

LOS MONSTRUOS DE LA RAZÓN: EL GÓTICO EN LAS LITERATURAS EUROPEAS Y TRANSATLÁNTICAS

En 2014 se cumplieron 250 años de la publicación de *The Castle of Otranto* (1764) de Horace Walpole, la obra que inaugura la tradición de la ficción gótica. Cien años más tarde, en 1864, Gustavo Adolfo Bécquer finalizaba la publicación de sus *Leyendas*. En 2015 se cumplen 200 años del nacimiento del irlandés Sheridan Le Fanu, autor de *Carmilla*, y 200 de la aparición de *The Works of Ossian* (1765), una obra de gran impacto en el romanticismo europeo, además de texto reconocido dentro del gótico escocés. Partiendo de estos aniversarios, nuestras jornadas interdepartamentales de examinarán el significado del gótico y de sus diversas manifestaciones literarias en la ficción, poesía, teatro, cine y televisión, desde su aparición en el siglo XVIII hasta lo que se ha denominado, la época del terror/ismo, tanto en las literaturas europeas (española, francesa, italiana, alemana, inglesa) como transatlánticas (latinoamericana y norteamericanas). Las conferencias darán cuenta tanto de aspectos teóricos (¿qué es el gótico?, ¿cómo definir lo espectral?, ¿qué contextos históricos, políticos y sociales facilitaron y siguen facilitando la vigencia del gótico?, ¿qué miedos y ansiedades se esconden tras el gótico del tercer milenio?, etc.) como de análisis de obras clásicas del gótico (*The Castle of Otranto*, *Carmilla*, *Frankestein*, *Dracula*, *El Golem*, *El Horla*, *Los elixires del diablo*, *Infernaliana*, *Nuestra Señora de París*, etc.), como de géneros derivados (el gótico racial, el gótico imperial, el gótico femenino, el gótico queer, el gótico postcolonial, el postgótico, el cibergótico, etc.).

CONFERENCIAS PLENARIAS

EL OTRO SIGLO XVIII: SUBLIMIDAD, GOTICISMO, ROMANTICISMO
Guillermo Carnero (Universitat de València)

LA ARQUITECTURA GÓTICA FRENTE A LA NEOGÓTICA
Francisco Picó (Universitat Politècnica de València)

LOS RELATOS DE BRUJAS DE LOS SIGLOS XV-XVII
Eva Lara Alberola (Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir")

LA VESTIMENTA GÓTICA
Ruth de la Puerta (Universitat de València)

EXPOSICIÓN DISEÑADORAS DE MODA GÓTICA

Diana Gurrea
HAPPY GOTH

Mónica Tortosa
InTorzo

COMUNICACIONES

CALMET Y EL VAMPIRO: ANTECEDENTES ANTROPOLOGICOS DEL PERSONAJE LITERARIO GOTICO

Carme Agustí Aparisi

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

Dom Augustin Calmet (1672-1757), Benedictino de la Congregación de Saint- Vanne, escribió uno de los tratados más importantes del siglo XVIII, concretamente la *Dissertations sur les apparitions des anges, des démons et des esprits, et sur les revenants et vampires de Hongrie*(1746). Pero si es interesante este personaje es por la contribución a la creación y a la literaturización del mito del vampiro. En una Europa oriental, invadida de supersticiones del folclore sobre esta criatura del mal, y partiendo de la refutación de la tesis de que los muertos pueden volver a la vida, este intelectual redactó una parte de su tratado para asegurar que solamente Dios tiene el poder de la resurrección, y que, por tanto, solamente Él puede resucitar a los muertos. En su *Dissertation sur les revenans en corps, les excommunies, les oupires ou vampires, brucolaques, &c.*, se dedicará a relatar diversos acontecimientos relacionados con la existencia de los vampiros, a partir de una recopilación de casos agrupados en diversos capítulos como: enterrados vivos y falsos muertos, resurrecciones milagrosas por intervención divina, intervenciones del demonio, masticadores de sudarios, excomuniones... Nos proponemos, en esta ponencia, profundizar y clasificar los diversos hechos narrados por el abad, para poder dar una visión panorámica de las características de sus relatos que contribuyeron, posteriormente, a la creación del personaje literario gótico del vampiro. Calmet no fue el primero en hablar de los vampiros, pero sí que fue el primero en definirlos y clasificarlos de una manera clara para que esta información llegara al gran público; su obra, por tanto, tuvo una gran popularidad en su época. Y empezará su disertación identificando *revenants, vampires* y *oupires*, hombres muertos que después de un tiempo considerable salen de sus tumbas e inquietan a los vivos, provocándoles la muerte. De una manera muy didáctica, informará a sus coetáneos. Es, pues, un iniciador del mito, ya que muchas de las características señaladas por él pasarán posteriormente a *The Vampyre* (1819) de John William Polidori y a *Dracula* (1897) de Bram Stoker, considerados los padres del personaje literario del vampiro. Partiremos, pues, de los relatos de Calmet para, posteriormente, rastrear sus aportaciones en la literatura gótica anglosajona, y establecer cómo muchas de las características que ya relataba Calmet respecto a los *revenants* se plasmaron en la creación del mito literario.

