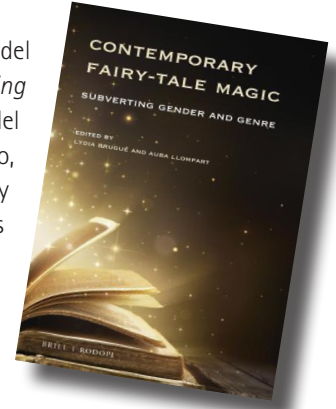

Núria Camps-Casals
nuria.camps1@uvic.cat
Universidad de Vic – Universidad Central de Catalunya

Brugué, L. y Llompart, A. (eds.) (2020),
*Contemporary Fairy-Tale Magic. Subverting
Gender and Genre*, Leiden: Brill. 340 pp.
ISBN: 978-90-04-41898-1.

En las últimas dos décadas, como bien apuntan las editoras del volumen que nos ocupa: *Contemporary Fairy-tale Magic. Subverting Gender and Genre* (Brugué & Llompart, 2020), hemos sido testigos del resurgimiento de los cuentos de hadas en la cultura popular. De hecho, este tipo de narrativas siguen vigentes gracias a que son adaptadas y vuelven a ser explicadas por una larga nómina de escritores, directores de cine, artistas o narradores orales de todo el mundo que han dado una vida renovada a la magia de cuentos de hadas mediante nuevos formatos. No solo se trata de versiones/adaptaciones textuales, sino también de adecuaciones que implican cambios de medio o soporte (por ejemplo, adaptaciones cinematográficas) que por sus propias características y lenguaje ponen en marcha estrategias de adaptación diversas que dan pie a dialécticas entre fidelidad y creatividad (Sánchez Noriega, 2000). Por medio de imágenes, palabras, formas y metáforas se han transformado estos textos para satisfacer las expectativas y necesidades de los lectores / espectadores contemporáneos entre los que, en muchas ocasiones y de no ser por estas reescrituras y adaptaciones, mediaría una notable distancia lingüística y cultural con cuentos de hadas clásicos.

En definitiva, no deja de sorprender el interés que en estos (re)creadores (ya sea desde el punto de vista literario, audiovisual o artístico) ha despertado la magia de los cuentos de hadas. Estamos ante la constatación de lo que las editoras describen como la *maleable quality of fairy tales* (Brugué & Llompart, 2020: 1). Como ya sugería Silvina Juri en 2010 (50-51) y, en la misma línea, ahora constatan y analizan, de forma amplia y detallada, las editoras de este volumen: "Las obras del corpus que juegan a modificar y vulnerar los temas tradicionales lo hacen desde un juego literario que no pretende sustituir y desbanca los valores de los cuentos tradicionales sino manifestar otros puntos de vista del ya conocido, creando tensión y complicidad con el destinatario que se sabe conocedor de lo tradicional y que a través de la risa, el humor u otros recursos, recrea historias en un nuevo contexto".

Por otro lado, debemos tener en cuenta que la obra literaria original (en este caso el cuento de hadas) no tiene una exégesis única y que el adaptador cuenta con una experiencia propia y mediada culturalmente sobre la obra. Asimismo, este, durante el proceso de adaptación, opera pensando en modo de receptor (espectador/lector) ideal, que, a su vez, si está familiarizado con la obra original, tendrá expectativas previas y recibirá esta experiencia estética como sujeto activo que interpretará la adaptación dependiendo de su propio bagaje. En este sentido, debemos tener en cuenta que las Teorías de la Recepción, con Jauss e Iser entre sus principales teóricos, subyacen en cualquier proceso de adaptación.

La riqueza significativa de estos textos clásicos y su impacto y relevancia cultural, además de su ya mencionada maleabilidad, son los elementos fundamentales a partir de los cuales estos cuentos de hadas nos hablan de nuevo, entremezclándose con otros géneros textuales y/o audiovisuales, subvirtiendo roles de género, reinterpretando o reinventando los personajes, situándolos en contextos diferentes, cambiando la temática e incluso el argumento. En otras palabras, estas recreaciones / subversiones nos interpelan como si fuéramos el primer lector o el primer espectador, con voz nueva, propia y única.

