

Índice de materias

Introducción

JOSÉ MANUEL LOSADA..... 9

Agradecimientos 14

Otras aportaciones..... 15

Un mito para los niños de hoy: el viaje de Dante en la *Divina Comedia*

ROSA AFFATATO 17

Obras citadas

Jean Cocteau o el Poeta de Tracia del siglo XX

ANTONELLA LIPSCOMB 27

1. Introducción

2. Cocteau y los mitos clásicos

3. *La sangre de un poeta* (1930)

4. *Orfeo* (1950)

5. *El testamento de Orfeo o no me preguntéis por qué* (1960)

6. Conclusión

Obras citadas

Mosaico de mitos: *Macunaíma*

CLÁUDIA MALHEIROS MUNHOZ 35

1. Introducción

2. Breve historia de la literatura brasileña

3. Análisis de la obra

4. Consideraciones finales

Obras citadas

L'été de Albert Camus. Una lectura mitocrítica

ADRIÁN MENÉNDEZ DE LA CUESTA 45

1. Albert Camus y la herencia mítica

2. El laberinto moderno

3. Tras las huellas de Teseo

4. Conclusión

Obras citadas

Cíborg: el mito posthumano

ANA Mª GALLINAL..... 61

1. Introducción
2. Hacia una aproximación mitocrítica sobre el cuerpo
3. Afecciones del estatuto mitocrítico en torno al cuerpo posthumano
 - Todos somos cíborg
 - Hábitos creativos para una antropología cibernética
 - Ecologías culturales en la era tecnocientífica
4. Estéticas del cambio
 - Tácticas de la no-identidad en la era transhumana
 - La obra de arte como insterticio social
 - Artivismos

Obras citadas

La mitologización de la patria en la numismática europea desde la creación del euro

CARMEN GÓMEZ Y ELENA BLANCH..... 71

1. Introducción
2. Importancia del euro como espacio para la mitologización de la patria europea
3. Europa. Fundamentación iconográfica de Europa como patria
 - 3.1. Representación basada en aspectos de cuño geopolítico
 - 3.2. Representación basada en el entorno natural
 - 3.3. Representación basada en el arte
4. Conclusiones. ¿Hay una narración mítica para Europa?

Obras citadas

Mito, orden y transgresión: la gráfica del animal humanizado

MANUEL ÁLVAREZ JUNCO 83

1. Los mitos y el sistema de orden
2. La transgresión y la lúdica necesaria
3. El humor y la lúdica como sorprendentes recursos de orden
4. La mítica relación hombre-animal
5. El hombre animal y el animal humanizado
6. El señor de los animales
7. Escenas egipcias de animales que realizan tareas humanas
8. Conclusiones

Obras citadas

Jardines mitológicos y literarios en Homero y otros testimonios modernos

MERCEDES AGUIRRE..... 97

Obras citadas

Los mundos del mito

JOSÉ MANUEL LOSADA..... 109

1. Lógica de la inmanencia

1.1. *Inmanencia idealista*

1.1.1. Schelling

1.1.2. Cassirer

1.2. *Inmanencia existencialista*

1.2.1. El pensamiento del absurdo (Camus)

1.2.2. El existencialismo “trascendente” (Sartre)

1.2.3. El feminismo inmanente (Simone de Beauvoir)

1.3. *Inmanencia académica*

1.3.1. Del relato mítico a la “trascendencia” social

1.3.2. De la mistificación social al mito

2. Lógica de la trascendencia

2.1. *Trascendencia ontológica*

2.2. *Trascendencia sagrada*

2.2.1. *Ulises* (Pessoa)

2.2.2. Los Atridas según los trágicos griegos

2.2.3. Los Atridas, hoy

2.3 *Trascendencia cósmica*

2.3.1. *Tristan und Isolde* (Gottfried von Straßburg)

2.3.2. *Tristan und Isolde* (Wagner)

2.3.3. El universo Matrix (The Wachowskis)

3. Conclusiones

Obras citadas

Resúmenes - Abstracts..... 187

Introducción

La actualidad del mito siempre ha estado en entredicho: por definición, el mito no es de hoy. Solo parece actual el mito falaz, sinónimo de mentira, el único que no es mito. El mito, en el reducido marco de nuestros límites temporales, es eterno; por eso precisamente, sin ser de hoy, es siempre actual.

Si nos propusieran contar un mito de nuestro acervo popular, al instante caeríamos en la cuenta de su ligereza narrativa; el mito se mueve en un terreno relativamente exiguo: uno o varios personajes, una situación contradictoria, un obstáculo, una solución, las más de las veces trágica... poco más. Esta sencillez argumental del mito contrasta con su densidad antropológica: sorprende que una historia esquelética contenga la energía de una bomba. El relato mítico es como el vagón de una montaña rusa: su máxima energía potencial gravitacional, en la parte alta del recorrido, se va transformando a medida que desciende en energía cinética, cuya potencia propulsa de nuevo el vagón hacia arriba: si la ingeniería, el andamiaje y los materiales son de calidad, la fricción de las ruedas por los rieles es casi insignificante, el carro sube y baja sin cesar en un recorrido suave por momentos y por momentos alocado. Así ocurre con el mito, lento en ocasiones, acelerado las más, y siempre vertiginoso, porque el visitante de la feria roza y avizora la caída infinita: la densidad antropológica se ha transformado en divina. La razón de esta energía explosiva radica en la carga trascendente de la situación contradictoria, y de esto no nos percatamos al contar un mito de nuestro acervo popular.

Por eso siempre conviene preguntarse: ¿dónde está el mito? Unos dirían que en el trazado ideado por el constructor de la montaña rusa, en el relato. Otros abogarían por el turista que va montado. Otros, incluso, apuntarían a la tensión de una imaginación múltiple. ¿El mito está en las aventuras de Ulises, en Ulises mismo, en su imaginación, en la de Homero, en la del lector en su sillón? La respuesta parece fácil. Se complica en obras contemporáneas, como la película *Salammbô* (Sergio Grieco 1960), basada en la novela homónima de Flaubert. ¿Dónde está el mito, si no se ve, según aseguraba la tradición, el velo de la diosa Tanit caer del cielo, si la hija de Amílcar Barca adopta rasgos más propios de princesa seductora que de sacerdotisa inmaculada?

Quiero decir: ¿dónde está el mito?, ¿en la sustancia o en la morfología del relato?, ¿en la imaginación del autor, del personaje o del espectador? ¿Dónde está el mito para la mujer moderna y contemporánea, para el hombre de hoy, cuando la técnica de la ciencia empírica pretende haber suprimido todo atisbo de trascendencia? El problema no es menor, toda vez que sepamos distinguir el mito de otro tipo de relatos, particularmen-

te los de la fantasía (los cuentos de Grimm, *El hombre de arena* de Hoffmann) y los de la ciencia ficción (Julio Verne, H. G. Wells); dificultad que se agranda si consideramos que muchos relatos fantásticos y de ciencia ficción (antimíticos por esencia) contienen auténticos mitos (*Frankenstein* de Mary Shelley).

Al lector del volumen le incumbe dar con la respuesta.

* * *

El volumen lleva por subtítulo *Ensayos de Mitocrítica Cultural*. Continúa así otros volúmenes de Mitocrítica Cultural, de modo particular el inmediatamente anterior: *Nuevas formas del mito. Una metodología interdisciplinar* (Berlín: Logos, 2015). En ese volumen dediqué varias páginas introductorias ("Mitocrítica y metodología") a exponer los elementos fundamentales de la Mitocrítica Cultural. Aquí me limitaré a recordar los puntos indispensables para la lectura del presente volumen y clarificar algunos extremos.

La Mitocrítica Cultural parte de una definición del mito y procede a la combinación de una serie de saberes y factores con vistas a articular un método innovador que permita el estudio analítico y sintético de los mitos en las condiciones espacio-temporales y mentales de la cultura contemporánea.