EL LABORATORIO Y LA VIVISECCIÓN EN EL GÉNERO GÓTICO

Claudia Alonso Recarte

Universitat de València

Los imparable avances científicos surgidos en Francia tras la Revolución y materializados mediante el campo de estudio de la fisiología experimental redirigieron, a lo largo del siglo XIX, los objetivos y métodos de la medicina tanto en Europa como en Estados Unidos. Dentro del contexto británico, la fisiología experimental y su progresiva inserción en el ámbito académico provocaron controvertidos debates ético-sociales que resultaron en modificaciones legislativas, y que inevitablemente encontraron en la literatura un vasto medio para la reflexión. En

este sentido, la narrativa gótica se convierte en un terreno predilecto donde articular las inquietudes, los temores y la desconfianza de una sociedad escéptica hacia esta nueva figura médica – bautizada como “the new priesthood” por Ouida – cuyo secretismo y supuestas predisposiciones hacia la crueldad y el sadismo se vieron protegidos dentro del espacio del laboratorio de vivisección. El objetivo de esta presentación es plantear las convenciones narrativas mediante las cuales los testimonios periodísticos sobre los supuestos horrores y experimentos sanguinarios ejercidos por los fisiólogos de la nueva era científica son integrados en la ficción gótica. Tomando *Frankenstein* como punto de partida, atenderemos a una selección de artículos y ensayos pertenecientes a personalidades del ámbito de la literatura como Frances Power Cobbe o Ouida, que contribuyeron a establecer un vínculo indisociable entre vivisección y horror, y la redefinición del espacio clínico del laboratorio en tanto que jaula de dolor, sufrimiento y tortura. Finalmente se realizará un análisis de la obra *La isla del Doctor Moreau* (1896), de H. G. Wells, como paradigma de novela gótica protagonizada por la práctica de la vivisección, y como precuela de toda una tendencia estética del siglo XX en la que se continúa explorando el laboratorio como espacio de terror tanto en la literatura como en la cultura popular.

MONSTRUAS DE CARNE Y HUESO: SUBVIRTIENDO MIRADAS MASCULINAS

Irene Ballester Buigues

Universitat de València

Muchas mujeres artistas se han apropiado de lo monstruoso y terrorífico para subvertir los conceptos de belleza adscritos a sus cuerpos, bajo la finalidad de deleitar la mirada masculina. Cuerpos abiertos y dignos de ser vividos, escenarios naturales a la vez que enigmáticos, se convertirán en el lienzo de expresión para artistas como las fotógrafas Anne W. Brigmann, Wanda Wulz o Diane Arbus, así como para las pintoras Leonor Fini y Frida Kahlo o *performanceras* como Ana Mendieta o Marina Abramovic.

ESPIRITISMO Y OCULTISMO EN LUIGI CAPUANA (1839-1915)

Júlia Benavent

Universitat de València

Uno de los prosistas del verismo italiano que alcanzó mayor fama en Italia y Europa supo cultivó en sus escritos la narrativa verista y gótica. A través de su obra escrita se expone el particular camino de la convivencia de ambos movimientos.

LA MUERTA ENAMORADA DE TH. GAUTIER: UNA TRÁGICA HISTORIA DE AMOR ENTRE EL FANTÁSTICO Y EL GÓTICO

Claude Benoit Morinière

Universitat de València

Esta novela corta del escritor Théophile Gautier, publicada en 1836, ha llamado la atención de sus contemporáneos por su gran calidad narrativa y literaria. Actualmente, ha conocido varias ediciones recientes y goza de un éxito renovado que responde en parte al gusto actual por lo misterioso y lo terrorífico. Baudelaire, gran admirador de Gautier y crítico literario, la consideraba como una obra maestra. El arte del autor consiste en mezclar los registros y, de esta forma, mantener al lector en vilo hasta la última página. Nos centraremos en los múltiples temas, en los personajes y en la intriga

que configuran el relato, intentando , entre los elementos narrativos, cuales se inscriben dentro del fantástico y cuales son más propios del gótico. También aludiremos a las influencias literarias e ideológicas (filosóficas, religiosas, etc.) que quedan reflejadas en esta obra merecedora de los elogios que le sigue dedicando hoy en día la crítica.

