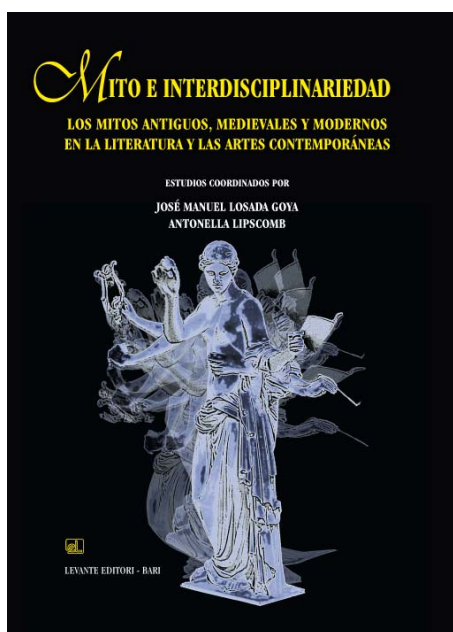

RESEÑA | REVIEW

ROSA AFFATATO

Universidad Complutense de Madrid
rosaffatato@gmail.com

JOSÉ MANUEL LOSADA GOYA Y ANTONELLA LIPSCOMB (EDS.)

*Mito e interdisciplinariedad.
Los mitos antiguos, medievales
y modernos en la literatura
y las artes contemporáneas*

Bari: Levante Editori, 2013

458 pp. | ISBN: 978-88-7949-621-6

“Myth is the secret opening through which the inexhaustible energies of the cosmos pour into human cultural manifestation. Religion, philosophies, arts, the social forms of primitive and historic man, prime discoveries in science and technology, the very dreams that blister sleep, boil up from the basic, magic ring of myth” (J. Campbell, *The Hero with a Thousand Faces*).

Esto es lo que se encuentra en el origen de la versatilidad de cada arte: el hallazgo de una raíz mítica común. Entonces, la manifestación del mito en varias artes no es sino una consecuencia del descubrimiento de esta raíz. Este libro analiza esas manifestaciones en diferentes medios expresivos que utilizan a su vez múltiples soportes. La mitocrítica se vuelve así un instrumento interdisciplinario para recuperar el significado mítico que, diría Campbell, “boils up”, es decir, aparece hirviendo prepotentemente del fondo de toda cultura y todo ámbito cultural como “inexhaustible energies of the cosmos”.

Dedicado a los mitos antiguos, medievales y modernos en la literatura y las artes contemporáneas, el libro está dividido en 5 partes, cada una reservada a ámbitos disciplinarios afines y que cuentan con 36 contribuciones de las que se ofrece un breve resumen a fin de trazar un panorama completo

El primer ámbito, “Pintura y escultura”, cuenta con 10 estudios. Abre la sección el de Cátia Andreia Ferreira da Assunção que en “Los mitos en la obra de José de Guimarães. Una lectura mitoanalítica” explica cómo este autor interpreta los mitos de Eva e Ícaro a través de una filosofía de la educación y de lo imaginario que la autora del estudio basa en el modelo mitoanalítico de la “caída” de G. Durand.

El ensayo de Mercedes Aguirre sobre “El mito del cíclope en la pintura de Odilon Redon” cuenta cómo la obsesión de este artista por las imágenes circulares y en particular por el ojo lo ha llevado a interesarse por el cíclope. Explica Aguirre la relación entre la obra de Redon y el mito clásico.

El estudio “La substancia del mito: una recuperación del valor mitológico de las sustancias elementales en la creación plástica contemporánea” de Vicente Alemany Sánchez-Moscoso y Jaime Repollés Llauradó trata de evidenciar cómo los artistas contemporáneos renuevan la eterna transubstanciación de los cuerpos mitológicos en los materiales sintéticos más avanzados y las materias más ancestrales. La substancia mitológica se encarna así en un cuerpo ritualizado, permitiendo que los mitos pervivan a través de los ritos.

Rosa Fernández Urtasun en “Nuevos caminos de la metamorfosis” subraya que el proceso de transformación del mito en el siglo XX es provocado y revelado por la obra de arte que muestra un nuevo modo de metamorfosis a través de una dramática alteración formal, sin que se pierdan aspectos misteriosos de la identidad humana y de la obra de arte.

“El mito de Ícaro en el siglo XX: poesía, pintura, ballet” de Adriana Martins-Frias atiende a tres obras de tres grandes artistas: el ballet *Icare* de S. Lifar; el papel recortado de Matisse, *Icare*; y la obra del poeta portugués Mário de Sá-Carneiro, *Dispersão*, dando cuenta de cómo todos ellos emplean el mito en relación con el “hacer del artista”.

Francisco Molina Moreno expone en “Homenaje a la Sirena de Varsovia” una teoría según la cual entre el símbolo de la ciudad polaca y las versiones mitológicas del personaje hubo un proceso invertido de mitificación, ya que las notables diferencias entre la imagen actual varsovia y su representación en los mitos clásicos evidencian que las artes plásticas son las que más han contribuido a la mitificación del personaje inspirando luego los relatos de tradición oral y de literatura escrita.

El estudio “Inmersos en el laberinto”, de Gema Navarro Goig, presenta las diferentes relecturas del mito como objeto de inacabables controversias, metáforas y significados por parte de los artistas contemporáneos, a través de varios medios expresivos: dibujo, pintura, grabado, y experiencia sensorial del recorrido por instalaciones y obra escultórica.

El mito clásico en la vanguardia española es el objeto de la contribución de Andrés Ortega Garrido que en “Mito clásico grecolatino en la poesía y el arte españoles de vanguardia” explora la mitología en la poesía española, desde los primeros autores de vanguardia, los ultraístas, hasta los poetas canónicos del Grupo del 27, así como en las artes plásticas, que acusan de igual manera el impacto del clasicismo grecolatino en pintura, escultura y arquitectura.

La aportación de Sanghita Sen e Indrani Mukherjee analiza en “Deconstructing Gendered Myths from Mexico and India: Malintzin and Draupadi” la historia y el simbolismo de esos dos personajes femeninos míticos, la mexicana Malintzin y la india Draupadi, que, nacidas como iconos tradicionales de una civilización patriarcal, se convierten, durante la colonización de ambos países en víctimas violadas e iconos polémicos de la identidad de género, transformando sus cuerpos y sus idiomas en espacio de conflicto y lucha.

Manuel Ferro en su estudio “The myth of Adamastor in postmodernity. Between legend and art, fiction and history” ofrece una perspectiva de investigación sobre la transmisión del mito del gigante Adamastor, creado por Luís de Camões, en dos obras posmodernas de la literatura portuguesa, *Adamastor, Nomen gigantis* (2000), un ensayo poético de Vasco Graça Moura, y la novela histórica *Adamastor* (2008), de E. S. Tagino.

El segundo ámbito, “Cine y televisión”, se abre con un ensayo de Esther Bautista Naranjo, “Sustrato mítico del cine mudo y primeras reescrituras fílmicas del mito de don Quijote”, dedicado a las raíces míticas del cine a través de la reescritura de varios personajes míticos, entre los cuales se presenta el Quijote en el cine mudo.

El cine, esta vez de terror, es el objeto de otra intervención, “Las ilusiones ópticas en el cine de terror: el hombre lobo y Drácula”, de Carmen Pérez González, que explica el papel de los recursos visuales que a lo largo de la historia del cine han hecho posible en pantalla la plasmación de fenómenos o situaciones que utilizan los miedos ancestrales del ser humano para hacerle sentir como una presa indefensa en poder del “no muerto” o del hombre lobo.

El terror se manifiesta también en otro ensayo, “Etapas del mito zombi. Películas, libros y videojuegos”, de Jorge Fernández Gonzalo, que investiga el mito del zombi dentro de la cultura popular del siglo XX desde las primeras producciones relacionadas con el folclore haitiano hasta algunas propuestas actuales; en concreto, la película *La noche de los muertos vivientes* (1968) de George Romero y la franquicia de videojuegos *Resident Evil* (1996-2012).

La transformación de un mito clásico entre antiguos y modernos medios de comunicación es el tema del estudio de Nikolaos-Ioannis Koskinas en su “Medea and the Media. Transformations of the Medea Myth in the ‘Old’ and

the ‘New’ Media”, que analiza el uso interdisciplinario del mito de Medea a través de distintos medios en el arte contemporáneo, descubriendo un acercamiento diferente a este mito entre autores (Pier Paolo Pasolini, Lars von Trier y Heiner Müller) y autoras como Christa Wolf.

