

JORNADA

Démeter y Calíope:

Reescrituras de mitos clásicos y encuentros con Medusa

Sala de juntas del Edificio A de la Facultad de Filología

Universidad Complutense de Madrid

Viernes 18 de noviembre de 2016, 11:30

COORDINADORA: Dña. Imelda Martín Junquera

ORGANIZAN:

UNIVERSI
COMPLUTE
M A

Conferencias 11:30 - 13:00

Cosmogonías de amor y muerte en las poéticas de Lucía Sánchez Saornil y Mina Loy

*María Porrás Sánchez
Grupo Poetics*

Lucía Sánchez Saornil (1895-1970) y Mina Loy (1882-1966) fueron dos poetas atípicamente vanguardistas. La primera, por ser una de las pocas mujeres, la única de origen proletario, en incorporarse a las vanguardias españolas, antes de volcarse en una vertiente más militante aunque poéticamente más conservadora como fundadora movimiento libertario Mujeres Libres. La segunda, por sintetizar las vanguardias europeas y americanas y asimilarlas a su imaginación inagotable.

Las referencias al mito en ambas autoras nos sitúan ante un imaginario concreto a través del cual se adueñan de referencias clásicas para incorporarlas a una cosmogonía propia. En este sentido, ambas autoras pueden considerarse ladronas del lenguaje (“language thieves”, en palabras de Alicia Suskin Ostriker), capaces de asimilar el sistema mítico patriarcal y reutilizarlo en pos de una poética femenina y singular. Este artículo tiene por objeto hacer un inventario de dichas referencias míticas y comparar la poética de ambas autoras, con especial hincapié en la temática del amor y la muerte.

Ambas autoras rechazan el papel mediador de un Dios inclemente y distante. Saornil contrapone “ese Dios absurdo” (“E Dios” 155) al mito telúrico de la mujer-alfarera: “desafiemos la tradición / modelemos la arcilla caliente / de un mundo nacido / del dolor” (“Himno de mujeres libres” 115). Por su parte, Loy nos habla de dioses que, como los clásicos, descienden a la tierra en busca de bellezas (“Songge Byrd”), y localiza lo divino en el instinto creador, en un “omniscient creative impetus” que rige el universo (“History of Religion and Eros”).

En Sánchez Saornil, las figuras míticas se vuelven urbanas por gracia del ultraísmo: en “Paseo Nocturno” hallamos a un cíclope-faro que, “ciego a pesar de su ojo luminoso”, se guía por las calles de la ciudad a oscuras gracias al hilo de Ariadna (93). En el poema “Cuatro Vientos”, asistimos al ascenso y caída de un Ícaro vanguardista, un “águila de acero” que se aproxima demasiado al sol. En Baedeker Lunar (1920-1930), Loy también incorpora mitos clásicos al contexto urbano, una ciudad deshumanizada y tenebrosa iluminada por una luna de connotaciones tétricas y poblada de criaturas grotescas, como el “ángel-cangrejo”, un Ícaro circense. En “America A Miracle”, Loy equipara América al Olimpo y propone una nueva mitología de la creación donde las tradicionales imágenes de la naturaleza son reemplazadas por instantáneas urbanas.

Este artículo también tiene por objeto dilucidar el papel fundamental del jardín en la obra de Sánchez Saornil, un trasunto del de las Hespérides, un lugar de vida, epítome de juventud y amor, pero también vinculado a la muerte y la resurrección, como un cruce de caminos entre Eros y Tánatos. La muerte y el sexo son los polos entre los que se mueve la poesía de Loy, quien le dedicó un vanguardista ensayo a la figura de Eros (“History of Religion and Eros”).