VAMPIROS, AJOS Y EMIGRACION:

DIE WAHRHEIT ÜBER VAMPIRE UND KNOBLAUCH DE RAFIK SCHAMI

Ana R. Calero

Universitat de València

El objetivo de nuestra propuesta es analizar la figura del vampiro a partir del relato “Die Wahrheit über Vampire und Knoblauch” (*Das letzte Wort der Wanderratte*, 1987) de Rafik Schami. El autor, nacido en 1946 en Damasco, vive desde 1971 en Alemania. En sus textos explora los mecanismos de exclusión y discriminación social de nuestro mundo globalizado por medio de la ciencia ficción, la literatura de fantasía o los cuentos.

¿SECUNDUM NATURAM SUAM? LA NATURALIZACION DE LOS VILLANOS OPACOS DE LA OBSCURA CIUDAD DE GOTHAM

Juan José Calvo García de Leonardo

Universitat de València

Para la Ética —y más aún para la Pedagogía— conviene que el Mal se distinga del Bien con la mayor nitidez posible y esto se consigue por dos vías: la representación visual y la representación nominal. Los modelos tradicionales de cultura, incluida la presocrática, entienden que el nombre debe reflejar la naturaleza o *physei*; y así, Satánas, es, entre otros, “el Acusador”, como vemos claramente en el Libro de Job. Luego si, como la Edad Media cristiana, desconocemos el hebreo, su iconografía habrá de espantarnos. Los niños y (pre-)adolescentes anglohablantes pueden entender la maldad de los villanos de Gotham por la doble vía icónica y semántica, los desconocedores del inglés, no. El presente trabajo propone una naturalización, onomástica y cultural, de los nombres opacos de la cuarentena de enemigos clásicos de Batman en esa ciudad de la obscuridad que podríamos bautizar Villar de godos.

TRASCENDENCIA, TRANSGRESIÓN Y LIMINALIDAD: EN TORNO A LOS FANTASMAS DE VERNON LEE

Mayron Estefan Cantillo Lucuara

Universitat de València

En *Hauntings. Fantastic Stories* (1890), una pequeña colección de relatos de la reputada crítica y escritora británica Violet Paget, conocida comúnmente como Vernon Lee, lo gótico parece propiciar la ruptura misma del ser en su dimensión estática: perturba, desestabiliza y hasta quebranta toda forma de inmovilidad. Se niega la inmutabilidad absoluta y se afirma la ineluctabilidad del cambio. No sólo se revela como incierta y engañosa la estabilidad del ser, sino que éste se transforma en una suerte de siendo, un devenir o un éxtasis. Esta transformación comporta un despegue radical en un doble sentido: el ser se despega de su quietud ilusoria y despega hacia otras formas de existencia. En otras palabras, el ser se sale de sí mismo, se abre íntegramente, se despliega en posibilidades múltiples y, en definitiva, se trasciende. Sin embargo, su transcendencia no equivale meramente a una modalidad divergente de ontología

dinámica o a un divertido (pseudo-)estado de fluidez: se trata, más bien, de una transgresión total del sistema en que se integra. En los cuentos de Lee, lo gótico descentraliza al ser en su apertura, lo desplaza a las vastas periferias de la llamada otredad y lo convierte en un ente amenazante, cuyo mayor potencial radica en su capacidad de traspasar y subvertir los límites que definen los espacios normativos –por costumbre, binarios o segregados– en que ha de discurrir la experiencia humana. El sujeto se concilia con el objeto. El yo y el otro se yuxtaponen. La mente y el cuerpo se sintetizan. Lo masculino se hibrida con lo femenino. La vida y la muerte se sincronizan. El pasado, el presente y el futuro se (con)funden. Lo humano y lo animal se entreveran. Surgen, entonces, lo monstruoso, lo grotesco, lo irracional, lo sublime, lo dionisiaco, lo liminal y lo queer como manifestaciones diversas del temido encuentro entre fuerzas antagónicas. Serán estas manifestaciones las que constituirán el objeto de estudio que abordaremos a la luz de la antedicha colección de relatos góticos de Violet Paget (1856–1935).

