

Ángeles Encinar y Carmen Valcárcel (eds.): *En breve. Cuentos de escritoras españolas (1975-2010). Estudios y antología*. Madrid, Biblioteca Nueva, 2012, 357 pp.

La brevedad se ha constituido en pilar señero del arte de nuestros días. Atrás quedó la injusta postergación que padeciera el cuento literario en la historia de la literatura universal, eclipsado por la sombra de la novela. Hoy en arte se reivindica la premisa "Menos es más". No en vano, como bien proclamara David Lagmanovich, si otras épocas se inclinaron por "las formas extensas; la nuestra, en cambio, revela una preferencia marcada por las formas escuetas, breves, que puedan ser asimiladas por la conciencia del lector en forma prácticamente inmediata" (2005: 12). En dicho marco el cuento literario ocupa un lugar significativo, junto al teatro breve y al corto cinematográfico que, en su extrema condensación y en aras de la experimentación, han trazado la estética del microrrelato, de las minipiezas dramáticas y del cine comprimido.

Bien es cierto, como se desprende del prólogo de Ángeles Encinar y de Carmen Valcárcel, que las últimas décadas del pasado siglo han propiciado cambios significativos en el canon literario que han permitido reivindicar el relieve artístico del cuento. No menos relevante es el hecho de reconocer la calidad artística que se manifiesta en la literatura escrita por mujeres, relegada también a un segundo plano, a una penumbra que las identifica, como bien sugiere poéticamente la dramaturga madrileña Antonia Bueno, con "fotografías veladas": "Hay demasiadas fotografías veladas en el carrete de nuestra historia de mujeres autoras. No es que no hayamos estado ahí, es que en demasiadas ocasiones se abrió la cámara para velar el negativo" (2007: 29).

En breve. Cuentos de escritoras españolas (1975-2010). Estudio y antología se revela como una firme apuesta por reivindicar el relato breve de autoría femenina, cubriendo así una inquietud y unos objetivos trazados a partir de Seminarios y Congresos y de un Proyecto de Investigación que cristalizará con una historia del cuento actual escrito por mujeres, "sin pretender con ello establecer la existencia o no de una escritura específicamente femenina" (Encinar y Valcárcel 2012: 13). Sin duda el volumen se manifiesta como un referente bibliográfico fundamental para conocer a escritoras de diferentes generaciones que renovaron el género e impulsaron su calidad artística. Así, tras un sugerente y atinado prólogo, se proyectan quince rigurosos estudios críticos que se completan con una breve antología, que reúne algunos cuentos que han sido abordados en los diferentes ensayos. Mercedes Abad, Nuria Amat, Carmen Martín Gaité, Cristina Peri Rossi,

Julia Otxoa, Cristina Fernández Cubas, Mercé Rodoreda, Carme Riera, Inma Monzó, Cristina Cerrada, Pilar Adón, Berta Marsé, Cristina Grande y Elvira Navarro protagonizarán las diferentes calas que proyectan prestigiosos investigadores de diversas universidades españolas y extranjeras, interesados por el relato breve.

La primera aproximación crítica permite trazar el arte poética de la escritora catalana Mercedes Abad, a partir del análisis del volumen de cuentos que lleva por título *Amigos y fantasmas* (2004). El estudio de Concha Alborg revela algunos *leit motivs* presentes en sus relatos, como la amistad entre mujeres y la metaficción, trazados a partir de narraciones en primera persona protagonizadas por mujeres, en las que se manifiesta cierto tono existencial y metafísico. Su estilo mordaz e irónico, paródico, "innovador y posmoderno", y el uso de finales sorpresivos constituyen también algunas claves artísticas que, como bien sugiere la citada investigadora, permiten situar a Mercedes Abad "entre los mejores cuentistas contemporáneos" (22).

La narrativa breve de Nuria Amat protagonizará a continuación la mirada crítica que proyecta Marta E. Altisent. Los relatos que conforman el corpus analizado proceden en gran parte de los volúmenes *Amor breve*, *Monstruos* y *El siglo de las mujeres*, obras que, como indica la citada investigadora, revelan una "intensa coherencia intra e intertextual" con una de sus novelas, *La intimidación*, y con tres de sus ensayos: *Todos somos Kafka*, *Viajar es tan difícil* y *Letra herida*. Sus aproximaciones críticas manifiestan la original propuesta de la escritora catalana que se orienta hacia la ruptura de los moldes tradicionales y que plasma en sus relatos la pasión por la escritura y por la lectura. La reescritura de mitos, como Eva, Cleopatra, Scherezade, la insistente búsqueda de la autoría y de referentes literarios y el concepto de la lectura como una aventura compartida se delimitan como constantes significativas.

