

**Reboul Díaz, Anne-Marie & Patricia Martínez
(dir). 2022. *Creación e intermediación en las
ficciones contemporáneas del artista*. Madrid, Visor
literario, ISBN: 978-84-9895-631-3, 410 pp.**

El presente volumen es el fruto más reciente del trabajo investigador del equipo ARLYC, liderado por la profesora Anne-Marie Reboul, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid y se puede considerar como continuación de otros dos volúmenes colectivos que le preceden, formando los tres libros una “trilogía” dedicada a la figura del artista y al proceso de la creación en las ficciones contemporáneas que abarcan obras literarias, comics, películas y es por este motivo que el título del libro indica claramente “ficciones”, no ficción que remitiría tan sólo a la literatura. De hecho, se trata de un término ideado por la profesora Reboul en el prólogo y consideramos su proposición terminológica muy acertada.

Después del prólogo firmado por la directora del proyecto el libro se inicia con un muy interesante estudio preliminar de la mano de la profesora Patricia Martínez, editora del presente volumen. El estudio destaca que “los relatos del acto artístico que ofrecen las ficciones contemporáneas señalan una reestructuración de la comprensión de lo literario y de los procesos creativos y de sus funciones, en la que se podría vislumbrar la definitiva superación del llamado período postmoderno¹”.

Las 17 contribuciones recogidas en este libro están divididas en tres bloques: el primero, bajo el título “El artista y la estética contemporánea”, se centra, en sus seis contribuciones, en los postulados estéticos que los escritores adoptan y expresan a través de los protagonistas de sus obras, artistas. El segundo bloque, “El acto creador y las mujeres” recoge en seis contribuciones diversas aproximaciones a la mujer artista, a la relación de mujeres con el acto creador y a las representaciones de las que han sido objeto como sujetos y objetos de la creación. Apreciamos especialmente esta sección ya que demuestra que después de los trabajos pioneros de la norteamericana Linda Nochlin, también los investigadores españoles se adentran al estudio de la presencia de la mujer en el arte, centrándose por ejemplo no sólo

¹ Reboul, Anne-Marie (dir.) & Patricia Martínez. 2022. *La création à l'œuvre dans la fiction d'aujourd'hui*. Paris, L'Harmattan, p. 15.

en el rol “tradicional pasivo” de la mujer como modelo, sino también en la mujer madre y autora, creadora que cuestiona los estereotipos culturales y reivindica representar el cuerpo femenino desde códigos propios alejados de la tradicional mirada masculina. Por último, el tercer bloque “Reparar el mundo: deberes y poderes del artista” recoge cinco estudios que ofrecen varias aproximaciones a las funciones de intervención y mediación del arte y de los cuales se dependen los deberes y poderes del artista en su interacción con el mundo.

La primera sección comienza con el trabajo de Catherine Orsini-Saillet que estudia la novela *El dolor de los demás* de Miguel Ángel Hernández cuya quinta edición se encuentra actualmente en las estanterías de las librerías españolas. La investigadora pone de relieve que la presencia del arte, a través de tres modalidades ecfrásticas, infiltra la escritura autobiográfica y establece unos vínculos intertextuales entre esta obra y las dos novelas precedentes del autor. Pascale Borrel analiza el personaje de Jed Martin, protagonista de la aclamada novela de Michel Houellebecq *La carte et le territoire* (Premio Goncourt de 2010), una elección que aprobamos dado que se trata de un personaje icónico que no sólo representa al artista contemporáneo, sino también a las tendencias más emblemáticas de la creación actual (fotografía, pintura, vídeo) y a la vitalidad del mercado de obras de arte. Y como bien señala Borrel, el personaje y la novela entera simbolizan también los postulados estéticos y existenciales del propio escritor que reflexiona sobre su acto creador y su posición de “autor”, aprehendida desde la doble postulación entre realismo y lirismo, implicación emotiva y total indiferencia¹. A pesar de su prolífica carrera como escritor y varios premios obtenidos el novelista francés Philippe Le Guillou no ha retenido hasta ahora la atención de las editoriales españolas y por este motivo nos alegramos de un trabajo publicado sobre su novela *Les sept noms du peintre* (1997, ganadora del premio Médicis del mismo año) en castellano. Alexis Brunilda Márquez analiza magistralmente, desde la dialéctica entre tradición y postmodernidad, la trayectoria del protagonista de la novela, el pintor imaginado Erich Sebastián Berg. Si la poliédrica carrera de este pintor ficticio nos sitúa en la posmodernidad de finales del siglo XX, la contribución de Roxana Illasca nos lleva a los tiempos ultracontemporáneos de “neomodernidad”, concepto ideado por el crítico Gonzalo Navajas. La investigadora examina la novela *Fred Cabeza de Vaca* del escritor español Vicente Luis Mora por la cual obtuvo el premio Torrente Ballester y resalta que en esta ficción anticipatoria sobre el arte en un futuro muy cercano podemos reconocer la superación del paradigma moderno, gracias también a los principios estéticos de la “postliteratura” en ella expuestos y que se caracteriza por su complejidad, reticularidad y la interacción constante con las demás artes. En esta sección encontramos también a dos representantes de la literatura latinoamericana: así Carmen Carrasco Luján estudia dos novelas del escritor chileno Roberto Bolaño *Estrella distante* y *2666* para resaltar la relación perturbadora que establece Bolaño entre el potencial subversivo de las vanguardias literarias y la violencia fascista y entre el arte de la performance y la depuración biopolítica; y Carmen

