

Citación bibliográfica: ÁLVAREZ MÉNDEZ, Natalia y EUDAVE, Cecilia. «Presentación: El monstruo en las estéticas actuales de lo insólito». *América sin Nombre*, 26 (2022): pp. 9-14. <https://americasinnombre.ua.es/article/view/21472>

Presentación El monstruo en las estéticas actuales de lo insólito

Presentation The Monster in the Contemporary Unusual Narratives

NATALIA ÁLVAREZ MÉNDEZ

Universidad de León, España. Grupo GEIG

natalia.alvarez@unileon.es

 <https://orcid.org/0000-0002-3694-6979>

CECILIA EUDAVE

Universidad de Guadalajara, México. Grupo GEIG

irma.eudave@academicos.udg.mx

 <https://orcid.org/0000-0003-10784606>

Resumen

Este número de *América sin nombre* pretende explorar algunos de los elementos que se convierten en resortes fundamentales y en líneas de fuerza de las figuraciones del monstruo imposible en diversas modalidades de la narrativa no mimética latinoamericana de las últimas décadas (1980-2021). Para ello, consideramos fructífero combinar perspectivas panorámicas e históricas y comparatistas con análisis individuales de obras de escritores y de escritoras de diversas generaciones que, en los últimos cuarenta años, enfocan al monstruo desde las estéticas ajenas al realismo. En concreto, centramos la atención en la significación de variados resortes temáticos, estructurales, cognoscitivos o representativos que recorren la monstruosidad en la narrativa de Chile, México, Perú, Argentina, Cuba y Ecuador. Las calas desarrolladas en las contribuciones del monográfico nos permiten constatar la capacidad

subversiva e ideológica del monstruo insólito en la narrativa latinoamericana reciente y la lectura crítica de la realidad que este pone de relieve.

Palabras clave: presentación; monstruo insólito; narrativa latinoamericana actual.

Abstract

This issue of *América sin nombre* plans to explore some of the components turned into essential resources and lines of strength in the construction of the impossible monster in several modalities of non-mimetic Latin American narratives in the last decades (1980-2021). To that end, we consider that it is fruitful to combine panoramic, historic and comparative perspectives with individual analysis of the work of writers from diverse generations that, in the last forty years, have approached the figure of the monster from literary aesthetics which are external to realism. Specifically, we centre our attention on the meaning of various thematic, structural, cognitive and/or representative elements which go through monstrosity in the narrative of Chile, Mexico, Peru, Argentina, Cuba, and Ecuador. The studies developed in the present monograph allow to confirm the subversive and ideological capacity of the unusual monster in the recent Latin American narrative and the critical reading this monster emphasises.

Keywords: Introduction; Unusual Monster; Contemporary Latin American Narrative.

Financiación: Esta publicación es parte del proyecto de I+D+i PGC2018-093648-B-I00, financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033/ FEDER «Una manera de hacer Europa» - *Estrategias y figuraciones de lo insólito. Manifestaciones del monstruo en la narrativa en lengua española (de 1980 a la actualidad)*, I.P. Dra. Natalia Álvarez Méndez.

Afortunadamente, los acercamientos a la monstruosidad en la narrativa en español de lo fantástico y sus fronteras no miméticas se están incrementando en los últimos años. La celebración de diversos eventos científicos internacionales nos ha permitido confirmar la necesidad de profundizar en los estudios dedicados al mencionado corpus. Desde nuestro grupo de investigación reconocido, Grupo de Estudios literarios y comparados de lo Insólito y perspectivas de Género (GEIG) de la Universidad de León (España), en el marco del proyecto de investigación *Estrategias y figuraciones de lo insólito. Manifestaciones del monstruo en la narrativa en lengua española (de 1980 a la actualidad)*, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, estamos dedicando afanes en esa línea desde el año 2019.

En otras investigaciones que están en proceso de publicación, tanto en números especiales en revistas científicas como en libros monográficos de estudios colectivos, intentamos acotar una teoría general de conjunto sobre las distintas fórmulas de expresión del monstruo insólito en la narrativa en español para alcanzar avances en el conocimiento de esta materia y abrir novedosas vertientes de análisis. En este caso, teniendo en cuenta que el campo de estudio es muy amplio, el presente monográfico procura sumarse a las citadas investigaciones con el objetivo particular de explorar

algunos de los elementos que se convierten en resortes fundamentales y en líneas de fuerza de las figuraciones del monstruo imposible en diversas modalidades de la narrativa no mimética latinoamericana de las últimas décadas (1980-2021), tanto en lo fantástico como en la ciencia ficción prospectiva, lo mítico, lo inusual, el terror, y el horror sobrenatural. En todo momento, defendemos la necesidad de estudiar el monstruo desde su especificidad insólita, pues sobresale como una anomalía que no solo produce miedo o inquietud, sino que, además, metaforiza los temores del ser humano y problematiza los códigos hermenéuticos y cognitivos por este establecidos.