Escuetamente, defino mito como relato, explicativo, simbólico y dinámico, de uno o varios acontecimientos extraordinarios personales con referente trascendente, que carece en principio de testimonio histórico, se compone de una serie de elementos invariantes reducibles a temas y sometidos a crisis, que presenta un carácter conflictivo, emotivo, funcional, ritual, y remite siempre a una cosmogonía o a una escatología absolutas, particulares o universales.

La combinación de saberes y factores fue objeto de la mentada introducción (9-14), de modo que toda explicación sería redundante.

De respetarse esa definición de mito, y de combinarse convenientemente esos saberes y factores, la Mitocrítica Cultural aspira a convertirse en clave interpretativa de la nueva conciencia individual y colectiva. Me limitaré a precisar los requisitos de esta nueva mitocrítica:

1. Debe ser interdisciplinar, aunando las aportaciones de diversos saberes (etnografía, filosofía, historia, lingüística y psicoanálisis guiados por la teoría estético-literaria) y nuevos modos de difusión en la era de la comunicación.
2. Debe tomar en cuenta de manera imperativa los factores de alto impacto no considerados sistemáticamente por la crítica precedente: la globalización, la inmanencia y el consumismo. Una mitocrítica

adaptada a los nuevos tiempos debe explicar en qué medida la globalización social (p. ej., las influencias exógenas), la cosmovisión inmanente (p. ej., la transformación del sentido de la trascendencia) y la lógica del consumo (p. ej., el carácter efímero de los bienes en todos sus aspectos) afectan al estatuto mítico de los relatos sometidos a estudio.

3. Debe incluir en todo momento el concepto de función. Sin función no hay ni relato, ni mito, ni mitocrítica posible. De modo análogo a las funciones del lenguaje, la Mitocrítica Cultural redescubre en cada mito la función referencial, la función heurística y la función poética.
4. Debe preservar el equilibrio entre tradición e innovación. Orientada al conocimiento del mito en las condiciones de la sociedad contemporánea, la Mitocrítica Cultural presta particular atención tanto a las reformulaciones de mitos antiguos, medievales y modernos como al afloramiento de nuevos mitos.

La aplicación de la Mitocrítica Cultural a los relatos míticos permitirá al investigador comprenderlos acabadamente en el contexto actual y descubrir su aportación insustituible para la comprensión cabal de la conciencia social en el entorno contemporáneo.

Mitos de hoy discurre por el curso de aluvión donde van sedimentando las aguas de una Mitocrítica Cultural que procura explicar nuestro mundo desconcertante para entendernos a nosotros mismos, nuestras genialidades y nuestras incoherencias. Sería vano y pretencioso sostener que la Mitocrítica Cultural ya existe. Cada propuesta, individual o colectiva, es solo un impulso que mantiene vivo el cauce de un torrente destinado a perdurar mientras haya investigadores. La Mitocrítica Cultural se verá además reforzada en el futuro por nuevos factores que ahora apenas podemos imaginar, o debilitada porque otros hoy utilizados habrán perdido su pertinencia. Como el mito, la mitocrítica es dinámica.

* * *

El artículo “Un mito para los niños de hoy: el viaje de Dante en la *Divina Comedia*”, firmado por Rosa Affatato, no pretende analizar, de forma pormenorizada, temas, arquetipos ni mitos que aparecen en las adaptaciones del egregio poema; deshoja varias ediciones actuales con objeto de entresacar la función pedagógica del relato. El mito aquí emerge en los personajes míticos (Virgilio, Caronte...), más aún en el esquema tradicional del viaje de ida y vuelta, es decir, de descenso y ascenso al infierno y al paraíso respectivamente: la catábasis y la anábasis más allá de los límites ordinarios de nuestro mundo.