Los mitos femeninos en la creación poética de Langston Hughes

Mario Millanes Vaquero

Grupo Poetics

mariomil@ucm.es

Langston Hughes (1902-1967) es indiscutiblemente una de las voces reconocidas por la importancia y la versatilidad de su trabajo en el Renacimiento de Harlem. En esta presentación nos centraremos en dos de sus poemas más representativos: “Mother to Son” (1922) y “The Negro Mother” (1931). Revisando estos dos monólogos dramáticos, comprobaremos como Hughes actualiza, crea, y reelabora una serie de mitos, haciéndolos suyos, apropiándose de los mismos con unos fines muy determinados. En el primero, una madre se dirige a su hijo y le habla de las dificultades de la vida. En el segundo, una mujer mayor, ataviada y caracterizada con las vestimentas de una antigua esclava del viejo sur, insta a que los afroamericanos más jóvenes recuerden su pasado y se preparen para su futuro. Mostraremos básicamente estos dos retratos matriarcales, bastante frecuentes en el corpus Hughesiano, y que también aparecen en otros géneros, aparte de en su poesía. El contexto es la década de 1920 en los Estados Unidos, un momento histórico en el que tanto las antiguas como las nuevas generaciones se verían las caras. El autor plantea resolver el conflicto de la dualidad que expuso W.E.B. Du Bois en su *The Souls of Black Folk* (1903). Así pues, Hughes, en este caso, combina lo clásico (occidental, mito de Deméter y Perséfone) con lo africano (no occidental) amalgamándolo con una simbología bíblica/cristiana, a la que se aferran las gentes de color con perseverancia. Hablaremos de diosas, de historia con minúscula y con mayúsculas, del poder de la naturaleza, de la tierra. Y también de lo divino y de lo humano. Comentaremos la imagen de la casa como metáfora de la vida; la ascensión y la salvación; la luz frente a la oscuridad, entre otros temas.

El mito de Progne y Filomela en la literatura oral

Paloma Díaz-Mas

Grupo GIAP (CSIC)

El objeto de esta contribución es analizar cómo los mitos de la literatura clásica han pervivido (y han sido reinterpretados) en la literatura oral hasta la época contemporánea. Para ello tomaremos como ejemplo una balada sobre un mito clásico relacionado con las mujeres y la Naturaleza: el de Progne y Filomela, que se cuenta en el libro VI de *Las metamorfosis* de Ovidio. Sobre ese mito se compuso (probablemente a finales del siglo XV o principios del XVI) un romance, del que se han recogido versiones en distintas tradiciones orales hispánicas (castellana, catalana, portuguesa y sefardí) en el siglo XX. La literatura de transmisión oral forma parte del patrimonio cultural inmaterial, pero ha sido con frecuencia desatendida en los estudios literarios, centrados principalmente en la literatura canónica, de transmisión escrita. Con esta presentación pretendemos explicar qué tipo de estudios de mitocrítica pueden abordarse tomando como base el corpus de la literatura oral.

Medusa

Julia Barella

Grupo GIECO/Instituto Franklin/Universidad de Alcalá

Análisis de la simbología de Medusa: las posibilidades indefinidas de creación que tiene la naturaleza, en este caso, como Dea inversa o madre terrible, situando su poder creador/destructor en la capacidad de petrificar, detener, encerrar a todos aquellos que la miran a los ojos. La visión que recibe el que mira es la de la condición de la conciencia humana: la culpabilidad. Esa visión se hará insostenible y destructiva.

Reescrituras contemporáneas de mitos clásicos

Imelda Martín Junquera

Grupo GIECO/Instituto Franklin/Universidad de Alcalá

La conjunción de los mitos indígenas con la reescritura de los mitos clásicos se da cita en novelas latinoamericanas como *La mujer habitada* de Gioconda Belli. La sangre indígena se convierte en savia que corre por el árbol que crece en el jardín de Lavinia, quién no puede escapar de la tradición clásica pero que termina rindiéndose a su herencia nativo americana. El zumo de las naranjas del árbol la convierte en luchadora, mujer que se levanta contra los que quieren destruir su tierra y transformarla. Así como Persephone es conducida dentro de la tierra y posteriormente liberada, así Lavinia es conducida hacia un movimiento revolucionario contra los abusos de un dictador y rescatada de las garras de la clase alta que abusa de la clase obrera. Por otro lado, resulta inevitable analizar la figura de la curandera, de la mujer en contacto constante con la naturaleza y cómo ha ido evolucionando a través de la literatura a ambos lados del Atlántico. *The Forest Wife* representa el conocimiento femenino de la naturaleza en la época medieval. Tradicionalmente, la curandera ha sido considerada como bruja, como el aspecto negativo de la mujer

Esta presentación pretende mostrar cómo evolucionan y se transmiten los mitos femeninos clásicos relacionados con la naturaleza en las novelas contemporáneas.

Lectura de poemas y coloquio, 13:00 - 14:00

Poemas:

Mina Loy

- Baedeker Lunar
- Ángel-Cangrejo
- América un milagro

Lucía Sánchez Saornil

- Paseo Nocturno
- Cuatro Vientos
- Voluntad

Langston Hughes

- Mother to Son
- The Negro Mother

Julia Borella

- Medusa en Stonehenge
- Arde Creta
- Amantes bajo tierra

Pat Mora

- El desierto es mi madre