

AVALIAÇÕES

ANA CASAS & DAVID ROAS (ED.), ZONA DE PENUMBRA: ANTOLOGÍA DEL CUENTO FANTÁSTICO EN EL FIN DE SIGLO Y EL MODERNISMO. LEÓN: EOLAS, 2021. 163 PP.

Lo fantástico y otras modalidades no miméticas de las narrativas literaria y audiovisual están viviendo un período de consolidación y éxito en el panorama internacional. En el ámbito español, algunas editoriales habían apostado por ellas y otras han intentado sacar rédito de esta tendencia, algunas incluso especializándose en dichas modalidades. El libro que aquí se presenta forma parte de la magnífica colección Las Puertas de lo Posible de la editorial Eolas, con sede en la ciudad de León, pero que en pocos años ha logrado una incidencia mucho más allá de la provincia administrativa al noroeste de la península ibérica en que se sitúa, como pone de manifiesto esta misma reseña.¹ Las Puertas de lo Posible ha optado por integrar dos tipos de publicación, siendo mayoría el de las obras estrictamente narrativas de autores muy diversos, desde los sólidamente canonizados por la institución literaria, como es el caso de Ramón Gómez de la Serna (*El alma de los objetos. Metaficciones*, 2019), hasta autores contemporáneos poco conocidos hasta entonces o que están en proceso de iniciar una prometedora carrera literaria, área en la que destacan por ejemplo los dos libros de narrativa breve de Ana Martínez Castillo (*Reliquias*, 2019; *Ofrendas*, 2021), pasando por autores del territorio que han sido meritoriamente reconocidos en las letras españolas contemporáneas, como José María Merino (*Cuentos de la naturaleza*, 2018) o Luis Mateo Díez (*Invenciones y recuerdos*, 2020); además, la colección ha servido como vía directa de entrada en el mercado editorial español de autoras y autores hispanoamericanos, siendo los casos de Cecilia Eudave (*Bestiaria vida*, 2018; *Microlapsos*, 2019) o Iliana Vargas (*Yo no voy a salvarte*, 2021). El otro tipo de publicaciones de Las Puertas de lo Posible – menos habitual si tenemos en cuenta el número de libros editados – es el académico, en forma de estudios que suelen tratar específicamente lo

¹ Para un acercamiento más detallado a los cinco primeros volúmenes publicados en Las Puertas de lo Posible, v. Gregori (2020).

fantástico, y aquí sobresalen *En los dobleces de la realidad. Exploraciones narrativas* (2019), de la teórica y escritora argentina Rosalba Campra, y la segunda edición ampliada de una obra fundamental para entender el nacimiento y desarrollo de lo fantástico en España como es *De la maravilla al horror. Los inicios de lo fantástico en la cultura española (1750-1860)* (2022), del escritor y teórico David Roas, aunque también cabe mencionar una obra de referencia que se centra en una modalidad liminar de lo fantástico: *Pesadillas. Diccionario de películas del cine de terror español (1961-2020)* (2021), del catalán Pau Roig.

No obstante, toda clasificación siempre presenta puntos débiles, inconsistencias o fisuras, como lo irreal cuando irrumpe en el fondo realista de los relatos fantásticos. Así, en una categoría intermedia a medio camino de las definidas hasta el momento, encontramos obras publicadas en esta colección que presentan páginas de narrativa en sugerentes y elaboradas antologías, caracterizadas por disponer de un sólido apartado teórico que sirve de introducción, las más de las veces con un marcado tono académico, cosa que no significa pedante o aburrido, puesto que en ellos se emplea una terminología y una disposición de los datos accesibles a los lectores, dando cuenta al mismo tiempo de la solvencia y la exigencia intelectual de dicho proyecto editorial, dirigido por la incansable investigadora Natalia Álvarez. De esta manera, de entre las obras más cercanas en el tiempo vale la pena aludir a los dos tomos de *Poshumanas y distópicas. Antología de escritoras españolas de ciencia ficción* (2020), editados por la estudiosa Teresa López-Pellisa y la escritora Lola Robles, o el volumen *Arquitecturas inquietantes. Antología de relatos de casas encantadas* (2022), con edición a cargo de la investigadora Rosa María Díez Cobo. Si en la primera de las obras domina la ficción proyectiva, en la segunda lo fantástico y lo insólito, pero ambas antologías demuestran el amplio conocimiento sobre la materia de sus responsables, que no solo actúan como compiladoras, sino que llevan a cabo una espléndida labor de presentación, contextualización y selección.