Los cuentos de Carmen Martín Gaité constituyen, por otra parte, el objetivo de la novedosa propuesta crítica que presenta el investigador Luis Beltrán, a partir del análisis de dos relatos catalogados erróneamente como maravillosos, "El castillo de las tres murallas" y "El pastel del diablo". No en vano su ensayo revela aspectos significativos, al demostrar que la escritora salmantina no se ciñe de forma exclusiva a las características de los cuentos populares ni dirige sus obras a un público infantil, sino que, por el contrario, proyecta su narración hacia una forma de mitificación autobiográfica, una modalidad que permite emparentarla con algunas obras de reconocidos escritores españoles del siglo xx -como Luis Landero o Javier Cercas- y de la literatura y el arte internacionales: Marguerite Duras, Rigoberta Menchú y Jeff Koons.

La narrativa de Carmen Martín Gaité protagoniza también otros tres estudios más, que se incluyen en este volumen y que arrojan luz sobre algunos textos que han pasado desapercibidos por la crítica contemporánea. Así se desprende, por ejemplo, de las aproximaciones críticas de Maria Vittoria Calvi en torno al cuento autobiográfico "El otoño de Poughkepsie", caracterizado como "una pequeña joya engastada" dentro del volumen *Cuadernos de todo* (2002). La reflexión sobre vivencias personales, los guiños intertextuales, la incursión del elemento fantástico a partir del sueño y del ensueño permiten trazar un puente simbólico

con otros textos de Carmen Martín Gaité y, de manera especial, con aquel que aparece también engastado en su volumen de ensayos, *Desde la ventana* (1987): "De su ventana a la mía".

En este contexto cabe también reseñar las reflexiones críticas del profesor José Teruel en torno a los últimos seis cuentos de Carmen Martín Gaité, narraciones breves que se singularizan por "su carácter experimental y ecléctico" (213): "Sibyl Vane", "Flores malva", "El castillo de las tres murallas", "El pastel del diablo", "Un envío anómalo" y "En un pueblo perdido". Así se delimitan estas creaciones, en cuyo trasfondo late, como bien señala el citado investigador, la atracción y el miedo al caos, que como hilo conductor se configura en obras como *Cuadernos de todo*, *Visión de Nueva York* y *El libro de la fiebre* y que también se hace presente en sus últimas novelas. Significativa resulta además su apuesta por la hibridación entre periodismo y literatura, como se desprende de los cuentos "Un envío anómalo" y "En un pueblo perdido", en los que se manifiesta la fusión con el artículo de costumbres.

Un enfoque comparatista permite trazar también algunas calas en la narrativa de la escritora salmantina. Así el estudio crítico de Annette Paatz evidencia las similitudes temáticas y estéticas que se manifiestan en "Retirada" de Carmen Martín Gaité y "Gran noche de Gala" de Berta Marsé, puesto que en ambos relatos breves se explora la vida cotidiana de la mujer, sus conflictos de género, haciendo gala de técnicas realistas. No en vano, aunque ambas autoras se sitúan en generaciones literarias distantes en el tiempo, ofrecen una problemática similar poniendo de manifiesto que, aunque las condiciones socio-culturales han cambiado, la mujer aún continúa buscando una sociedad más justa. Cabe reseñar, por último, como señala Annette Paatz, "el sentido del humor y la tajante ironía" que se refleja en la obra de Berta Marsé y que no se aprecia en Carmen Martín Gaité.

La narrativa breve de Cristina Peri Rossi protagonizará otra cala significativa, como se desprende de la propuesta de Anna Caballé, que permitirá trazar la función narrativa de la fotografía erótica en dos cuentos de la escritora, "Ne me quitte pas" y "De hermano a hermana". Amores truncados, pasiones incestuosas, inclinaciones homosexuales laten en el deseo infructuoso que obsesiona a los protagonistas, en su afán de fotografiar y retener el cuerpo desnudo de la pareja, imagen que se erige en metáfora del acto de posesión sexual.