EL GÒTIC DE JOYCE CAROL OATES PER A JOVES LECTORS

Margarida Castellano i Sanz

Universitat de València

OLIMPIA EN EL BALNEARIO: REESCRITURAS GOTICAS

EN “LOS OJOS DE LADY REBECA” DE ANTONIO DE HOYOS Y VINENT

Isabel Clúa

Universitat de València

El relato “Los ojos de Lady Rebeca” incluido en el volumen *Los cascabeles de Madama Locura* (1916), del decadentista Antonio de Hoyos y Vinent despliega como pocos la vinculación de lo siniestro a la figura femenina gracias a la acumulación y reescritura de motivos ampliamente difundidos en la literatura gótica del XIX. Mi propósito es, por un lado, recorrer esa red intertextual que incluye el motivo de la muñeca y la pérdida de los ojos desarrollado por E.T.A Hoffman en su clásico “Der Sandmann” (1816) y el motivo de la mujer mineral y la mirada medúsea desarrollado, entre otros, por Edgar Allan Poe en “Ligeia” (1838) para explorar cómo este tipo de figuraciones literarias “presupone y confirma que la Mujer está construida como Otro del hombre y que [...] ocupa una posición de incoherencia, de vacío o espacio vacío entre significantes precisamente porque está construida como punto de fuga y condición de las propias ficciones cultura-les de Occidente” (Bronfen 1992: 403) . Por otro lado, me interesa señalar cómo ese horror vinculado a la figura femenina se reescribe en las coordenadas del siglo XX y de las literaturas hispánicas, prestando atención a las continuidades existentes entre el relato de Hoyos y Vinent y los cuentos “Los ojos de Lina” (1904), del peruano Clemente Palma y “La mujer fría” (1922), de Carmen de Burgos.

LA MELANCOLÍA DEL VAMPIRO

Juan Miguel Company

Universitat de València

Con Bram Stoker's *Dracula* (1992) Francis Ford Coppola plantea una singular lectura crítica del original literario que le sirve de base. Si la novela de Stoker pone en escena los fundamentos mismos de la moral victoriana en lo que que al sexo se refiere, recreándose en imágenes masculinas de hombres que vigilan palpitantes y peligrosos cuerpos femeninos, la

película evoca un Drácula señor de la noche y maestro del goce absoluto. Ford Coppola- y su guionista James V. Hart- se aprestan a suturar la brecha existente en la novela entre el anfitrión melancólico de Jonathan Harker, sumido en las tinieblas de un pasado tan glorioso como extinguido y la inmundada bestia sedienta de sangre que la sociedad debe eliminar. El destino trágico del personaje queda patente en su escisión entre el goce pulsional y el deseo amoroso, incapaz de cristalizar en una relación con el objeto que no suponga su destrucción. Mina Harker acepta el desafío de un goce que vaya más allá del falo y su delirio alcanza los confines de la mística. La liberación final que el film postula recupera así el discurso romántico de Nosferatu (F. W. Murnau, 1922), primera (y subrepticia) adaptación de la novela de Stoker al tiempo que reinstaura el mito del vampiro en toda su complejidad y fuera de las sublimadoras simplezas de la saga Crepúsculo y sus chocarrerías parodias.

CHILDREN OF THE NIGHT : SCAFATI, BRECCIA, HIPPOLYTE Y CREPAX.

EL GRAFISMO GÓTICO DE DRACULA

Adela Cortijo Talavera

Universitat de València

Propongo una aproximación al mito de Drácula a partir de cuatro adaptaciones al cómic, significativas por su calidad estética, por un curioso trabajo de plasticidad del gótico a través del grafismo y en ellas me centraré especialmente en el tratamiento de la sexualidad y el tiempo ligados a la seducción del vampiro. El corpus escogido es: *Drácula* del argentino Luis Scafati (publicado en 2007 en Libros del Zorro Rojo); *¿Drácula, Dracul, Vlad? ¡Bah...!* del también argentino Alberto Breccia (publicado en Sins Entido en 2006), *Conte Dracula* del italiano Guido Crepax (1983, reeditado este año) y *Dracula* del francés Hippolyte (dos tomos publicados en 2003 y 2004 en Glénat). Cuatro obras relevantes, por su fuerza estética y por su capacidad de renovar con pericia la imagen tan estereotipada en cine y cómic del famoso vampiro de Stocker.

EL GÓTICO BÍBLICO CONTRA LA ESCLAVITUD DE LA PRIMERA ESCLAVA AFROAMERICANA ESCRITORA

Vicent Cucarella

Universitat de València

The Bondwoman's Narrative de Hannah Crafts, recientemente aclamada como la primera novela escrita por una esclava afroamericana, sigue las convenciones góticas que derivan de la tradición decimonónica europea. Sin embargo, Crafts imprime un carácter genuinamente noretamericano insertando ecos bíblicos en una revisión del género gótico que abrirá el camino a otras escritoras negras para denunciar el sistema esclavista y, al mismo tiempo, para insertarse como (afro)americanas en la joven nación americana. La mezcla de realidad con elementos ficcionados a través de una apropiación de la Biblia y de la tradición literaria gótica han convertido a la novela de Hannah Crafts en pionera de una tradición literaria que bebe de los textos y la ideología puritana para fomentar una crítica ambivalente sobre los Estados Unidos esclavista donde las escritoras afroamericanas eran víctimas del maltrato más abyecto pero podían escribir sus historias para denunciar la etapa más oscura de la historia norteamericana.