A este mismo apartado intermedio pertenece el volumen aquí reseñado, *Zona de penumbra. Antología del cuento fantástico en el Fin de Siglo y el Modernismo*, al constituir una selección de relatos con un fuerte acento fantástico en la que se ofrece un estudio introductorio, cuyo título coincide con el subtítulo del libro (“El cuento fantástico en el Fin de Siglo y el Modernismo” [pp. 7-40]), una suculenta bibliografía y la lista de procedencia de los relatos seleccionados. En el prólogo se exponen los elementos contextuales a tener en cuenta y se sitúa cada uno de los relatos en su espacio de comprensión, gracias a una delimitación de los rasgos literarios y culturales del período histórico en que se inscriben y una aclaración sintética, pero adecuada, de lo fantástico como modalidad no mimética en el marco de la creación artística decimonónica y modernista. Obviamente, la calidad del resultado de la labor como editores de Casas y Roas deriva de un esmerado trabajo previo de investigación, siendo ambos especialistas en el campo de la literatura fantástica. Roas dirige el Grupo

de Estudios sobre lo Fantástico, con sede de momento en la Universitat Autònoma de Barcelona, y Casas es una de sus miembros más destacados, gran conocedora en la creación literaria de la época que abarca la antología reseñada, así como del relato de posguerra y de la minificción contemporánea de orientación no mimética, además de estudiosa reconocida de la autoficción, otra categoría que juega con una imaginación rompedora dentro de las tradicionales convenciones genéricas en que se desarrolla. Así, la contribución de Casas a la *Historia de lo fantástico en la cultura española contemporánea* que coordinó Roas (2017), titulada “El cuento modernista”, supone una ampliación muy recomendable de diversos de los aspectos que se plantean en el prólogo de *Zona de penumbra*.² Por otro lado, también enlaza parcialmente con el período analizado en el volumen reseñado el estudio que precede a otra selección antológica elaborada por Casas & Roas, en concreto *La realidad oculta. Cuentos fantásticos españoles del siglo XX* (naturalmente se trata de los primeros lustros de la pasada centuria, coincidiendo con el final del Modernismo).³

Por su parte, Roas ha investigado abundantemente sobre lo fantástico en la literatura española desde hace diversas décadas, aportando a esa tarea un amplio conocimiento bibliográfico de las teorías sobre lo no mimético, cosa que le ha permitido elaborar un planteamiento sobre lo fantástico que ha sido ampliamente asumido en el mundo hispánico (siempre con voces discordantes en determinados puntos, como es natural), que es desarrollado por él de forma amena y argumentada en el estudio reiteradamente citado *Tras los límites de lo real: una definición de lo fantástico* (2011b). Es necesario subrayar que, tras su trabajo de archivo, en bibliotecas y librerías de viejo sobre las fuentes de la literatura fantástica y su recepción en las letras españolas del siglo XX, publicó estudios clave sobre autores fundamentales como E.T.A. Hoffmann (Roas, 2002a) o Edgar Allan Poe (Roas, 2011a), por lo cual su dominio acerca de la cuestión es difícilmente cuestionable. Por otro lado, su tarea como editor del volumen *El castillo del espectro. Antología de relatos fantásticos españoles del siglo XIX* (2002b) fue pionera a la hora de divulgar la existencia de una categoría genérica de textos que por aquel entonces raramente se trataba en las aulas universitarias de filología hispánica.⁴ En realidad, un año más tarde planteaba una obra similar, con

² Este trabajo en particular parte de estudios publicados el mismo año, entre los cuales cabe destacar “El cuento modernista español y lo fantástico” (2008a), “Lo fantástico en *Jardín Umbrío*, de Valle-Inclán” (2008b) y “Los cuentos de Salvador Rueda: tradición y modernidad en el fin de siglo” (2008c).

