

LA LITERATURA GÓTICA DESDE LA LITERATURA
COMPARADA
*GOTHIC LITERATURE FROM THE PERSPECTIVE OF
COMPARATIVE LITERATURE*¹

PRESENTACIÓN²
INTRODUCTION

JOSÉ MANUEL CORREOSO RODENAS

Universidad Complutense de Madrid

En 1783, James Beattie (1735-1803) expresó el que habría de ser uno de los rasgos definitorios de la Literatura Gótica en sus dos centurias siguientes: la libertad (525). No obstante, la mera existencia de la literatura ya es un alarde de libertad del espíritu que, como toda transgresión que se precie, no entiende de fronteras ni de límites humanos. Por ello, la academia surgida en torno a la Literatura Comparada, es un magnífico púlpito para un acercamiento científico y de vocación universalista a uno de los ejemplos de libertad por antonomasia. Juan Bravo Castillo, estudioso de la Literatura Comparada, da un giro de tuerca magnífico a esta idea de libertad gótico-narrativa:

El empirismo de Locke apenas daba cabida al mundo de las emociones; la novela sentimental amorosa de decorado realista y familiar -durante décadas único cauce de expresión de los anhelos emotivos de la burguesía inglesa- llega un momento en que dejó de satisfacer al público [...] que cada vez más exigía de la lectura sensaciones nuevas en estado puro (2003: 590).

1 Correo-e: jcorreos@ucm.es

2 Esta presentación forma parte de las actividades de los Grupos de Investigación “Poéticas y textualidades emergentes. Siglos XIX-XXI” (Universidad Complutense de Madrid) y “Estudios Interdisciplinares en Literatura y Arte -LyA-” (Universidad de Castilla-La Mancha). La coordinación de este monográfico y esta introducción forman parte de las actividades de los Grupos de Investigación “Poéticas y textualidades emergentes. Siglos XIX-XXI” (Universidad Complutense de Madrid) y “Estudios Interdisciplinares en Literatura y Arte -LyA” (Universidad de Castilla-La Mancha), así como de las del Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones (Universidad Complutense de Madrid) y del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica (Universidad de León).

Me gustaría expresar mi agradecimiento a la Dra. Imelda Martín Junquera (Directora de *Estudios Humanísticos. Filología* y profesora de la Universidad de León) por su amable invitación para coordinar el presente monográfico.

Y con ese anhelo que nos expone Bravo Castillo nacen algunas de las definiciones primigenias de lo que sería la Literatura Comparada: su concepción romántico-germánica de *Weltliteratur*, ligada a los radicales del *Sturm und Drang* y a la exaltación de los sentimientos (Ernst Robert Curtius habla de los postulados revolucionario-realistas de esta concepción -2016: 29-). Ya sea en esta apreciación ilustrado-decimonónica, ya sea en aproximaciones más contemporáneas, la Literatura Comparada nos dota de una serie de magníficas herramientas para entender cómo el espíritu humano se ha manifestado a través del hacer literario. Es por esta transversalidad y versatilidad que tanto la Literatura Comparada como la literatura gótica han sabido sobrevivir adaptándose al devenir de los tiempos, como bien explica otro gran comparatista en nuestro país, como es Dámaso López García:

La literatura comparada no es una entidad superior a la literatura, algo que deba invocar su negación y su afirmación alternativamente. El comparatista no puede comparar obras o literaturas como si fueran los cuadros fonológicos de otras tantas lenguas. La literatura, como demuestra la entrada en el seno de su identidad de las inquietudes del momento, no puede ser ajena a lo que de idiosincrático y privativo hay en cada acto de comparación (2023: 32).

Como el comparatismo, la literatura gótica no va a ser ajena a su mundo, sino que va a reflejar las inquietudes y los miedos de cada sociedad donde el modelo original inglés recaló.

La mencionada libertad, aunque fundamental, no es suficiente para definir la literatura gótica. La libertad, entendida por los primeros goticistas (hijos de la Ilustración), es fría y cuadrada. La libertad de los góticos era un atributo del buen gobierno, el que proclamaban los Walpole (Robert y su hijo Horace). Por ello, la literatura pronto empezó a hacerse eco de las nuevas corrientes que llegaban de diversas partes del continente europeo, y que años más tarde abrirían el camino al Romanticismo. Así, la pasión vino a desbocar la libertad, los sentimientos anteriormente mencionados complementaron la aridez de la Ilustración. Esta pasión, pasada por el tamiz del sublime burkeano (y longineo), vendría a materializar lo que el precoz John Dennis había expresado en 1703: “[...] let us now pass to the next enthusiastic passion, which is terror [...]” (1961, 121). Se completa así la tríada de atributos que ha venido adornando a la literatura gótica desde sus orígenes en los sótanos de Strawberry Hill: libertad, pasión y terror. En efecto, las siguientes décadas (y siglos) darían como resultado una revisitación de estos términos, acompañados de lo sobrenatural, situando a la literatura gótica en la vanguardia del quehacer narrativo de las siguientes generaciones. La fama y difusión del género (o del formato, o de la moda) lo han convertido en un fenómeno mundial, algo que trasciende culturas y fronteras, tanto geopolíticas, lingüísticas, como de medio de expresión, como bien ponen de manifiesto algunos de los títulos recientes que constituyen la crítica básica de los *Gothic Studies* (entre otros, Victor Sage y Allan Lloyd-Smith, 1996; Jack Morgan, 2002; Catherine Spooner, 2004 y 2006; Helen Wheatley, 2007; Justin Edwards y Agnieszka Soltysik Monnet, 2012; Joanne Watkiss, 2012; Isabella van Elferen, 2012; Jerrold E. Hogle, 2014; Anna Kędra-Kardela y Andrzej