El volumen que hoy reseñamos, publicado por una editorial académica de solvencia contrastada, como es Brill, tiene su origen en la conferencia internacional "Fairy tales, Folk Lore and Legends" que se celebró en Budapest, Hungría, en mayo de 2016 y que fue organizada por Inter-Disciplinary.net. Durante este encuentro académico, las editoras tuvieron la oportunidad de constatar cómo los cuentos de hadas y los cuentos populares pueden ser estudiados desde un abanico muy amplio de perspectivas y cómo cada una de esas perspectivas añade, si cabe, su granito de arena para que este campo de estudio pueda, de forma progresiva, ampliarse y establecerse académicamente.

Las editoras plantean esta edición como un estudio del impacto de los cuentos de hadas en las culturas contemporáneas desde una perspectiva interdisciplinaria, con atención especial en cómo la literatura y el cine vuelven a explicar / recrear los cuentos de hadas clásicos para las audiencias más modernas. En esencia, dado el resurgimiento de los cuentos de hadas y de sus personajes y motivos tanto en el arte como en la cultura popular, y el creciente interés en reinventar y subvertir estas narrativas para adaptarlas, como comentábamos, a las expectativas de las audiencias más modernas, el libro que nos ocupa problematiza sobre el impacto que algunas disciplinas académicas (por ejemplo los estudios de género) tienen en la revisión de estos cuentos de hadas desde el punto de vista argumental, de la caracterización de los personajes y, de manera más amplia, de los temas.

Antes de entrar en materia en cuanto al contenido, es importante esbozar brevemente el currículum de Brugué y Llopart. Las editoras, ambas profesoras en la Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña, centran sus intereses, en cuanto a investigación se refiere, en los cuentos de hadas, los *Film Studies*, la literatura infantil, los estudios sobre la traducción y los estudios de género. Brugué es especialista en Traducción, Interpretación Lenguas Aplicadas y Llopart, en Lengua y Cultura Inglesa.

Ahora sí, en cuanto a las contribuciones recogidas, debemos tener en cuenta que el libro está dividido en tres grandes apartados temáticos. El primero, con el título "Contemporary Subversions of Gender in Fairy Tales", está compuesto por once capítulos y se centra en las nuevas versiones literarias, así como en las adaptaciones cinematográficas, obras artísticas y traducciones de los cuentos de hadas. Gracias a este apartado podemos constatar que los autores / directores de cine intentan desmarcarse de los estereotipos de género de los cuentos de hadas y muestran nuevos modelos / roles a seguir a las nuevas generaciones de lectores y espectadores. El segundo apartado, "The Darkness of Contemporary Fairy Tales", pivota sobre los aspectos más góticos y oscuros presentes en las versiones literarias más modernas. En esta sección, compuesta por nueve capítulos, el lector puede constatar el hecho que modernizar los cuentos de hadas implica también, en muchos casos, explotar su potencial gótico y más oscuro. El tercer y último apartado, bajo el título "Other Contemporary Subversions of Genre through Fairy Tales" y bastante más misceláneo, recoge diez contribuciones relativas a aspectos como la reinención de los personajes, la utilización de estrategias metaficcionales o la mezcla de géneros literarios, entre otros.

Prestemos, ahora, atención a cada una de las contribuciones que constituyen este volumen. El primer artículo de la primera parte, de Francisco José Cortés Vieco, reflexiona sobre cómo Anne Sexton, en su obra poética, acaba con algunos mitos relativos a los cuentos de hadas para mostrar la parte menos edulcorada de América, especialmente con relación a la subordinación de las mujeres a las instituciones patriarcales. Le sigue una reflexión de María Amor Barros del Río sobre la figura de Emma Donoghue, que reescribió trece cuentos clásicos de Andersen, Perrault y los hermanos Grimm para dar cuenta de las posibilidades que la emancipación femenina ofrece, más allá de las restricciones establecidas en algunos cuentos tradicionales. Paula Barba Guerrero, en el tercer capítulo, examina una rescritura de 2014 de *Blancanieves* en la que la escritora nigeriana Helen Oyeyemi denuncia la marginación y la violencia durante los años cincuenta en América bajo el título *Boy, Snow, Bird*. La siguiente contribución, de Jade Lum, también pone bajo el foco aspectos relativos a las perspectivas hegemónicas sobre el género femenino a partir de la rescritura de *Blancanieves* y *La Bella Durmiente* propuesta por Neil Gaiman: *The Sleeper and the Spindle*. El quinto texto, de Alba Torres Álvarez, también sobre *The Sleeper and the Spindle*, analiza la obra como una pieza de literatura infantil que explora la libertad existencial, tal como la define Sartre, y presta especial atención a la lucha de la protagonista para que su voluntad sea tenida en cuenta. El siguiente estudio, el sexto, centra su atención en *La Cenicienta*. En él la autora, Abigail Heiniger, constata que el cuento está presente en las obras (a partir de sus heroínas marginalizadas) de tres escritoras irlandesas. A continuación, Ana Pereira Rodríguez y Lourdes Lorenzo García presentan un análisis literario y traductológico de las reformulaciones de *La Cenicienta* y *Blancanieves* de Laurence Anholt: *Cinderboy* y *Snow White and the Seven Aliens*. La octava contribución, de Sarah Bonner, se centra en la construcción, repetición y difusión de la feminidad idealizada de los cuentos de hadas populares y en cómo tres artistas, a partir de las teorías sobre la construcción del género de Judith Butler, la ponen en cuestión. A su vez, Lisa L. Ortiz y Sheila M. Rucki contribuyen al volumen con un texto sobre la reinención de las heroínas de los cuentos de hadas y sus finales felices en adaptaciones filmicas. Es también notable la aportación de las editoras, Lydia Brugué y Auba Llompart, con un texto sobre la caracterización de la figura femenina maligna en *Maléfica*, la versión de Disney del clásico "La Bella Durmiente". Para cerrar este apartado sobre las representaciones de los roles de género en los cuentos de hadas, el volumen cuenta con un artículo de Sara Martín sobre el personaje de la princesa Poppy, la protagonista del filme *Trolls* de DreamWorks, como un modelo positivo a seguir.