En este número de *América sin nombre*, consideramos fructífero combinar perspectivas panorámicas e históricas y comparatistas con análisis individuales de obras de escritores y de escritoras de diversas generaciones que, en los últimos cuarenta años, enfocan al monstruo desde las categorías genéricas ajenas al realismo. En concreto, centramos la atención en la significación de variados resortes temáticos, estructurales, cognoscitivos o representativos que recorren la monstruosidad en la narrativa de Chile, México, Perú, Argentina, Cuba y Ecuador, países abordados en este orden en los diversos artículos que se han integrado en el dossier en función del criterio cronológico del año de publicación de las obras analizadas.

Las calas desarrolladas en las próximas páginas nos permiten comprobar la capacidad subversiva y crítica de la monstruosidad insólita en la narrativa latinoamericana reciente. Ejes transversales —como el poshumanismo, la biopolítica o los estudios de género, entre otros— que atraviesan algunas de las aportaciones, contribuyen a realzar dicha proyección ideológica que, por otra parte, siempre ha estado muy ligada a algunas vertientes de la literatura no mimética. Se demuestra que nos situamos ante una narrativa a la que no le interesa la naturalización o la domesticación del monstruo, un fenómeno que se ha extendido por gran parte de los imaginarios culturales de los últimos tiempos. Por el contrario, apuesta por la reinterpretación de monstruos clásicos, por nuevas vías de representación que se adaptan a los paradigmas artísticos y filosóficos de nuestro tiempo, con monstruos reformulados y posmodernos que nos ofrecen una lectura crítica de la realidad. En ese contexto, sobresale, asimismo, la coexistencia de elementos primitivos y modernos que se entrelazan en el retrato de la monstruosidad innombrable. De tal modo, se tiene presente la dicotomía entre los monstruos globales —aquellos que remiten a los miedos universales y que están intrínsecamente relacionados con el imaginario codificado tanto por la literatura como por el cine— y los monstruos locales vinculados a la cultura específica de cada país.

El umbral de este volumen de artículos en torno a nuestro sujeto de estudio es «Representaciones de lo monstruoso y el horror fantástico en la narrativa chilena», que nos ofrece un interesante recorrido temático e histórico producto de las investigaciones de Jesús Fernando Diamantino. Esta panorámica, si bien se enuncia desde fechas anteriores a las que se proponen en este dossier, nos ofrece una lectura que se va decantando hasta lo más actual. Con ello se evidencia una genealogía del

monstruo en Chile, cómo se fortalecen y renuevan sus manifestaciones estéticas, se resignifican las transgresiones de lo sobrenatural, y se contextualizan con las problemáticas sociales y políticas chilenas.

Siguiendo con esta perspectiva de cómo se decantan las figuras monstruosas, el siguiente artículo «Vampirismo y sexualidades marginalizadas en dos relatos de Gabriela Rábago Palafox», del investigador Álvaro Arango Vallejo, nos ofrece un estudio cuyo fin es explorar las representaciones vampíricas en el contexto de la violencia de género y la homosexualidad, temas en su momento estigmatizados, y que fueron tratados con eficacia desde los géneros no miméticos para establecer un diálogo con las sociedades patriarcales y el discurso hegemónico de la época. A su vez, encontramos en esta lectura analítica un rescate de la obra transgresora y singular de Rábago Palafox, que tuvo poca atención de la crítica en su momento, pero que sí logró sintetizar un momento crucial de las problemáticas sociales de los años ochenta y noventa en México.

Sobre la línea de alzar la voz desde la literatura insólita y discutir acerca de las patologías sociales de finales del siglo XX y principios del XXI, Salvador Luis Raggio, en su estudio «Perturbación y feminicidio: El terror de lo masculino-monstruo en “Rara Avis” de Rocío Silva Santisteban», aborda también la violencia de género. Lo hará desde la perspectiva de una estética posmoderna que hibrida la monstruosidad y rompe parcialmente con los modelos del monstruo tradicional. Toma como punto de partida el cuento de la escritora peruana Santisteban que, con su prosa extraña, logra crear un contrapunto muy revelador entre las conductas de lo masculino *monstrificado* con las posturas feministas que luchan contra la violencia sistémica que las circunda.

Por su parte, Juan Tomás Martínez Gutiérrez basará su acercamiento en dos nociones: la figura del monstruo y la categoría monstruosa, que si bien nos parecen semejantes no lo son, pero de una u otra forma se relacionan como binomio fundador de muchos relatos de corte fantástico dependiendo del contexto donde se inscriban. En su artículo, «El monstruo y la lógica del mundo: acerca de la unidad y la multiplicidad en *Un único desierto* de Enrique Prochazka», se plantea el carácter deformante del monstruo y/o las conductas monstruosas en relación a la identidad y lo racional.