Sławomir Kowalczyk, 2014; Xavier Aldana Reyes, 2014; Julia Round, 2014; Glennis Byron, 2016; Andrew Smith y William Hughes, 2016; Anya Heise-von der Lippe, 2017; Lorna Piatti-Farnell, 2017; Ewan Kirkland, 2021; Michelle J. Smith y Kristine Moruzi, 2021; José-María Mesa-Villar, Ana González-Rivas y Antonio-José Miralles-Pérez, 2022; Robyn Ollett, 2024 -en prensa-). Esta característica, junto con sus particularidades intrínsecas, como pueden ser la rebelión, la manifestación de los miedos de cada generación, la unión de folklore y “alta literatura”, (como dijera Claudio Guillén de la Literatura Comparada³) etc., convierten a la literatura gótica en un objetivo primordial para la Literatura Comparada en su más amplia definición.

De todas las características anteriormente mencionadas son buena muestra los artículos seleccionados para el presente monográfico, los cuales ofrecen una panorámica jugosa y coherente de las perspectivas actuales de la literatura gótica, nunca desligada de la Literatura Comparada, casa madre de todo estudio crítico. Estos ensayos albergan aproximaciones al género que van desde las visiones más clásicas hasta las más innovadoras, ofreciendo así una visión global de los derroteros por los que ha discurrido el devenir literario de lo gótico y lo comparativista.

Así pues, los textos de Marta Miquel Baldellou y Alba María Fuentes Muñoz nos acercan, respectivamente, a sendos acercamientos a la recreación decimonónica de lo gótico. Tratando de autores clásicos como Gaston Leroux o Joseph Sheridan Le Fanu es posible observar cómo tras la ruptura que supuso 1820, la literatura gótica siguió viva y permeando los distintos géneros narrativos que comenzaron a poblar el panorama cultural europeo. Por otro lado, los textos de Elena Canido Muñoz y Gema Martínez Ruiz exploran otro nivel de reconstrucción de lo gótico, pues nos acercan a las recreaciones audiovisuales y pictóricas de la narrativa de lo sobrenatural-terrorífico. Partiendo de lo más clásico, el texto (bien poeniano bien romántico-victoriano), se llega a su reflejo contemporáneo, a través de la cinematografía de Tim Burton o las adaptaciones ilustradas de Francis Lacombe. Así se prueba, una vez más, la inmortalidad y la adaptabilidad del género gótico, que ha sabido trascender todo tipo de barreras. Finalmente, los artículos de Mariangela Ugarelli Risi y de Sergio Fernández Moreno, respectivamente, nos aproximan a la recreación latinoamericana de la literatura gótica. Como han puesto de manifiesto estudios como los editados, respectivamente, por Justin D. Edwards y Sandra Guardini Vasconcelos (2016) y por Sandra Casanova-Vizcaíno e Inés Ordiz (2018), la adaptación latinoamericana de lo gótico merece una atención especial, atendiendo a las particularidades de la región y la larga tradición antropológico-literaria que va desde lo indígena y colonial hasta la deconstrucción contemporánea. Todo este espectro está recorrido por los dos artículos que engloban esta sección, partiendo Ugarelli Risi de los postulados modernistas de Ventura García Calderón y cerrando Fernández Moreno con el *boom* latinoamericano encarnado en Julio Cortázar (traductor incólume de otro genio del gótico como fue Edgar Allan Poe).

3 “Es fundamental y decisiva esta apertura a las culturas ‘primitivas’ y a la poesía oral, que prometen un nuevo acceso a la universalidad” (2020: 53).