En el segundo apartado, como comentábamos al describir la estructura general de la obra, los artículos versan sobre los aspectos más góticos y oscuros presentes en las versiones modernas de los cuentos de hadas. Se analizan figuras monstruosas, así como otros motivos góticos. Para empezar, Claudia Schwabe revisa algunas de las representaciones posmodernas del monstruo a partir de una selección de películas sobre cuentos de hadas en los que los personajes malignos se reescriben y se suavizan para presentarlos, incluso, como figuras agradables. El segundo texto viene de la mano de Gema Navarro Goig y Francisco Javier Sánchez-Verdejo Pérez que revisan la filmografía de Guillermo del Toro, que se sirve de fórmulas, personajes y motivos antiguos procedentes de los cuentos de hadas matizados por un toque moderno, oscuro y más adulto. Le sigue un estudio de Javier Martín-Párraga sobre el potencial de los cuentos de hadas para convertirse en películas de terror. A modo de ejemplo, analiza la versión de Wes Craven del clásico "La Caperucita Roja". En la misma línea, la siguiente contribución, de Nerea Riobó-Pérez, se fija en tres versiones del mismo clásico ("La Caperucita Roja") publicadas por Angela Carter en *The Bloody Chamber and Other Stories*. Se muestra cómo a través de la metamorfosis, el antropomorfismo y el zoomorfismo se deconstruyen los roles de género presentes

en los cuentos de hadas. Contribuye también a este apartado Miriam Borham-Puyal con un análisis de la *Trilogía del Baztán* de Dolores Redondo, un ejemplo de hibridación entre una novela de detectives y un cuento de hadas contemporáneo. La sexta contribución, de Stephanie Weber, presenta la aplicación de los modelos de represión y proyección expuestos por Freud y Jung para explorar cómo los cuentos de hadas tienen su origen en la realidad y muestran versiones distorsionadas de nuestros temores y deseos. También en la línea de las novelas góticas, Marta Miquel-Baldellou analiza, partiendo de las teorías de Carl Jung, Claude Lévi-Strauss o Vladimir Propp, el texto *The Woman in Black* de Susan Hill como una historia gótica que tiene muchos aspectos en común con los cuentos tradicionales. Ya casi al final de este apartado, María Jesús Martínez-Alfaro reflexiona sobre la representación del Holocausto en las reescrituras novelísticas contemporáneas de los cuentos de hadas, que dan voz a este episodio tan oscuro de la historia de la humanidad por medio de la intertextualidad. Para finalizar, Stephané Greffrath contribuye con un texto sobre la adaptabilidad de las historias a lo largo del tiempo partiendo de la adaptación del clásico *Peter Pan* de J.M. Barrie en forma de novela gráfica de Kurtis J. Wiebe y Tyler Jenkins: *Peter Panzerfaust*.