LA VESTIMENTA GÓTICA
Ruth de la Puerta
Universitat de València

El objetivo de esta conferencia es ofrecer una aproximación a la vestimenta de la tribu urbana de los góticos enmarcada dentro del contexto cultural londinense en el que se creó, vinculada a unas corrientes culturales concretas desde sus inicios (el cine, la música, la estética punk, literarias), a una filosofía de vida y de pensamiento. Asimismo, reflexionaremos acerca de las repercusiones que esta vestimenta ha tenido en la actualidad como fenómeno social, en los estilos del vestir, qué diseñadores internacionales y nacionales han apostado y apuestan por esta tendencia vestimentaria que ha hecho posible que los góticos adquieran una señas de identidad visual muy claras, como el resto de las modas de la calle, con el fin de distinguirse de otros grupos sociales, y como muestra de inconformismo frente al orden social imperante

“NO QUIERO SER”: RAZA, IDENTIDAD Y GÓTICO
EN EL TEATRO DE ADRIENNE KENNEDY DE LA DÉCADA DE LOS SESENTA
Ana Fernández-Caparrós
Universitat de València

El 17 de enero de 1964 se estrenó ‘Off-Broadway’ en el East End Theatre de Nueva York – producida por Edward Albee, Richard Barr y Clinton Wilder – *Funnyhouse of a Negro* (La casa de espejos de una negra) de Adrienne Kennedy. Se trata de la primera obra de la dramaturga estadounidense y es todavía hoy en día su pieza teatral más emblemática. Más de cincuenta años después de su estreno, esta obra breve en un acto resulta todavía tremendamente perturbadora. La mera descripción en las acotaciones de la aparición de la protagonista en un escenario en el que sobrevuelan cuervos permite vislumbrar la estética deliberadamente gótica de la obra: la negra Sarah es un personaje sin rostro, oscuro, con una soga colgando de su cuello y sangre cubriendo lo que debería ser su cara. Más allá de la oscuridad de su estética, el impacto producido por éstas y otras imágenes a lo largo de la representación nos obliga a cuestionar la definición del género gótico y su vigencia en la literatura contemporánea. La presentación ahondará en cómo la revisión de los tropos asociados al género fue para Kennedy, al igual que para muchos otros escritores afroamericanos estadounidenses, un vehículo para expresar los terrores, las dificultades y las complejidades identitarias derivadas de un pasado de esclavitud y segregación racial en una época, los años sesenta del siglo XX, de enormes cambios en la sociedad norteamericana.

LAS OBRERAS DEL PENSAMIENTO EN LA AMÉRICA DEL SUR: LAS PRIMERAS ESCRITORAS GÓTICAS
Beatriz Ferrús Antón
Universitat Autònoma de Barcelona

El 14 de Diciembre de 1895 Clorinda Matto de Turner lee en el Ateneo de Buenos Aires la conferencia “Las obreras del pensamiento en América del Sur”, texto que constituye una cartografía de la formación de la figura de la escritora profesional en América Latina. Matto de Turner recorre uno a uno los países del continente, consignando los nombres de sus escritoras (periodistas, poetas, narradoras, dramaturgas, etc.). El extenso listado habla de un fenómeno imparable en la segunda mitad del siglo XIX: la profesionalización de la mujer invade el mundo de las letras, creando imprevistos

efectos. Son muchos los géneros que estas autoras practican, muchos de ellos inspirados en el influjo del romanticismo latinoamericano. El objetivo de esta ponencia es analizar algunos de los ejemplos de literatura gótica que proponen, tomando como eje la figura de Juana Manuela Gorriti, pero contrastándola con la de algunas de sus “sucesoras” con la intención de tratar de responder a una pregunta: ¿qué papel cumple la literatura gótica en momento de eclosión de la figura de la escritora profesional?

EL GÒTIC EN LA LITERATURA JUVENIL CATALANA: EL CAS DE RETRUM

Josep-Vicent i Xavier Garcia Raffi

Universitat de València

Una part de la literatura de terror com són els relats gòtics o les històries de fantasmes poden ser com un territori del fantàstic i han estat conreats per autors clàssics i té registres tant diferents com el suspens, l'horror còsmic o metafísic o el thriller psicològic i s'hi barreja amb altres gèneres populars, com les novel·les policíiques, els llibres d'aventures o la ciència-ficció... Una part de la literatura juvenil de les darreres dècades ha entrat en aquest territori gòtic. El còmic i el cinema han potenciat aquesta influència temàtica en què una part dels elements de la novel·la gòtica han estat traslladats i adaptats als codis de la literatura juvenil. Un cas ben significatiu en la literatura catalana actual destinada als joves (però també amb la perspectiva d'un possible lector més adult) ha estat les dues novel·les de Francesc Miralles: *Retrum. Quan érem morts* (2010) i la continuació de *Retrum 2, La neu negra* (2011). Examinarem les dues novel·les des del món del gòtic i altres fenòmens de la literatura juvenil i crossover.