En conclusión, como se ha mencionado en los párrafos previos, la literatura gótica y la Literatura Comparada tienen unas robustas raíces comunes que se hunden en los orígenes mismos de la construcción de la identidad europeo-occidental. Por ende, la tradición gótica es un magnífico objeto de estudio para comparatistas de todos lugares y todas épocas, pues es un género que está presente en todos los estadios de la manifestación literaria. Aunar los postulados teóricos del comparativismo y las materializaciones narrativas de lo gótico no puede sino dar como resultado un ejercicio reflexivo proclive a ofrecer grandes satisfacciones intelectuales. Los artículos que se comprenden en este monográfico son buena prueba de ello, pues recorren casi cada uno de los nichos literarios más importantes de la literatura gótica y nos acercan a visiones teóricas variadas (y necesarias) para una comprensión profunda del hecho literario. Si comenzábamos esta presentación disertando sobre la libertad y la pasión, no se nos ocurren mejores ideas para cerrar estas líneas. De la pasión por la literatura, los autores de los artículos que siguen han pasado a su libertad académica, que nos devuelve resultados apasionados y que nos recuerdan que la literatura (gótica, Comparada, y en su más amplia expresión) es una gran herramienta para mantener libres nuestras pasiones, precisamente lo que perseguían los primeros autores góticos.

BIBLIOGRAFÍA

- Aldana Reyes, X. (2014): *Body Gothic. Corporeal Transgressions in Contemporary Literature and Horror Film*, Cardiff, University of Wales Press.
- Beattie, J. (1783): *Dissertations Moral and Critical*, Londres, W. Strahan.
- Bravo Castillo, J. (2003): *Grandes hitos de la historia de la novela euroamericana. Vol. I. Desde sus inicios hasta el Romanticismo*, Madrid, Cátedra.
- Byron, G. (ed.) (2016): *Globalgothic*, Mánchester, Manchester University Press.
- Casanova-Vizcaíno, S. y Ordiz, I. (eds.) (2018): *Latin American Gothic in Literature and Culture*, Londres, Routledge.
- Curtius, E. R. (2016 [1950]): *Kritische Essays zur europäischen Literatur*, Fráncfort del Meno, Fischer Taschenbuch Verlag.
- Dennis, J. (1961): "The Grounds of Criticism in Poetry", en S. Elledge (ed.) *Eighteenth-Century Critical Essays*, Ithaca, NY, Cornell University Press: 121-130.
- Edwards, J. y Monnet, A. S. (eds.) (2012): *The Gothic in Contemporary Literature and Popular Culture. Pop Goth*, Londres, Routledge.
- Edwards, J. y Vasconcelos, S. G. (eds.) (2016): *Tropical Gothic in Literature and Culture. The Americas*, Londres, Routledge.
- Elledge, S. (1961): *Eighteenth-Century Critical Essays*, Ithaca, NY, Cornell University Press.
- Guillén, C. (2020 [1985]): *Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la Literatura Comparada (ayer y hoy)*, Barcelona, Austral.
- Heise-von der Lippe, A. (2017): *Posthuman Gothic*, Cardiff, University of Wales Press.
- Hogle, J. E. (ed.) (2014): *The Cambridge Companion to the Modern Gothic*, Cambridge, Cambridge University Press.

- Kędra-Kardela, A. y Sławomir Kowalczyk, A. (eds.) (2014): *Expanding the Gothic Canon. Studies in Literature, Film and New Media*, Fráncfort del Meno, Peter Lang.
- Kirkland, E. (2021): *Videogames and the Gothic*, Londres, Routledge.
- López García, D. (2023): "Origen, progresos, estado actual y future del todo comparatismo", en M. Rigal Aragón y F. González Moreno (eds.) (2023) *Reflexiones en torno al comparativismo en Literatura y Arte*, Castilla-La Mancha, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha: 17-35.
- Mesa-Villar, J.-M., González-Rivas, A. y Miralles Pérez, A.-J. (eds.) (2022): *Revisiones posmodernas del gótico en la literatura y las artes visuales*, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca.
- Morgan, J. (2002): *The Biology of Horror. Gothic Literature and Film*, Carbondale, IL, Southern Illinois University Press.
- Piatti-Farnell, L. (2017): *Consuming Gothic. Food and Horror in Film*, Nueva York, NY, Palgrave Macmillan.
- Ollett, R. (2024, en prensa): *The New Queer Gothic. Reading Queer Girls and Women in Contemporary Fiction and Film*, Cardiff, University of Wales Press.
- Rigal Aragón, M. y González Moreno, F. (2023): *Reflexiones en torno al comparativismo en Literatura y Arte*, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- Round, J. (2014): *Gothic in Comics and Graphic Novels*, Jefferson, NC, McFarland & Company.
- Smith, A. y Hughes, W. (eds.) (2016): *Ecogothic*, Mánchester, Manchester University Press.
- Smith, M. J. y Moruzi, K. (eds.) (2021): *Young Adult Gothic Fiction. Monstrous Selves/ Monstrous Others*, Cardiff, University of Wales Press.
- Spooner, C. (2006): *Contemporary Gothic*, Londres, Reaktion Books.
- Spooner, C. (2004): *Fashioning Gothic Bodies*, Mánchester, Manchester University Press.
- van Elferen, I. (2012): *Gothic Music. The Sounds of the Uncanny*, Cardiff, University of Wales Press.
- Watkiss, J. (2012): *Gothic Contemporaries. The Haunted Text*, Cardiff, University of Wales Press.
- Wheatley, H. (2007): *Gothic Television*, Mánchester, Manchester University Press.