“Jean Cocteau o el Poeta de Tracia del siglo xx” recorre la célebre trilogía: *La sangre de un poeta* (1930), *Orfeo* (1950) y *El testamento de Orfeo* (1960). Gran conocedora del autor, Antonella Lipscomb no se limita a referir el contenido de estas tres películas, sino que acomete la fusión de dos mitos (Orfeo y el ave Fénix) en uno solo, el mito del Poeta. Este último, y su hermano mayor —el mito del Artista— han sufrido tal abuso que se han convertido en un auténtico cajón de sastre donde caben poetas malditos, pintores drogadictos, escultores pederastas... Nada de eso aparece aquí: gracias a la fenixología, teoría de Cocteau sobre la creación artística, Orfeo renace de sus cenizas, revive en su obra. De tal modo que el Poeta resultante no es un simple modelador del lenguaje, es el *medium* que hace posible el viaje interminable entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos.

“Mosaico de mitos: *Macunaíma*” se centra en la interacción de mitos griegos, africanos y brasileños. Es de agradecer que su artículo resuma, en buena medida, la historia de este personaje poco conocido en los estudios occidentales de mitología. También que acometa este relato con la ayuda de Campbell, cuyos esquemas vienen a corroborar el carácter simultáneamente heroico y antiheroico del protagonista. Los orígenes de leyenda y la superación de algunas pruebas contrastan con sus errores y su final. Pero el lector debe ir más allá de este reduccionismo argumental; como bien sostiene Cláudia Malheiros, la combinación de sus éxitos y sus fracasos debe ser leída como una metáfora del carácter brasileño, donde confluyen tres almas, africana, europea y autóctona. Brasil, en la novela de Mário de Andrade, solo puede ser entendido como un caleidoscopio de mitos yuxtapuestos.

“*L'Été* de Albert Camus. Una lectura mitocrítica” horada el sustrato de una redacción mítica con intención de extraer un mensaje antimítico. Camus no cree en el mito, ni en la trascendencia, pero recurre al relato mítico, consciente de su aptitud para transmitir con mayor efectividad contenidos éticos de primera importancia. En su lectura en paralelo con *Noces*, Adrián Menéndez de la Cuesta realza el poder de los mitos para vehicular valores transhistóricos: el pensamiento del absurdo antimarxista, aplicado a la aventura de Teseo en el laberinto, conduce a la rebelión contra el *ennui* existencial.

“Cíborg: el mito posthumano” es un artículo osado: Ana Gallinal concluye afirmando que “las máquinas tienen espíritu”. Esta aseveración paradójica se esclarece tras leer interesantes páginas sobre los medios y remedios que la inteligencia humana desarrolla para superar los límites del cuerpo. En un coloquio sobre *Mito e inmortalidad* (U. Complutense, 2014), llegamos a una conclusión sorprendente: el hombre, desasosegado al saberse abocado a la muerte, ya no sueña en la pervivencia sin término.

El posthumanismo ofrece una salida (más o menos real, pero imprescindible a medida que avanza la tecnología), y esta propuesta incluye una interrogación sobre la identidad (o la ausencia de identidad) de individuos cuyos cuerpos no son sus cuerpos. No hay mito aquí: falta el relato, pero el artículo ilustra sobremanera un mitema fundamental: la búsqueda (consciente o inconsciente) por sobrepasar la composición humana de cuerpo y espíritu establecida por los dioses.

“La mitologización de la patria en la numismática europea desde la creación del euro”, escrito por Carmen Gómez García y Elena Blanch González, aborda la relación de los mitos nacionales con el mito europeo. El enfoque mitológico aquí adoptado, tributario de Barthes, invita a la reflexión sobre el carácter mítico de la patria. Las autoras “leen” los mitos a través de los motivos y símbolos nacionales representados en las monedas: una montaña, una pintura, un escritor o una columna truncada señalan, de manera “metonímica”, un mito que identifica a los individuos con un mismo sentir patrio. Más importante aún me parece la juiciosa advertencia que las autoras hacen sobre una contradicción latente: la predominancia —en una moneda que pretende cohesionar un continente— de las identidades nacionales sobre la identidad multinacional. La razón de esta desproporción, que impide una Europa realmente comunitaria, es un eco de relatos mitológicos: Εὐρώπη no será ella misma hasta que levante la vista, sus anchurosos ojos, como revela su etimología.

“Mito, orden y transgresión: la gráfica del animal humanizado” es un artículo muy original que versa sobre una costumbre tan habitual como ancestral. Es una paradoja; insertado en un mundo reactivo a su dominio, el hombre recurre a la sistematización de todo lo que le rodea, tanto desde el punto de vista espiritual como material, ordena todo lo que se encuentra. Pero esta tendencia innata se enfrenta con otra, también congénita: la tendencia a desordenar todo. Entre los recursos del desorden se encuentra el humor, instrumento insustituible para abordar y destapar la falsedad de lo “serio”. El humor se lo puede permitir porque es, esencialmente, un sistema aparentemente inocuo. Las reflexiones que Manuel Álvarez Junco establece entre esta inocencia aparente y la representación de los animales sugieren nuevas interpretaciones de los caminos por los que hoy día discurre el dibujo cómico.

“Jardines mitológicos y literarios en Homero y otros testimonios modernos” presenta dos facetas: los jardines míticos y el mito en los jardines. La primera conduce a lugares extraordinarios, fértiles, hermosos, hasta el punto de invitar al erotismo divino o semidivino; aunque algunos son traicioneros, como Mercedes Aguirre avisa en *La hija de Rappaccini*, de Nathaniel Hawthorne. La segunda faceta resulta de los personajes que pueblan los jardines: basta una ninfa o un fauno para cambiar su signifi-

cado. El trío de estatuas de Polifemo, Acis y Galatea del Jardín de Luxemburgo en París comprime en su bronce y mármol el salvajismo y amor de un mito memorable. El Jardín del Tarot en la Toscana, creación de Niki de Saint Phalle, reproduce a través de sus figuras los arcanos de un jardín paradisiaco.

“Los mundos del mito” es un artículo que adolece de atemporalidad: trata menos de los “mitos de hoy” que de la necesidad de saber si, ante cada relato o creación artística, estamos ante un mito. De ahí que proporcione pautas hermenéuticas para resolver las preguntas propuestas en los primeros párrafos de esta introducción. Frente a la mistificación y la trivialización del mito, compete fundamentar una epistemología del mito sobre sólidas bases antropológicas, exentas de la ganga de un idealismo subjetivo (Schelling), de una gnoseología trascendental (Sartre) y de un nominalismo creativo (Barthes). Solo así el mito renace con juventud perenne.

José Manuel Losada
Madrid, 3 de febrero de 2016

Agradecimientos

Este volumen contiene una selección de las conferencias presentadas en las sesiones mensuales de *Acis. Grupo de Investigación de Mitocrítica* (Universidad Complutense, ref. nº 941730). Su publicación es posible gracias al Proyecto nacional de investigación I+D+I *Nuevas formas del mito. Una metodología interdisciplinar*, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección General de Investigación Científica y Técnica, Subdirección General de Proyectos de Investigación, nº ref. FFI 2012-32594) y al Programa I+D+I *Acis & Galatea. Actividades de Investigación en Mitocrítica Cultural*, proyecto de investigación cofinanciado por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad Autónoma de Madrid y el Fondo Social Europeo de la Unión Europea (ref. nº S2015/HUM-3362).

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

Otras aportaciones

En nuestro reducido ámbito de influencia, nuestros equipos de investigación han aportado una modesta contribución, que se añade a la de otros equipos, y que paso a enumerar:

1º.- *Antropología mítica contemporánea*: Este Proyecto nacional de investigación I+D+I, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (nº ref. HUM. 2007-62226) y compuesto por 29 miembros (de 4 universidades, 6 facultades y 11 departamentos), ha realizado durante los años 2007-11 una labor investigadora teórica y práctica sobre los mitos en la sociedad contemporánea. Al final de su recorrido concluyó que no es pertinente hacer hoy mitocrítica con la mentalidad, los principios procedimentales y los materiales del siglo pasado. El Ministerio ha evaluado de modo continuado el proyecto de manera "Satisfactoria". <http://www.ucm.es/info/amaltea/inicio.html>.