LA MUJER DE PODER COMO MONSTRUO Y UN PRECEDENTE RENACENTISTA:

MARIA TUDOR SEGUN JOHN KNOX

Rocío Gutiérrez Sumillera

Universitat de València

Son abundantes en la literatura gótica las representaciones de la mujer como un monstruo temible, en ocasiones irracional o de razón indómita. Muchas de estas mujeres monstruosas son, además, poderosas: bien porque de su naturaleza monstruosa deriva su poder, bien porque el hecho de que sean poderosas las convierte, automáticamente, en monstruos. Este segundo supuesto es el que da por sentado John Knox en su tratado *The First Blast of the Trumpet against the Monstruous Regiment of Women* (Ginebra, 1558), dirigido contra María Tudor como reina de Inglaterra. El tratado, una lección sobre monstruosidad en femenino, entiende que la mujer que ostenta poder es usurpadora del poder del varón, y que esto la convierte en un monstruo a los ojos de los hombres y de Dios.

VIVIR CON LOS OTROS: LA FOTOGRAFIA POST-MORTEM

Y LA DOMESTICACION DE LA MUERTE EN EL SIGLO XIX

Carme Manuel

Universitat de València

En 1955 el antropólogo inglés Geoffrey Gorer explicaba, en su artículo “The Pornography of Death” que la muerte se había convertido, como el sexo, en un tabú, un tema escondido dentro de una cultura empeñada en negar la propia mortalidad. Sin embargo, durante el siglo XIX lo contrario había ocurrido. Con la invención de la fotografía y la comprensión de que esta nueva tecnología confirmaba la presencia --tal como explican R. Barthes o S. Sontag--, la

obsesión por reafirmar la continuidad entre la vida y la muerte de los seres queridos, se plasmó en la fotografía post-mortem tanto en Europa como en las Américas. La necesidad por obviar lo que C. Caruth denomina la herida del trauma, la pérdida del otro, llevó a transformar la ausencia del difunto en presencia atemporal, en lo que A. Gordon en *Ghostly Matters* (2008) denomina una “figura social”, que convivía no en los territorios liminales de la imaginación y la nostalgia, sino en los espacios físicos domésticos. Desde esta perspectiva paradójica de la domesticación de lo espectral, la literatura de fantasmas se abre a nuevas lecturas más próximas a lo consolatorio. Como las imágenes post-mortem, estas manifestaciones literarias de lo sobrenatural hablan de los sujetos dolientes que las producen y construyen en épocas de profunda crisis sociales e históricas, tanto pasadas como presentes.

LA CREATIVIDAD METAFORICA DEL HORROR EN
"LES CHANTS DE MALDOROR" DEL CONDE DE LAUTREAMONT

Evelio Miñano

Universitat de València

“Les chants de Maldoror” del conde de Lautréamont (1869), seudónimo de Isidore Ducasse, son una obra sorprendente dentro de la literatura francesa del horror del siglo XIX. La voz poética de la obra, que fluctúa entre del narrador, Lautréamont, y su personaje Maldoror, tiene la particularidad de recrearse estética y deleitosamente en el horror y el mal. En esa recreación estética hay metáforas y comparaciones llamativas, tanto por la unión de lo horrendo con lo deleitoso como por las sorprendentes relaciones que se crean entre los planos reales e imaginarios, difícilmente asimilables a las poéticas romántica, parnasiana o incluso simbolista, de la poesía francesa del XIX. Nuestra indagación se centrará en esas figuras, con la idea de revisar si, efectivamente, como afirmó André Breton, Lautréamont en un precedente de los surrealistas.

METAMORFOSIS DEL VAMPIRO:
DE LOS VAMPIROS DECIMONÓNICOS A LAS COMUNIDADES MODERNAS DE VAMPIROS

Ana Monleón

Universitat de València

El vampiro cuenta con una larga y prolífica genealogía y adentrarse en ella revela que esta criatura ha perdurado en el imaginario atravesando “mares de tiempo”, reinventándose y tomando la forma de las distintas épocas en las que se ha mezclado con los humanos. Metáfora cambiante de los deseos y miedos de hombres y mujeres, la fascinación que sigue ejerciendo ha dado lugar a una mutación que ha rebasado numerosos códigos de representación. Proponemos un recorrido entre los más ilustres vampiros y vampiras que deambulan en las novelas fantásticas del siglo XIX a otras actualizaciones más recientes en cine y en las exitosas series que han vuelto a seducir a un amplio público.