Otro personaje clásico que llega a la contemporaneidad es el analizado en el ensayo “La dama de Corinto, mito fundacional de la pintura y el cine”. Dolores Fernández Martínez cuenta cómo desde Plinio el Viejo y a través del Renacimiento el personaje llega al cineasta José Luis Guerin, que interpreta los temas de la luz y la sombra ampliando y actualizando el significado del mito en la instalación audiovisual de 2011 *La dama de Corinto. Un esbozo cinematográfico* en el Museo Esteban Vicente de Segovia.

“El mito de Orfeo y la formación de la identidad brasileña en el imaginario internacional”, de Cláudia Malheiros Munhoz, muestra cómo la película francoitaliana *Orfeu negro* (1959), pese a su representación poco real e incluso distorsionada de aspectos de la cultura brasileña, ha llevado su música, cultura y cine, al imaginario internacional, contribuyendo también a la difusión de la *bossa nova*.

Un mito típicamente español, el de Carmen, se estudia en “Transformación del mito en el siglo XX: mito, imagen y estereotipo. Carmen según Carlos Saura, Claude Simon y Jean Genet (cine, relato, ballet)” en el cual Aurelie Renaud presenta el “devenir-imagen” o el “devenir-estereotipo” del mito, contribuyendo a una mejor comprensión, a través de diferentes géneros, de la diversidad de las formas que este fenómeno es capaz de revestir.

Un soporte diferente de todos los anteriormente presentados es el de la televisión en el ensayo de Delio De Martino. “El *Carosello*: un soporte de transmisión del mito en el siglo XX” analiza cómo este espectáculo publicitario del *Carosello*, popular en Italia de los años cincuenta a setenta, ha recreado muchos mitos literarios tanto antiguos como modernos, dando lugar a pequeñas obras de arte (ya que los anuncios estaban realizados como pequeñas obras teatrales de casi 2 minutos de duración) y ofreciendo un enfoque interdisciplinar, literario y audiovisual de transmisión del mito.

El símbolo junguiano del *puer aeternus* ofrece otra forma de enfocar el mito. Leon Burnett, en “‘Puer Aeternus’: Child of Modernity”, estudia una serie de representaciones en la escultura, la literatura, la pintura y el cine de un gesto cotidiano particular –como el de llevar un dedo a los labios– que se remonta al antiguo Egipto, donde se asocia al arquetipo del niño.

Un ensayo “aromático” al final de esta sección es el que propone Metka Zupančič en “Spices between East and West: Chitra Banerjee Divakaruni’s *The Mistress of Spices*”, que compara la novela de una de las autoras indias más comprometidas con temas como la inmigración y el hibridismo cultural

con su adaptación cinematográfica, en la que prevalece el estereotipo de la belleza exótica de la protagonista frente a su sabiduría. Esta última cualidad, fundamental en la novela, es de origen espiritual y queda simbolizada en las diferentes especias que permiten a la protagonista ayudar a una comunidad de inmigrantes indios en la California de nuestros días, reivindicando y redescubriendo el papel de una cultura oriental, ancestral y mítica dentro del pragmático mundo occidental.

El tercer ámbito, “Música, ópera y teatro”, se abre con la música de Richard Strauss. “*Ariadna en Naxos* bajo el signo de la metamorfosis”, de Alberto Filipe Araújo y José Augusto Ribeiro, realiza un análisis mitocrítico de *Ariadne auf Naxos* (1916) con el doble objetivo de comprobar la pertinencia de la tesis de Gilbert Durand sobre la permanencia, derivación y uso del mito cuando se aplica a textos fundamentales de la cultura, de la ciencia y del arte, así como en soportes diferentes (iconográfico, fílmico y musical); y reflexionar sobre el mensaje antropológico, psicológico y espiritual de la ópera de Strauss.

