

POÉTICAS DE LO FANTÁSTICO EN LA CUENTÍSTICA ESPAÑOLA ACTUAL

Ana ABELLO VERANO

Madrid: Iberoamericana / Vervuert, 2023, 223 pp.
ISBN: 9788491923442

Con una nutrida trayectoria en el campo de investigación de lo fantástico literario en el ámbito hispánico, Ana Abello Verano vuelve a adentrarse en los entresijos de un género que, como bien se sostiene en este ensayo, aún no goza del estatus y reconocimiento académico que merecería. Lastrado por los prejuicios de tratarse de un género menor, escapista y juvenil, entre otros, el imaginario popular y también erudito lo ha relegado, tradicionalmente, a la periferia del canon literario español.

Sin embargo, los improbables esfuerzos de un número creciente de estudiosos desde distintas instituciones españolas, en forma de proyectos y grupos de investigación, congresos y publicaciones de diversa naturaleza, están virando perspectivas y reorientando este inmerecido destierro. La propia Abello Verano, además de su participación en múltiples actividades relacionadas con la revalorización de lo insólito, ya sacó a la luz dos estudios previos dentro de dos vías diversas. Por una parte, en *Lo insólito en la narrativa de Juan Jacinto Muñoz Rengel. Entre monstruos y ensoñaciones* (Madrid: Visor Libros, 2021) se concentra en el exhaustivo estudio del corpus de uno de los escritores emblema de la literatura inverosímil en nuestras letras actuales. Por otra, en *Cuentos fantásticos. Emilia Pardo Bazán* (León: Eolas, 2020), coeditado con Raquel de la Varga Llamazares, ambas autoras rescatan la producción fantástica arrumbada de una de las escritoras decimonónicas más insignes en la literatura española. Con ello, se demuestra no solo la vigencia de esta categoría estética sino, también, sus hondas raíces en nuestra tradición cultural y literaria por más que se haya tendido a ignorar.

En *Poéticas de lo fantástico en la cuentística española actual*, Abello Verano retorna al ámbito contemporáneo y, en esta ocasión, desde un punto de vista teórico más amplio, se propone trazar las líneas de fuerza de las formas narrativas por antonomasia en lo que llevamos de siglo XXI: el cuento y la minificción. Desde un marco perfectamente delineado, entronca su estudio con el escenario cambiante del posmodernismo y las realidades fluidas que, a su vez, hacen cobrar aún más relevancia al concepto de lo fantástico interpretado como una ruptura inopinada de lo asombroso en un marco realista.

Para ello, muy acertadamente, toma a cuatro autores reputados por su frecuente y magistral recurso a lo fantástico, a saber, Fernando Iwasaki, David Roas, Patricia Esteban Erlés y Juan Jacinto Muñoz Rengel. Es más, como certifican las “Notas introductorias” que abren el volumen, todo apunta a que lo fantástico, como forma específica de la macrocategoría de lo insólito, es con probabilidad uno de los géneros más adecuados para proyectar las ambivalencias e incertidumbres de los tiempos que corren. La labilidad de este género, que mantiene algunos de sus signos identificativos originales, al tiempo que se adapta a los nuevos gustos y tendencias narrativos, le confiere, como insiste la experta, una capacidad única entre las categorías estéticas narrativas contemporáneas.

Además de la introducción y de las conclusiones, la obra se estructura en dos grandes segmentos. En el primero de ellos, más breve y titulado “La (ir)realidad ficcionalizada. Nuevos derroteros de lo fantástico en el siglo XXI”, la autora realiza un repaso sintético y modélico del pujante estado de la narrativa breve y su amplia edición en España en las últimas décadas, así como del impacto de lo fantástico y sus vertientes. A continuación, dentro de la misma sección, se ocupa de realizar una condensada revisión de cada uno de los escritores propuestos, mostrando la fundamentación de la elección. Fernando Iwasaki y sus juegos fantástico-terroríficos signados por el humor negro y el punto de vista infantil; David Roas y sus rupturas paródicas y autoficcionales; las aproximaciones feministas al mundo femenino entroncando con la tradición fantástica y terrorífica en Patricia Esteban Erlés y el sólido entramado de fantástico, filosofía e intertextualidad en los relatos de Muñoz Rengel, sirven a la autora de piedra de toque para explorar las posibilidades estéticas y críticas que la conjunción del formato breve y la categoría fantástica posibilitan.