³ Un fragmento sustancial del prólogo a *La realidad oculta* (v. Casas & Roas, 2008, pp. 12-20) puede leerse como una síntesis de lo que nos encontramos más desarrollado en *Zona de penumbra*, la cual con todo introduce sugerentes matices, acordes con los avances en el ámbito de la investigación sobre el tema que han tenido lugar en los años que separan la publicación de la primera de las antologías mencionadas y *Zona de penumbra*.

⁴ Sin embargo, no solo se ha dedicado a ese período del fantástico clásico, sino que también ha trabajado elementos de la posmodernidad en el fantástico contemporáneo, con una incidencia especial en el desarrollo del humor y lo grotesco en esta modalidad narrativa.

un afán seguramente más didáctico, pero que abrazaba un marco territorial bastante más amplio: *Cuentos fantásticos del siglo XIX (España e Hispanoamérica)*. Como veremos, esto no significa que en tales antologías se repitan necesariamente bastantes títulos, puesto que, en contraste con lo que se ha expresado en alguna ocasión,⁵ lo fantástico gozó de buena salud en la narrativa breve española decimonónica: en *Zona de penumbra* vuelve a aparecer un autor (Benito Pérez Galdós) de *Cuentos fantásticos del siglo XIX (España e Hispanoamérica)* y dos relatos, “El talismán” de Pardo Bazán y “Médium” de Pío Baroja, de *Antología de relatos fantásticos españoles del siglo XIX*.⁶ Por otro lado, no podemos olvidar una obra que resultó importante en el marco académico, al estar publicada en la colección Letras Hispánicas de Cátedra: *Cuentos fantásticos en la España del Realismo*, cuya edición fue a cargo del investigador Juan Molina Porras, aunque solo recogía cuatro relatos estrictamente fantásticos, como él mismo advierte.⁷

Es justo señalar que la selección que encontramos en *Zona de penumbra* es muy adecuada como combinación de relatos de difícil acceso en la actualidad y de otros que deben aparecer por su valor estético y representativo de determinadas fórmulas de la modalidad de lo fantástico coetáneo y de las etapas en el período histórico que comprende el Fin de Siglo y el Modernismo, en concreto desde 1891 hasta 1910.⁸ Se incluyen, así, aquellos autores que fueron reconocidos básicamente por su producción netamente realista, como Pérez Galdós (con el cuento “¿Dónde está mi cabeza?”) o Pío Baroja (con “Médium”), o bien por su acercamiento a otras modalidades de lo no mimético o lo imaginativo, como Ramón del Valle-Inclán (con “Rosarito”) o Miguel de Unamuno (con “El que se enterró”). Por otro lado, la presencia de Pardo Bazán (con “El talismán”) y de Ángeles Vicente (con “Los buitres”) no se debe a un guiño al público feminista, sino que más bien sería muy difícil entender su ausencia por la calidad de sus propuestas literarias en comparación con buena parte de los textos publicados en el paso del siglo XIX al XX. El resto de autores están anclados en

⁵ Molina Porras (2006, p. 25), de acuerdo con su definición de lo fantástico (“aquel que narra la irrupción de fenómenos inexplicables y subvierte la visión positivista del mundo, [con] una descripción de éste que respeta las reglas de verosimilitud realista y traslada a los lectores la inquietud que anida en el focalizador que percibe los hechos sobrenaturales”), asegura lo siguiente: “Pocos relatos breves hay en nuestra literatura que se adapten a este modelo; sin embargo, algunos pueden ser considerados como plenamente fantásticos”.

⁶ Curiosamente, el mayor número de relatos coincidentes con una antología anterior se da en la editada conjuntamente con Casas en el marco del siglo XX: “Médium”, “El que se enterró”, de Miguel de Unamuno, “La máscara del dominó negro”, de Miguel Sawa, y “El hombre de la barba”, de Eduardo Zamacois.