El cuento fantástico también se manifiesta como tendencia de interés. Y así, aunque no ha sido muy cultivado por las escritoras españolas, la obra de Cristina Fernández Cubas constituye un referente significativo, como bien se revela en las atinadas aproximaciones críticas de Ana Casas. Así, el análisis de algunos cuentos que forman parte de *Mi hermana Elba*, *El ángulo del horror*, *Los atillos de Bru-mal*, *Con Agatha en Estambul* y *Parientes pobres del diablo* pondrá de manifiesto algunas claves temáticas y artísticas que caracterizan el universo narrativo de la escritora catalana: la búsqueda de identidad, el juego entre apariencia y realidad, la presencia de personajes transgresores y el motivo del doble. Sin duda, como bien proclama la citada investigadora, a sus protagonistas inadaptados "les guía la intuición de que el verdadero conocimiento se encuentra en otro lugar distinto del mundo empírico y tangible" (121).

El microrrelato, tan sumamente en boga en la época actual, ocupa también un espacio relevante en el interesante y riguroso volumen sobre el que versa nuestra reseña. Dos estudios críticos afrontarán el análisis de la narrativa mínima de Julia Otxoa, poniendo de manifiesto su gran aportación al que ha sido denominado por Irene Andres-Suárez "el cuarto género narrativo" (2012). Así, Nuria Carrillo traza en sus reflexiones críticas la técnica de mestizaje que está presente en sus microrrelatos, a partir de una visión panorámica donde se proyecta toda su obra. Ángeles Encinar, por su parte, se centra en el volumen *Un extraño envío* (2007), integrado por cuentos y microrrelatos en los que se evidencia la estética del absurdo. El primero de dichos ensayos permite mostrar la afinidad temática y estética que se manifiesta entre los microrrelatos de la escritora vasca y sus poemas: conciencia social, surrealismo, onirismo, austeridad retórica. Dicho enfoque se completa con el análisis de otras estrategias narrativas que permiten emparentar estas historias mínimas con la fábula, la entrevista periodística, los juegos de azar, los refranes y los dichos populares, poniendo de manifiesto el carácter multiforme y proteico del género. El segundo ensayo profundiza en las claves temáticas y artísticas que se revelan en tres cuentos: "Cerdos y flores", "Un extraño envío" y "El estanco". Relatos epistolares, los dos primeros; alegoría del gran teatro del mundo, el tercero, muestran en sus discursos narrativos el humor y el absurdo como elementos distorsionadores de la realidad. El acercamiento a los microrrelatos de Julia Otxoa integrados en el mismo volumen le permitirá trazar, por otra parte, algunas estrategias artísticas que lo caracterizan a partir de las aportaciones de Raúl Brasca, Dolores Koch y José María Merino, poniendo en evidencia el magistral uso que Julia Otxoa hace del humor y de la ironía para invitarnos a reflexionar sobre el "disparatado mundo donde aceptamos vivir" (139).

El análisis de algunas obras de Mercé Rodoreda, Carme Riera e Imma Monsó permitirá afrontar la recurrencia manifiesta de un discurso intimista protagonizado por mujeres marginadas o extravagantes, como se desprende del ensayo de Kathleen M. Gleen. A partir de las teorías de Lakoff y de Mercedes Bengoechea sobre la discriminación lingüística de la mujer, la citada investigadora muestra cómo las tres escritoras hacen uso literario de ciertos rasgos que caracterizan el discurso femenino y transforman a sus protagonistas en sujetos de su propia historia. Así se evidencia en "Zerafina" de Mercé Rodoreda, en "Como si el miedo...", "Arrugas como olas", "Descasadas" y "El detergente definitivo" de Carme Riera y "Zoe está ahí" de Imma Monsó.

Los cuentos anticlimáticos de Cristina Cerrada se manifiestan también como un sugerente corpus de estudio que asume con rigor Juan Ramón González en su ensayo. Los relatos incluidos en *Noctámbulos* (2003) y *Compañía* (2004) permiten mostrar el juego literario entre apariencia y realidad, donde se revela la mirada epifánica que debe asumir el lector para desvelar lo que permanece oculto. Significativa resulta también la influencia del cine clásico de Hollywood, que se concreta en la recreación de sus "diálogos levemente artificiosos" (159), y de la cultura de masas.