Otra perspectiva sobre Ariadna es la que ofrece Amaranta Sbardella en el ensayo “Ariadna en la ópera del siglo XX: el ascenso de la heroína cretense desde Massenet hasta Martinů”, que investiga tanto el desarrollo de la producción musical del siglo pasado –con una mirada a las influencias barrocas del *Lamento di Arianna*–, como las relaciones entre las obras líricas y literarias que reelaboran el mito de Ariadna en el siglo XX, centrándose en los cambios del personaje de la heroína cretense en la *Ariane* (1906) de J. Massenet y C. Mendès; la *Ariadne auf Naxos* (1912; 1916) de R. Strauss y H. von Hofmannsthal; *L’Abandon d’Ariane* (1928) de D. Milhaud y H. Hoppenot; y la *Ariane* (1958) de B. Martinů.

En el ámbito del teatro clásico se sitúa la contribución de Lucía P. Romero Mariscal “Myths on stage: *The Trojan Women* by Euripides directed by Mario Gas”, que explora la modernidad de la pieza de Eurípides bajo el punto de vista de la extraordinaria capacidad del teatro de asumir la recreación mitológica para contestar a las preguntas más exigentes de una sociedad que quiera mantener una mirada crítica sobre sus propios valores.

Un análisis poético-musical como bisagra entre Oriente y Occidente es el que proponen Rosalía Rodríguez Vázquez y María de los Ángeles Vega Vázquez en “Diálogos mitológicos entre Oriente y Occidente: dos *Stèles* de Victor Segalen y *Deux Stèles Orientées* de Jacques Ibert”. Se analiza la reinterpretación de los mitos centrales de la cultura occidental en las primeras décadas del siglo XX desde la perspectiva del “Otro”, que en ocasiones se identifica con Oriente, como es el caso del poeta Victor Segalen, autor de la obra *Stèles* (1912) y del compositor Jacques Ibert, autor de *Deux Stèles Orientées: pour voix et flûte* (1926).

La canción y el baile son los temas de los otros tres ensayos de esta sección. En “Venus en las canciones de Georges Brassens” Miguel Ángel González Manjarrés presenta a Venus según los elementos típicos utilizados por G. Brassens en múltiples contextos de sus *chansons*, en las que la diosa griega representa diferentes personajes: diosa, mujer, joven amada, esposa, prostituta, etc.

Más al sur de Europa, concretamente, al sur de Italia, se refiere la contribución de Rosa Affatato, “Mito, tradición y contemporaneidad: la tarantela de Gargano (Apulia, Italia)” que, tomando como punto de partida el fenómeno del *tarantismo* en Salento, explica el origen sagrado de otro baile de la misma región, la tarantela de Gargano, en sus contenidos míticos y arquetípicos haciendo hincapié en la teoría del “politeísmo psíquico” estudiada por J. Hillman y retomada muy sugerentemente por Jean S. Bolen.

Susana Marques Pereira aborda el universo musical de un compositor e intérprete brasileño contemporáneo en “Raíces clásicas del repertorio musical de Zé Ramalho”, donde se evidencian temas clásicos no solo en los contenidos de sus canciones (“Os doze trabalhos de Hércules” es un ejemplo), sino también en la composición y el ritmo que recuerdan los guitarristas ‘repentistas’ del nordeste brasileño que improvisan solos o en “duelos” y recuerdan por tanto la tradición de los aedos y la poesía oral.

El cuarto ámbito, “Cómico, fotonovela y nuevas tecnologías”, cuenta con tres contribuciones. La primera, “La fotonovela mitológica: *Ulisse* de Mario Camerini y *Elena di Troia* de Robert Wise”, de Francesco de Martino, analiza la novedad de las dos obras nacidas como películas y luego transformadas en fotonovelas, formato a medias entre el cine “de casa” y el cómic y que anticipa la televisión, todavía no muy difundida en la Italia de los primeros cincuenta.

En “El cuerpo de Narciso en la cultura tecnológica. Del espejo roto a los mirroring 2.0”, Paloma Peláez Bravo analiza la representación del yo y la conformación de la identidad individual en la imagen pintada de Narciso a través de las nuevas tecnologías, es decir, la representación del cuerpo y del autorretrato pictórico en los sistemas *mirroring*, nuevas invenciones espaciales donde Narciso se reencuentra con múltiples representaciones de sí mismo.

Finalmente, en “El mito como temática superventas en el cómic de finales del siglo XX: el extraño caso de Neil Gaiman y su *The Sandman*”, Ester Zanón Fernández estudia el entorno de aparición y estructura de este cómic adoptado como piedra angular del movimiento gótico entre los años ochenta y noventa. Se subraya que la mitología es un “pozo temático inagotable” de inspiración para el cómic en cuestión, que, al tratar de personajes eternos,

revela algunas claves de su triunfo editorial y de su importancia como adaptación del relato gótico-romántico alemán del siglo XIX.