En cuanto a la tercera parte del libro, el lector interesado se dará cuenta de que, a diferencia de los dos apartados anteriores, este es mucho más misceláneo. Así pues, si desgranamos los contenidos de estas últimas diez contribuciones, veremos como el primer estudio, de Renáta Marosi, propone una investigación sobre los motivos de los cuentos de hadas en las historias fantásticas de *Mary Poppins* de P.L. Travers. Marosi presta especial atención al personaje del ayudante mágico. El artículo que le sigue, de Rebeca Cristina López González, también se centra en la misma figura, la del ayudante mágico, pero, en este caso, se fija en las descripciones de los roedores en las obras de literatura infantil y en sus respectivas adaptaciones al cine. Siguiendo con las descripciones / caracterizaciones de animales, la tercera aportación toma como eje central el personaje del oso polar, una representación de un animal esencial en la cultura y la mitología de los pueblos árticos y subárticos. Lizanne Henderson presenta una revisión de cómo es visto el oso polar en el folklore nórdico pero también en la literatura infantil más actual. Contribuye también a completar este apartado Eduardo Barros-Grela, que nos transporta a Japón y pone bajo su lupa tres producciones del estudio Ghibli para analizar el impacto retórico de la magia y sus conexiones con el espacio y la naturaleza en la descripción de los protagonistas y su entorno. Sin movernos de Japón, Alba Quinteiros-Soliño reflexiona sobre la influencia de los cuentos tradicionales japoneses en el *anime*. Asimismo, apunta que las concepciones occidentales de los cuentos de hadas no se pueden aplicar a otras culturas y propone una nueva definición más inclusiva. La siguiente contribución, de Estela Banov, nos transporta hasta Croacia con un estudio de los aspectos transtextuales más relevantes del libro clásico *Croatian Tales of Long Ago*, de Ivana Brlić-Mažuranić, que recoge varios cuentos de hadas considerados algunos de los ejemplos más populares de la fantasía en la literatura croata. Y de Croacia viajamos hacia Galicia. Carmen Ferreira Boo centra su texto en una revisión histórica de los libros cuentos de hadas que han tenido una mayor influencia en la literatura gallega para niños y jóvenes. La octava contribución, de Miriam Fernández-Santiago, toma un cariz muy diferente y nos guía a través de la fusión de la literatura detectivesca con las rimas infantiles presente en la serie *Nursery Crimes* de Jasper Fforde. El penúltimo texto, de María José Coperías Aguilar, analiza *The Passion* de Jeanette Winterson que, además de contener elementos propios de los cuentos de hadas, presenta características propias de la narración oral. Por último, el artículo que cierra el volumen es de Luisa María González Rodríguez y se centra en la obra de Donald Barthelme. En él la autora presenta algunos ejemplos de cuentos de hadas posmodernos y revisa tópicos como la metaficción, la posmodernidad o el género, que ya han sido tratados con anterioridad en el libro.

En suma, debemos agradecer a los autores de cuentos de hadas, tanto clásicos como contemporáneos, que nos sigan inspirando con sus obras, pero también debemos reconocer la tarea de las editoras, que nos ofrecen un volumen solvente que presenta un análisis en profundidad que permite que los procesos de reescritura, adaptación, y, en definitiva, de recreación de cuentos de hadas adquieran el valor y la significación que merecen, tanto porque suponen una ventana a un campo de estudio poco explorado o vagamente establecido (hasta el momento la investigación sobre los cuentos de hadas se ha centrado básicamente en definir el género textual propiamente dicho, además de describir sus elementos constitutivos), como por el acercamiento innovador que ofrece a este tipo de narrativas.

A modo de colofón, debemos subrayar que este libro, una obra necesaria y útil para todo académico interesado en el impacto de los cuentos de hadas en la cultura contemporánea, es, como apuntan las editoras, un punto de partida para otros trabajos académicos relativos al estudio de los cuentos de hadas. Asimismo, la publicación fija como objetivo secundario, más allá de la reflexión académica, su voluntad que los ensayos que presentan "will serve as a reminder that, in moments of an excess of reality magic will always be present. Magic is necessary to believe, to create, to inspire, and it helps us function both as individuals and as members of society. We are born with magic, and fairy tales clearly contribute to keeping it alive, either through literature, cinema, translation or other forms of art" (Brugué & Llompart, 2020: 5). Que así sea.

REFERENCIAS

- JURI, S. (2010). Sobre los libros de juego intertextual con los cuentos populares. En Mendoza, A y Romea, C. (coords.). *El lector ante la obra hipertextual* (pp. 43-54). Barcelona: Horsori.
- SÁNCHEZ NORIEGA, J. L. (2000). *De la literatura al cine: Teoría y análisis de la adaptación*. Barcelona: Paidós