⁷ El título de la antología puede llevar a cierta confusión, al incluir en su seno un número superior de cuentos que son oníricos, alucinatorios, proyectivos, grotescos o maravillosos, debidamente clasificados en el interior del volumen por Molina Porras, quien también ofrece una extensa introducción bien planteada a nivel conceptual y teórico.

⁸ Con la excepción del cuento de Zamacois, que fue publicado en una compilación de 1930 de obras ya publicadas o que probablemente eran anteriores (y esta estilísticamente lo es).

su tiempo con una obra escasamente conocida fuera de los medios académicos o de determinados círculos de lectores, a pesar de haber sido reivindicados en antologías y propuestas de divulgación más bien puntuales: Salvador Rueda (con “El doctor Centurias”), Juasto Sanjurjo y López de Gomara (con “La vida cerebral”), Miguel Sawa (con “La máscara del dominó negro”), Antonio de Hoyos y Vinent (“Fantasmagórica [de las memorias de un neurasténico]”) y, finalmente, Eduardo Zamacois (con “El hombre de la barba negra”). Si se me permite la *boutade*, el total es de corte futbolístico: once cuentos y once autores.

El prólogo de Casas y Roas a *Zona de penumbra* se inicia con una presentación general que ejerce de marco panorámico. En ella se remarca la eclosión (algo tardía) de lo fantástico en España con el desembarco del Romanticismo, “la intensa relación que se establece entre fantástico y relato breve” (p. 7), así como el progresivo abandono de los escenarios románticos para ambientarse en marcos identificables con nuestro mundo, en consonancia con la influencia de Hoffmann y Poe, el cual además contribuye al desarrollo de lo “fantástico interior”, concepto aplicado por Roas ya en su estudio *De la maravilla al horror* (2006; 2022). En las corrientes identificadas por la historiografía literaria como Realismo, Naturalismo, Fin de Siglo y Modernismo, lo fantástico adquiere elementos propios de cada una de ellas, despuntando la última, durante la cual “la obra de arte se hace más autónoma, más autorreferencial, fomentando junto a las formas realistas, el desarrollo de lo fantástico” (p. 9).

A continuación, el texto se divide en cuatro subapartados que sirven para explicar con más detalle el contexto artístico y la casuística estilística de los relatos fantásticos y no miméticos en general que cohabitaron en revistas y libros con otras formas literarias. En primer lugar, se presenta “La influencia de Edgar Allan Poe”, considerada pues como esencial en la construcción de un marco estético y un discurso literario en el ámbito español, “en tres aspectos esenciales: la intensificación de la cotidianeidad, la presencia de lo macabro y el recurso al cientificismo” (p. 10). Todo ello sirve para analizar esquemáticamente los relatos seleccionados de Rueda, Vicente y Baroja, pero también, como en el caso de este último, para profundizar en la relación de otras obras no miméticas del escritor vasco con determinados hipotextos de Poe. Aparte se sitúan los textos escogidos de Pardo Bazán, Sawa, Hoyos y Vinent, puesto que siguen una temática y estructura más tradicional. El segundo subapartado, titulado “Lo fantástico y los mundos interiores”, focaliza en el papel ejercido por los avances propiciados por la psicología y el psicoanálisis en una visión distinta de la literatura no mimética, en que la posible locura deviene un eje de ambigüedad. Como afirman los editores, muchos textos adoptan una intención subversiva en el marco de lo burgués, a la vez que lo fantástico podía ser usado “para descargar la responsabilidad de un acto «censurable» en un ente sobrenatural” (p. 19), siendo ambos elementos la tesis central que expone Rosemary Jackson (1981) en relación con lo fantástico clásico. El siguiente subapartado, “Espiritismo, ciencias ocultas y fantástico”, aborda