El quinto y último ámbito, “Ciencias humanas y políticas”, explora los aspectos del mito enlazados con disciplinas como psicoanálisis, etnografía, medicina y política. El ensayo “Myth, Decoloniality, and Border Thinking: A Postcolonial Perspective on Caliban”, de Benedikts Kalnačs, toma como punto de partida el contexto histórico en el que William Shakespeare concibió y escribió *The Tempest* (*La tempestad*, 1611) para luego abordar el debate sobre la subversión mítica de la obra de Shakespeare en tres textos del siglo XX: *A Monster, A Child, A Slave* (*Un monstruo, un niño, un esclavo*, 1960), de G. Lamming; la pieza de teatro *Une Tempête* (*Una tempestad*, 1969) de A. Césaire y el panfleto político *Calibán: apuntes sobre la cultura de nuestra América* (1971) de R. Fernández Retamar, base para una conclusión sobre mitocrítica y estudios postcoloniales.

De la política a la etnografía nos lleva la contribución de Javier Mañero Rodicio, “Tirando los objetos. Mito y etnografía hacia 1930”, donde se afirma que para recuperar lo mítico, el arte del siglo XX necesita reactivarlo desde dentro en una asimilación esencialmente psíquica y cognitiva de un recorrido que arranca de 1930, cuando la recepción de las producciones etnográficas por parte del arte se hizo inseparable de los relatos míticos, y llega a los años setenta.

Rut Martín Hernández, en “Arte, mito y enfermedad. Estrategias visuales de representación del mito asociado al cuerpo enfermo”, se analiza la relación entre enfermedad y mito a raíz de epidemias históricas hasta llegar al sida. La autora explica cómo determinadas metáforas siguen condicionando, no solo la imagen de la enfermedad, sino también la del enfermo y su relación con la sociedad y ofrece finalmente una mirada entre Oriente y Occidente gracias a la obra del artista japonés Masami Teraoka.

Una mirada sobre mito y psicoanálisis viene del estudio de Rosalie Sinopoulou, titulado “Myth, tragedy, psychoanalysis: a narrative triangle”, donde se analiza el papel clave del psicoanálisis para descifrar los mitos, sobre todo a partir de la obra de S. Freud, quien, a través de la reinterpretación del mito de Edipo ligaba mito y psicoanálisis mediante el reconocimiento del enlace profundo entre tragedia griega y psique humana.

De argumento griego es también el ensayo “Cuando Creta se convirtió en mito: arqueología y literatura en las obras de Evans y Kazantzakis”, donde Helena González Vaquerizo aborda desde una perspectiva sincrónica las representaciones del mito cretense en arqueología y literatura a través de las obras de Evans y Kazantzakis. Asimismo, se pregunta por el papel del mito en la construcción de la identidad europea y por la influencia que las

interpretaciones del mito ejercen en una época determinada sobre las reconstrucciones arqueológicas, literarias y otras disciplinas artísticas.

El ensayo “Mythology, modernity and the memeplex: from PSYOPS to Superheroes”, de Keith Scott, compara, a raíz del atentado del 11-S, la obra de S. Atran *Talking to the Enemy* sobre extremismo y valores sagrados, y *The 99*, un cómic del psicólogo islámico Naif Al-Mutawa, donde un grupo de jóvenes islámicos, “The 99”, propone una imagen positiva de su propia fe, basada en valores como la generosidad, la caridad y la ayuda mutua basada en las figuras de superhéroes. Estas obras, como otras representaciones míticas en el mundo contemporáneo, pueden ser una herramienta esencial para la política y la negociación cultural.

Un buen aparato de imágenes concluye “visiblemente” el volumen, para ayudar al lector en la comprensión de los diversos textos.

Si “el proceso de adaptación del mito de un arte a otro es complejo”, como explica en la introducción José Manuel Losada Goya, podemos concluir que el conjunto de ensayos de este libro muestra que ese proceso está ya bien encaminado y propone a la mitocrítica internacional un esencial instrumento de trabajo y difusión para entender el mundo mítico de nuestros días.