El modelo de "cuento novelístico" que se desprende de la narrativa breve de la escritora Pilar Adón se proyecta como punto de partida del trabajo de in-

vestigación que presenta Rebeca Martín. Los relatos breves de la citada escritora se configuran, de esta forma, como un fragmento o escena, en el que se insertan, en ocasiones poemas, o motivos simbólicos que permiten tender un puente hacia sus novelas. Así se manifiesta un tejido sugerente, “un delicado tapiz” donde los temas, los símbolos, los actos y los gestos se reiteran de forma armoniosa, evocando un universo creativo singular.

La poética de la mirada permite trazar, por otra parte, otro sugerente universo narrativo, que se despliega poéticamente en los cuentos breves y mínimos de Cristina Grandes, como se revela en el ensayo de Carmen Valcárcel. El arte de la fotografía y la magia del cinematógrafo se proyectan en los relatos reunidos en *Tejidos y novedades* (2011), contaminándolos de magia, revelando significados ocultos a partir de la estrategia de la desviación o el desenfoque. Su apuesta por la brevedad narrativa muestra, en ocasiones, como bien señala la autora del presente estudio crítico, “vertiginosas instantáneas” (234), momentos fugaces capturados por la mirada inquieta de la escritora-fotógrafa que contempla la realidad aderezándola con sutiles guiños humorísticos.

La modalidad de cuentos interrelacionados o “ciclo de cuentos”, trazada con suma originalidad por la escritora Elvira Navarro en *La ciudad en invierno* (2007), constituye el punto de arranque del estudio crítico de Fernando Valls. Cuatro relatos breves –“Expiación”, “Cabeza de huevo”, “La ciudad en invierno” y “Amor”–, protagonizados por un único personaje femenino, Clara, configuran un viaje ontológico que parte de la niñez hasta alcanzar la etapa de la adolescencia. Así se delimita una obra peculiar que tiene precedentes en la literatura española y que debe interpretarse, como señala el citado investigador, como “un conjunto en el que las piezas están interrelacionadas, aunque dispongan de una cierta independencia” (244).

Con el ensayo de Fernando Valls se da por concluido el riguroso e intenso recorrido que se proyecta sobre la historia del cuento literario español de autoría femenina, publicado en las cuatro últimas décadas. Quince estudios críticos ponen de manifiesto la calidad artística, que se revela en los cuentos y en los microrrelatos analizados, y el significativo papel que representan las escritoras estudiadas en la renovación de dicho género narrativo. Sin duda la edición crítica coordinada por Ángeles Encinar y Carmen Valcárcel abrirá nuevos cauces a futuros investigadores que encontrarán un material bibliográfico sumamente valioso, novedoso e interesante. En este sentido cabe también destacar el acierto de incluir, como complemento de los estudios críticos, la antología de cuentos, seleccionados entre el amplio corpus que lo representa: “Retrato de Enma en el jardín. Técnica mixta”, de Mercedes Abad; “El fumigador”, de Pilar Adón; “Amor breve”, de Nuria Amat; “Corazón de León”, de Cristina Cerrada; “La ventana del jardín”, de Cristina Fernández Cubas; “La novia Parente”, de Cristina Grande; “Gran Noche de Gala”, de Berta Marsé; “Flores malva”, de Carmen Martín Gaité; “Cabeza de huevo” de Elvira Navarro; “Cerdos y flores”, de Julia Otxoa; “Ne me quitte pas”, de Cristina Peri Rossi, y “El detergente definitivo”, de Carme Riera.

OBRAS CITADAS

- Andres-Suárez, Irene (2012): *Antología del microrrelato español (1906-2011). El cuarto género narrativo*. Madrid, Cátedra.
- Bueno Mingallón, Antonia (2007): "Autoras escondidas. Una violencia velada". En: Orozco Vera, María Jesús (ed.): *Literatura, género y violencia*. Sevilla, Bienza, pp. 29-37.
- Encinar, Ángeles y Valcárcel, Carmen (eds.) (2012): *Cuentos de escritoras españolas (1975-2010). Estudios y antología*. Madrid, Biblioteca Nueva.
- Lagmanovich, David (ed.) (2005): *La otra mirada*. Palencia, Menoscuarto.

MARÍA JESÚS OROZCO VERA
mjovera@us.es
Universidad de Sevilla