2º.- *Nuevas formas del mito: una metodología interdisciplinar*: Este proyecto nacional de investigación I+D+I, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (nº ref. FFI 2012-32594) y compuesto por 38 investigadores (de 10 universidades, 16 facultades y 23 departamentos), ha desempeñado durante los años 2013-15 una investigación teórica y práctica en mitocrítica. Ha pretendido articular un método innovador que permita el estudio satisfactorio de los mitos en la cultura contemporánea, marcada por rasgos hasta ahora no considerados sistemáticamente por la crítica: la globalización social, la cultura de la inmanencia y la lógica del consumo. (Evaluación ministerial pendiente). <http://www.ucm.es/actea>.

3º.- *Amaltea. Revista de Mitocrítica*: Esta edición periódica (ISSN 1989-1709), fundada en 2008, publica anualmente en acceso libre un número anual monográfico, además de otros artículos de miscelánea y reseñas. Las lenguas de trabajo son el inglés, el español y el francés. Indexada en bases de datos internacionales, ha recibido más de 11.000 visitas de usuarios únicos desde su creación y se ha constituido en una referencia obligada de la reflexión en mitocrítica. <http://revistas.ucm.es/index.php/AMAL>.

4º.- *ACIS. Grupo de Investigación de Mitocrítica*: Cofinanciado por la Universidad Complutense y el Banco Santander (nº ref. 941730) y compuesto por 40 investigadores (de 7 universidades, 9 facultades y 18 departamentos), se reúne mensualmente desde 2009 para reflexionar sobre mitocrítica. Ofrece gratuitamente sus servicios a amplios espectros de la sociedad, como por ejemplo a los cientos de ciudadanos que, desde 2010, participan en los "Paseos mitológicos" durante la Semana de la Ciencia promovida

por la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid. En 2010 ha sido incluido en el "Campus de Excelencia Internacional". <https://www.ucm.es/acis/>.

5º.- *Asteria. Asociación Internacional de Mitocrítica*: Fundada en 2011 y con sede social en Madrid (nº reg. 597347), desarrolla una amplia labor de difusión de la investigación en mitocrítica a todos los niveles mediante la convocatoria de congresos (2011, 2013, 2014, 2016...), certámenes de creación artística (2014, 2016...) y financiación de la revista *Amaltea*. <http://www.asteria-association.org>.

6º.- *Acis & Galatea. Actividades de Investigación en Mitocrítica Cultural*: Programa I+D+I cofinanciado por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad Autónoma de Madrid y el Fondo Social Europeo de la Unión Europea (nº ref. S2015/HUM-3362). Está compuesto por 123 investigadores, miembros de 10 Grupos de Investigación Beneficiarios y 3 Grupos de Investigación Asociados, 3 empresas, 2 fundaciones y 6 asociaciones. <http://acisgalatea.com>.

7º.- Publicación de volúmenes de investigación en mitocrítica contemporánea:

a) *Mito y mundo contemporáneo. La recepción de los mitos antiguos, medievales y modernos en la literatura contemporánea*, Bari (Italia), Levante Editori, 2010, 785 p., 45 ilustr. ISBN: 978-88-7949-547-9. Obra galardonada en 2011 con el Premio Internacional "Giovì. Città di Salerno", distinción otorgada por la Associazione Culturale Demotnoantropologica I Castellani y el Senado italiano.

b) *Myth and Subversion in the Contemporary Novel*, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2012, 523 p. ISBN: 1-4438-3746-6.

c) *Mito e interdisciplinarietà. Los mitos antiguos, medievales y modernos en la literatura y las artes contemporáneas*, Bari (Italia), Levante Editori, 2013, 458 p., 80 ilustr. ISBN: 978-88-7949-623-0.

d) *Abordajes. Mitos y reflexiones sobre el mar*, Madrid, Instituto Español de Oceanografía, 2014, 274 p., 95 ilustr. ISBN: 978-84-95877-51-2.

e) *Myths in Crisis. The Crisis of Myth*, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2015, xxix-441 p. ISBN: 978-1-4438-7814-2.

f) *Nuevas formas del mito. Una metodología interdisciplinaria*, Berlín, Logos Verlag, 2015, 221 p. ISBN: 978-3-8325-4040-1.