de forma abierta y muy sugestiva la problemática presente en el título, haciendo una pequeña digresión en relación con el análisis de algunos relatos de la época –algunos también seleccionados para *Zona de penumbra*– en el sentido que de ellos puede desprenderse una lectura alegórica o bien una evidente lección moral, cosa que es un elemento de neutralización de su efecto fantástico. Con todo, cabe subrayar la ausencia de una reflexión más incisiva en el trasfondo cultural y creencial católico que impregna cada una de las obras, incluso las que parecen más alejadas de ello. Es el caso de “Talismán”, de Pardo Bazán,⁹ o de la visión del fracaso de la ciencia en la narración de Rueda con castigo (divino) incluido. No se trata de cargar con una tacha al trabajo de los editores del volumen, sino más bien de una nota de atención a los lectores, puesto que el componente cristiano está tan naturalizado que a veces no lo detectamos. En relación todavía con las creencias, cuando en este tercer subapartado se regresa a “Médium” de Baroja podría haberse incidido en la vertiente sutilmente paródica del espiritismo que tiene mucho que ver con la construcción de un narrador no fiable, más allá del juego intertextual con Poe.¹⁰ La cuarta sección del prólogo regresa a lo fantástico de base legendaria y folklórica, ya que, a pesar de no disponer del atractivo de la modernidad de los textos analizados más arriba, es –como señalan los editores– la forma más abundante de la narrativa fantástica española hasta la década de los 70 del siglo XIX, pero además ofrece un acervo de motivos que son diligentemente (re)utilizados por los autores del Fin de Siglo y el Modernismo: en lo temático, la aparición de fantasmas, la brujería o el pacto fáustico, para abordar cuestiones tabúes escapando de la censura; y, en lo formal, las estrategias de oralidad. Por otro lado, los editores recurren al final abierto como forma modernista habitual para justificar que el relato de Valle-Inclán pueda ser considerado como una exploración del motivo de la posesión demoníaca. El último subapartado trata sobre los límites de lo fantástico en cuanto al uso de lo grotesco sobrenatural, cuya dinámica y efectos son bastante parecidos a los de la modalidad de lo absurdo, es decir, que anulan la fantasmaticidad cuando emplean hipérbolos y deformaciones que cancelan la verosimilitud del relato, o bien cuando “la risa establece una ‘distancia de seguridad’ frente a lo sobrenatural” (p. 37).

Resulta interesante comprobar cómo diversos de los cuentos seleccionados se mueven entre la literatura proyectiva y lo fantástico (Rueda, Sanjurjo, Vicente) de un modo que, esencialmente, remite al proyecto inaugural de Mary Shelley con su novela *Frankenstein; or, The Modern Prometheus*, aunque derivando hacia un grotesco que remite a un humor negro muy hispánico (dicho esto sin voluntad esencialista). En definitiva, el volumen aquí reseñado constituye una contribución muy valiosa tanto al campo de la divulgación académica como para aquellos lectores que, ajenos al mundo de los estudios literarios o humanísticos, todavía desconocen este campo. El único

⁹ V. como alternativa el análisis de este relato en Gregori (2015, pp. 291-299).

¹⁰ V. un análisis del relato en esta línea en Gregori (2015, pp. 218-225).

“defecto” del libro que cabría realmente enfatizar es que se hace corto, puesto que la mayoría de los once relatos son bastante breves y en la nómina de estos¹¹ y otros autores se hallan relatos para nada prescindibles si deseamos gozar en los angustiosos terrenos liminares en que se mueve la antología de Casas y Roas.

Alfons Gregori

Adam Mickiewicz University, Poznań

alfons@amu.edu.pl

<https://orcid.org/0000-0003-0121-2876>

¹¹ Afortunadamente, en *Las Puertas de lo Posible* se publicó una fascinante antología de cuentos fantásticos de Emilia Pardo Bazán (*Cuentos fantásticos*, 2020), una de las autoras del canon literario español que escribió algunos de los relatos más inspirados del fantástico finisecular.