En la extensa segunda parte del ensayo, bajo el título “Resortes de lo fantástico en la última narrativa española”, Abello Verano procede a desgranar, con prolijidad, dos estrategias principales dentro de la construcción fantástica en general y, más específicamente, en el relato y el microrrelato. En una primera sección denominada “Arquitecturas o engranaje narrativo de lo fantástico” se ocupa de un elenco de aspectos que caracterizan a lo fantástico en su construcción lingüística y discursiva. Entre estos abordará cinco ejes principales: las estructuras y registros del lenguaje; la intertextualidad desde tres vertientes (reelaboraciones mitológicas y legendarias, reescrituras bíblicas, intertextualidad cinematográfica); el empleo del humor; las transgresiones lingüísticas como epítome de los rompimientos fantásticos y el recurso a la autoficción y a las estrategias metaliterarias. Dedicando un epígrafe a cada una de las cuestiones, incide en la adaptabilidad de lo fantástico y en su enorme capacidad de transformar el lenguaje y de hibridarse con los discursos con los que entra en relación. En el segundo punto de este apartado general, la autora se concentra en una serie de *topoi* que, como “Anomalías y perturbaciones en el orden de lo real”, vertebran la construcción de las paradojas fantásticas en los relatos. Así, el estudio transita por aspectos como los desarreglos en el continuo espacio-temporal; la presencia de lo onírico o las fisuras relativas a la identidad humana en sus materializaciones del doble y las metamorfosis. Asimismo, se concentra

en fórmulas clásicas de los quebrantamientos fantásticos como son los objetos extraordinarios, los bestiarios, la presencia de fantasmas y resucitados y las figuras de niños y mujeres con cualidades monstruosas. Se trata de paradigmas bien conocidos en el fantástico desde sus orígenes pero, como demostrará esta investigación, acompañados con las sensibilidades estéticas y críticas de nuestra actualidad. En ambas secciones, Abello Verano articula su análisis incorporando ejemplos prácticos tomados de una buena muestra de las narrativas de los escritores seleccionados y ajustados a su meticulosa argumentación teórica. El resultado es un armazón consistente y fluido que facilita al receptor, tanto académico como general, una lectura tan iluminadora como amena.

Unas breves conclusiones inciden en las características exhibidas por cada uno de los cuatro autores tratados y certifican algunos de los aspectos medulares de lo fantástico en la última narrativa breve en España. Principalmente, se centra la autora en la versatilidad de lo fantástico, no solo en su esencial contraposición entre lo real y los asaltos insólitos que lo resquebrajan, sino también en su llamativa capacidad de trascender epistemes hegemónicas y conjugarse con renovadoras visiones sobre el mundo. Ante una coyuntura cultural y social como la nuestra, que enfatiza tan a menudo la individualidad y la diferencia, lo fantástico, con una figura estética emblemática tan recurrente como la del monstruo, permite explorar los recovecos de dicha inclinación, cuestionarlos y ampliarlos. El compromiso ético de este tipo de escritura, insiste Abello Verano, también vendrá de la mano de este posicionamiento actual y actualizado con el que le dotan los literatos analizados. La obra se cierra con una contundente y actualizada bibliografía que recoge multitud de fuentes principales y secundarias que, a los interesados en este campo de estudio, servirá como fuente inestimable de recursos.

Es mucho ya el camino recorrido por investigadoras como Ana Abello Verano. Cada vez más, a medida que van brotando los frutos de una labor minuciosa de desenterramiento de la tradición insólita en nuestra lengua y de focalización de sus nuevas y renovadas vías, somos testigos de un muy necesario ajuste de cuentas hacia un segmento importante de nuestro acervo literario que nos había sido hurtado. Este trabajo supone un aldabonazo más en esta dirección. No obstante, como bien señala la estudiosa, aún resta mucho trabajo por acometer para completar un panorama teórico-crítico suficientemente abarcador. La habilidad de aunar un acercamiento teórico claro, conciso y solvente con su quirúrgica aplicación crítica sobre autores y obras que representan la cúspide de la narrativa breve de carácter fantástico en español hace de *Poéticas de lo fantástico en la cuentística española actual* un estudio imprescindible y muy bienvenido.

Rosa María Díez Cobo
Universidad de Burgos

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND).