manera exhaustiva y con gran precisión por Esther Bautista que se ocupa de la edición. En su conjunto, es una obra colectiva de referencia para el acercamiento al estudio de las imágenes, en la encrucijada de la identidad-alteridad desde la perspectiva introducida por Pageaux hace más de tres décadas y enfatizada por la editora en los siguientes términos:

La adquisición de la identidad –bien individual o colectiva– proviene de una toma de conciencia que integra o desliga al sujeto con respecto a otro o a un grupo concreto. Este posicionamiento establecerá vínculos y diferencias que la Imagología denomina fobias, filias y manías en los que el «Yo» se define frente a la representación que del «Otro» se hace. Este proceso resulta ser recíproco, ya que el «Otro» también se ve influido por la imagen que ofrece ante los demás, así como la que los demás tienen de él (p. 3).

Finalmente, podemos señalar que tanto por la presentación de una pluralidad de artistas y escritores como por el planteamiento metodológico resulta ser un volumen innovador, original y de referencia para abordar el estudio de «lo idealizado, lo rechazado, lo asumido... conformando un conjunto de relaciones en la que no solo se pone en juego lo tangible o lo inmediato, sino también toda una serie de implicaciones culturales subyacentes» (p. 3).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- PAGEAUX, Daniel-Henri (1994): «Images», in *La Littérature générale et comparée*, Paris, Armand Colin, 1994, pp. 59-77.
- POSTEL, Philippe (2010): «La littérature comparée et les études chinoises», *Études chinoises*, hors-série, pp. 261-291.