DE CUEVAS, SIRENAS Y LOCAS: ESPACIOS DE LO GROTESCO EN LA NARRATIVA NEO-VICTORIANA

Laura Monrós Gaspar

Universitat de València

Desde los años sesenta con la publicación de textos como *Wide Sargasso Sea* de Jean Rhys (1960), uno de los temas recurrentes en la narrativa neo-victoriana ha sido el de la (re)visión de la ‘monstruosidad’ femenina. El objetivo de este trabajo es analizar cómo la configuración grotesca del cuerpo femenino y su encarcelamiento en cuevas,

ferias, psiquiátricos o áticos olvidados es revisitada por una de las jóvenes voces del género, Essie Fox, en su trilogía neo-victoriana. En nuestra aproximación, prestaremos especial atención a la metaficción historiográfica de *Elijah's Mermaid* (2012) en su exploración de espacios góticos y de lo grotesco en diferentes formas de entretenimiento del hampa londinense del siglo XIX.

LOS RELATOS DE CAUTIVERIO INDIOS COMO ORIGEN DEL GÓTICO NORTEAMERICANO

Elena Ortells

Universitat Jaume I, Castelló

Las historias de cautivos de los indios constituyen una influencia fundamental en el gótico americano. En la mayoría de estas narraciones – principalmente en las escritas por mujeres - es posible encontrar adaptaciones al ámbito americano de muchos de los elementos caracterizadores del gótico europeo. Así arquetipos tales como la doncella perseguida o el malvado monje se transforman en la cautiva virtuosa o el indio salvaje y los castillos medievales donde tradicionalmente se desarrolla la acción se ven sustituidos por una naturaleza indómita, escenario de brutales acontecimientos. Los relatos de Mary Rowlandson, Hannah Dustan, Mary Jemison, y, sobre todo, el de la protagonista del cautiverio de Panther, permiten explorar la presencia de esos elementos góticos que fueron progresivamente incorporados en la ficción de escritores americanos que se encontraban dentro del canon oficial como Charles Brocken Brown, Washington Irving, James Fenimore Cooper, Lydia Maria Child, Catharine Maria Sedgwick o Nathaniel Hawthorne.

FIGURAS ESPECTRALES EN PATRICK MODIANO: EL PERRO FANTASMA EN *ACCIDENTE NOCTURNE*

Manuel Peris Mir

Universitat de València

La obra de Patrick Modiano está plagada de figuras espectrales que vuelven del pasado para acechar al narrador y protagonista del relato, cuya memoria, dice, “precede a mi nacimiento” (*Livret de famille*, 1977). Entre estos fantasmas, el más singular es el que encarna la figura del perro, también omnipresente en la narrativa del autor de *Un pedigree* (2005), la autobiografía de sus años de juventud. Así el perro fantasma representa en el autor de *Chien de printemps* (1993) una imagen turbadora del doble, tanto del yo narrador, como de los desaparecidos. Pero el más extraño de todos los fantasmas caninos que deambulan por su obra es el perro que en *Accidente Nocturne* (2003) surge del (puente) del Alma para guiar al protagonista en medio de la noche, como el perro psicopompo que en numerosas mitologías precede al alma en su último viaje.

VAMPIROS, CANÍBALES Y OTROS MONSTRUOS EN LA OBRA PÁNICA

DE FERNANDO ARRABAL Y ROLAND TOPOR

Domingo Pujante

Universitat de València

Los autores "pánicos" (y concretamente Fernando Arrabal y Roland Topor) cuestionan en sus obras las sociedades maniqueas poblándolas de seres “monstruosos” que deforman la representación del mundo en el que viven. A través del análisis de referencias o metáforas corporales inusitadas –como la antropofagia– y de personajes extraordinarios del pasado o atemporales –como los vampiros– nos cuestionaremos la

supervivencia (y subversión) de estereotipos y tópicos ligados a toda una serie de pensamientos, lógicas o fobias que perduran en el imaginario colectivo.

FUENTES FRANCESAS DEL TEATRO GÓTICO DE TERROR VICTORIANO

Ignacio Ramos

Universitat de València

LOS MONSTRUOS INVADEN LA LITERATURA INFANTIL: LAS TENTADORAS GARRAS DE LA IMAGINACIÓN

Agustín Reyes Torres

Universitat de València

Si bien muchos de los libros infantiles más populares catalogados por los editores como "ficción de terror" carecen de las características del género gótico, sí es posible encontrar una amplia variedad de cuentos en inglés donde los protagonistas son los monstruos. Desde el conocido *Where the Wild Things are* hasta *Wolf's Coming, My Friend the Monster* y *The Monsters' Monster*, la literatura infantil se llena de monstruos que apasionan a los niños más que aterrarlos. El objetivo de esta conferencia es hacer un análisis de estos libros y de aquellos aspectos que los hacen atractivos para los más jóvenes.