En «Recuerdos de futuras *Promesas naturales*, o cómo vivir bajo condicionamientos de una resiliencia deshumanizante», del investigador Claudio Alfonso Paolini Vincenti, se propone que la obra estudiada, del argentino Oliverio Coelho, es una alegoría —no del todo explícita— de las dictaduras y sus consecuencias en el sur de América Latina. Alegoría que expone los mecanismos y procesos de represión y/o control de los estados totalitarios —recurrentes en la novela distópica—, y que producen cierto tipo de caracterización monstruosa entre los individuos que los padecen.

Ana Fernández del Valle, por su parte, nos aproxima al monstruo y su accionar en «Exhibir los objetos del daño, festejar lo inhóspito del ser. Articulaciones de lo

monstruoso en María Negroni». Propositiva lectura en contrapunto del poemario *La boca del infierno* (2009), de la poeta argentina, con el libro *Bomarzo*, de Manuel Mujica Láinez (1962), para representar la extrañeza y lo perturbador que resulta el monstruo invisible y subversivo desde la enunciación femenina.

Los trabajos e inquietudes textuales de Rosa María Díez Cobo giran en torno a lo espacial en los textos de narradoras contemporáneas, particularmente el motivo de la casa encantada, en la literatura en lengua castellana. No solamente le interesa evidenciar su carácter espacial a nivel simbólico, mítico o alegórico, sino como un personaje más de las tramas insólitas en las que se inscribe. En esta ocasión, sus reflexiones se centran en: «Espacios liminares: metamorfosis monstruosas de la casa en textos de Daína Chaviano y Mariana Enríquez», donde destacan los espacios heterotópicos, sus normas, sus rituales y cómo impactan en los protagonistas de los textos seleccionados más allá de lo diegético. Ello posibilita un diálogo con los contextos sociales convulsos que habitan.

Finalmente, cerramos este monográfico con el artículo de Anna Boccuti, «“Espero que lo entienda: un ser así trae el futuro”. Monstruosidad y género en los cuentos de Mónica Ojeda y Solange Rodríguez Pappe». Su investigación se centra en el folclor amerindio, convocando a los monstruos propios de la región ecuatoriana o sus alrededores, desde una enunciación distinta a la patriarcal que monopoliza el signo y establece una lectura unidireccional. La propuesta de lectura de Boccuti evidencia la intencionalidad de las escritoras de cuestionar y reescribir los arquetipos de monstruo que han acompañado los imaginarios colectivos de la región andina.

En suma, las contribuciones encuadradas en este estudio nos aproximan a conclusiones importantes. El monográfico verifica que el monstruo traspasa culturas y tiempos, persistiendo en los imaginarios artísticos sin dejar de ahondar en inquietudes epistemológicas, metafísicas y filosóficas, pero también sociales, políticas, económicas y culturales. El monstruo innombrable enfrenta la ideología dominante, encarna la transgresión y el desorden desde lo intersticial, la hibridez y lo marginal, desde aquello que no resulta admisible porque se opone a la norma. Como artefacto cultural, nos compromete éticamente, pone de relieve las contradicciones del ser humano y desafía nuestra organización del conocimiento y de los patrones con los que hemos estructurado las sociedades. La mirada que nos proporciona sobre la alteridad nos interpela y dice mucho del marco geográfico y cultural en la que el monstruo insólito es representado. Proporciona, así, un cauce de expresión a la conciencia social y a las problemáticas de las que da testimonio la monstruosidad susceptible de ser analizada desde la biopolítica y el poshumanismo. Tampoco quedan fuera de esa órbita de la alteridad las cuestiones de género, potenciadas en esta narrativa por determinadas singularidades que parecen formar parte de la configuración inevitable de una tradición femenina en el marco de la literatura de lo irreal.

En conjunto, este número de *América sin nombre* pretende poner de manifiesto el alcance de las figuraciones y los sentidos del monstruo insólito, con ramificaciones semióticas en constante transformación, pero siempre atravesadas por ejes

estéticos, cognitivos, filosóficos y biopolíticos que enjuician y cuestionan la realidad, lo cotidiano, la identidad y los juegos de poder establecidos por el *statu quo*, permitiendo retratar el horror y el trauma desde dispositivos contrahegemónicos y contraculturales. Comprender el significado del monstruo imposible, a su vez, es sinónimo de ampliar nuestra comprensión de la narrativa no mimética actual y de su evolución marcada por un merecido auge tanto en el ámbito editorial como en el crítico y en el académico.