BIBLIOGRAFÍA

- Campra, R. (2019). *En los dobleces de la realidad. Exploraciones narrativas*. León: Eolas.
- Casas, A. (2008a). El cuento modernista español y lo fantástico. En T. López-Pellisa & F.Á. Moreno (ed.), *Ensayos sobre ciencia ficción y literatura fantástica. 1er Congreso Internacional de Literatura Fantástica y Ciencia Ficción* (pp. 358-378). Madrid: Asociación Cultural Xatafi-Universidad Carlos III.
- Casas, A. (2008b). Lo fantástico en *Jardín Umbrío*, de Valle-Inclán. En F. López Criado (ed.), *Valle-Inclán: ensayos críticos sobre su obra y su trascendencia literaria* (pp. 135-143). La Coruña: Hércules de Ediciones.
- Casas, A. (2008c). Los cuentos de Salvador Rueda: tradición y modernidad en el fin de siglo. En M. Amores & R. Martín (coords.), *Estudios sobre el cuento español del siglo XIX* (pp. 223-239). Vigo: Academia del Hispánico.
- Casas, A. (2017). El cuento modernista. En D. Roas (dir.), *Historia de lo fantástico en la cultura española contemporánea (1900-2015)* (pp. 15-38). Madrid-Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert.
- Casas, A. & Roas, D. (ed.) (2008). *La realidad oculta: Cuentos fantásticos españoles del siglo XX*. Palencia: Menoscuarto Ediciones.
- Díez Cobo, R.M. (eds.) (2022). *Arquitecturas inquietantes. Antología de relatos de casas encantadas*. León: Eolas.
- Eudave, C. (2018). *Bestiaria vida*. León: Eolas.
- Eudave, C. (2019). *Microlapsos*, León: Eolas.
- Gregori, A. (2015). *La dimensión política de lo irreal: el componente ideológico en la narrativa fantástica española y catalana*. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
- Gregori, A. (2020). Natalia Álvarez Méndez (dir.), Colección las Puertas de los Posible. *Siglo XXI. Literatura y Cultura Españolas*, 18, 127-134.
- Jackson, R. (1981). *Fantasy: The Literature of Subversion*. Londres-Nueva York: Routledge.
- López-Pellisa, T. & Robles, L. (2020). *Poshumanas y distópicas. Antología de escritoras españolas de ciencia ficción*. León: Eolas.
- Martínez Castillo, A. (2019). *Reliquias*. León: Eolas.
- Martínez Castillo, A. (2021). *Ofrendas*. León: Eolas.
- Mateo Díez, L. (2020). *Inventiones y recuerdos*. León: Eolas.
- Merino, J.M. (2018). *Cuentos de la naturaleza*. Ed. de N. Álvarez Méndez. León: Eolas.
- Molina Porrás, J. (ed.) (2006). *Cuentos fantásticos en la España del Realismo*. Madrid: Cátedra.
- Pardo Bazán, E. (2020). *Cuentos fantásticos*. Ed. de A. Abello Verano & R. de la Varga Llamazares. León: Eolas.
- Roas, D. (2002a). *Hoffmann en España: recepción e influencias*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Roas, D. (ed.) (2002b). *El castillo del espectro. Antología de relatos fantásticos españoles del siglo XIX*. Barcelona: Galaxia Gutenberg & Círculo de Lectores.
- Roas, D. (ed.) (2003). *Cuentos fantásticos del siglo XIX (España e Hispanoamérica)*. Madrid: Mare Nostrium.
- Roas, D. (2011a). *Tras los límites de lo real: una definición de lo fantástico*. Madrid: Páginas de Espuma.
- Roas, D. (2011b). *La sombra del cuervo. Edgar Allan Poe y la literatura fantástica española del siglo XIX*. Madrid: Devenir.
- Roas, D. (2022). *De la maravilla al horror. Los inicios de lo fantástico en la cultura española (1750-1860)*. León: Eolas [1ª ed. publicada en 2006].
- Roig, P. (2021). *Pesadillas. Diccionario de películas del cine de terror español (1961-2020)*. León: Eolas.
- Vargas, I. (2021) *Yo no voy a salvarte*. León: Eolas.