DOS RELATOS DE LA LITERATURA ESPAÑOLA PARA VIAJAR AL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS.

Ricardo Rodrigo

Universitat de València

Entre los mejores relatos de la literatura española que incorporan el tema del sadismo, con importantes momentos de estremecimiento, horror y crueldad cabe mencionar la novela de Luis Gutiérrez, *Cornelia Bororquia*, publicada en París en 1801. El intento de violación en las mazmorras del Santo Oficio se salda con el asesinato del Arzobispo de Sevilla por parte de Cornelia, que se defiende así de las garras lujuriosas de su agresor. Otro hallazgo importante se encuentra en la colección de *Lecturas útiles y entretenidas* (1800-1817), escritas por Pablo de Olavide. Se trata de un conjunto de novelas cortas de tono moral y ejemplar que, procedentes de distintas novelas francesas, han sido adaptadas al gusto español por Pablo de Olavide. Podemos considerar que nos encontramos ante verdaderos ejercicios de creación narrativa, pues Olavide reelabora y naturaliza el espacio de la ficción, la historia, los personajes y las lecturas, e incluso propala huellas autobiográficas. La escena de mayor impacto se concentra al final de *Sabina o los grandes sin disfraz*, momento en el que Pablo de Olavide incorpora casi todos los ingredientes de la novela gótica: el subterráneo, la oscuridad del calabozo, el laberinto de tinieblas, la violación de la mujer, la desesperación suicida, la sangre y la muerte. En ambas novelas no solo se incorporan sucesos sangrientos y lujuriosos, sino que se evidencia una extraña fascinación por atravesar los límites de la conciencia, por viajar al corazón de las tinieblas y evidenciar el componente trágico consustancial al ser humano.

DUALIDAD, IRRACIONALIDAD Y MONSTRUOS EN LA LITERATURA DE LA SCAPIGLIATURA

Inés Rodríguez Gómez
Universitat de València

A partir de la novela de Walpole, *El castillo de Otranto* (1764), que inauguró la corriente literaria conocida como novela gótica o novela negra, nacieron en literatura temas y personajes que influyeron notablemente en el imaginario colectivo. La novela de Walpole es de pleno siglo XVIII, el siglo de la razón. En el Romanticismo, este género toma importancia debido a los temas y ambientaciones, muy del gusto estético de este movimiento literario, amor, muerte, cementerios, conflictos interiores, lo sobrenatural, etc. Sin embargo, en la literatura italiana no fue el Romanticismo el movimiento que adoptó este género, sino la *Scapigliatura*, movimiento artístico y literario que surgió en el norte de Italia como oposición al Romanticismo italiano, al que ellos acusaban de lánguido. Se trata de un movimiento movido por una rebeldía intensa en contra de la cultura dominante y de la burguesía, a la que pertenecían por extracción social. Sus modelos son E.T.A. Hoffman, Heinrich Heine, E. A. Poe y Charles Baudelair. En estos escritores entra en conflicto el "ideal" y la "realidad" adquiriendo una conciencia de tipo dual. Un elemento importante de sus obras es el tema y la ambientación fantástica, que en la narrativa de la *Scapigliatura* más que provocar terror, persigue la desazón al presentar lo inverosímil como elemento de la realidad. Sin embargo, también hay relatos en los que aparecen otros elementos típicos de la novela gótica: la locura, los fantasmas y los vampiros. En el presente artículo presentaremos los rasgos generales de la literatura gótica que adoptó la *Scapigliatura* y haremos un análisis de las obras y los elementos más determinantes y representativos. Deteniéndonos en los autores más influyentes, temas y elementos del terror que utilizaron en sus novelas y relatos.

FANTASMAS, PACTOS DIABÓLICOS Y MALDICIONES EN LA PRENSA ESPAÑOLA DEL ROMANTICISMO

Montserrat Trancón
IES Joanot Martorell, València

España no se quedó al margen de la atracción por lo sobrenatural en el Romanticismo como lo demuestra la publicación de cuentos, leyendas y grabados en la prensa de estos años. Los monstruos y demás seres infernales entraron en tropel e inundaron las páginas de las revistas y periódicos de la época. Fantasmas, pactos diabólicos, maldiciones, lugares mágicos y malditos, objetos que cobran vida...Temas y motivos de la literatura universal de todos los tiempos que irrumpieron con fuerza en el Romanticismo y que atestiguan el auge de este género en nuestra literatura.