1 *Ibid.*, p. 71.

Luna Sellés pone en relación los protagonistas artistas de las novelas del escritor argentino César Aira con su obra ensayística, llena de reflexiones teóricas sobre el arte contemporáneo para concluir que Aira propone un artista que “se libere de la profesionalidad, que prescinda del canon y experimente con lo nuevo antes que con lo bueno”².

La segunda sección se abre con un interesante artículo de Julia Oeri que analiza desde el concepto de “paratopía creativa” ideado por Dominique Maingueneau cinco textos de escritoras francesas y francófonas que abordan la problemática entre escritura y maternidad: *Le Journal de la création* de la canadiense Nancy Houston, *Léonore, toujours* de Christine Angot, *Le bébé* de Marie Darrieussecq, *La Femme brouillon* de Amandine Dhée y *Toutes les femmes sauf une* de Maria Pourchet y por ende, entre la creación y la procreación. La ya mencionada escritora francesa Marie Darrieussecq rindió homenaje a la pintora alemana Paula Modersohn-Becker en su novela *Être ici est une splendeur* (2016) y esta representación literaria de la artista es estudiada por Ariadna Álvarez Gavela, cuyo análisis subraya el enfoque de sororidad entre las dos creadoras patente en la novela. La pintora alemana reaparece también en la contribución de Ana Quiroga Álvarez que analiza, desde la noción del autor postulada por Barthes, dos obras cinematográficas: *Paula* de Christian Schwochow y *Retrato de una joven en llamas* de Céline Sciamma. María Custodia Sánchez-Luque estudia también dos películas y ofrece una muy pertinente análisis de dos *biopics* franceses sobre la artista Camille Claudel (*Camille Claudel* de Bruno Nuytten y *Camille Claudel 1915* de Bruno Dumont) para concluir que ambas obras enfatizan demasiado la relación amorosa de la artista con Rodin o su enfermedad mental relegando su faceta profesional de la artista a segundo plano. Mathilde Tremblais estudia la obra de la fotógrafa y escritora Nathalie Gassel, especialmente la relación entre cuerpo y creación ya que para esta escritora belga el texto es el lugar de la creación del género y de construcción de un “yo transgénero” y es de este modo que sus textos ayudan a borrar las clasificaciones entre lo masculino y lo femenino y a renovar el canon literario de la mujer. Otra escritora belga, Amélie Nothomb ha retenido la atención de André Benit que analiza su novela exótica *Pétronille* para resaltar el pensamiento de la autora sobre la literatura, los lectores y el mundo de las editoriales parisinas.

El estudio de Benit puede relacionarse con la primera contribución del tercer bloque en la cual se estudia una vez más un autor como figura pública y mediática. Pilar Andrade Boué pone de relieve la postura que proyecta el escritor Antoine Volodine en conferencias o entrevistas y la compara con la figura textual del escritor construido por el propio Volodine en los siete relatos de su libro *Écrivains*. La literatura española es representada en este bloque por dos contribuciones: la primera de Thierry Nallet que estudia dos novelas metaficciones de Arturo Pérez-Reverte *El pintor de batallas* y *El francotirador paciente* cuyos protagonistas, un exfotógrafo de guerra y un subversivo grafitero, reflexionan sobre el arte y sus funciones; y la segunda trata la aclamada novela de Fernando Aramburu *Patria* y la suscribe

2 *Ibid.*, p. 134.

el investigador francés Davis Crémaux-Bouche que analiza cómo Aranburu representa en la ficción su concepción del papel del artista frente a la violencia. Manuel Rodríguez Ávis estudia el poliédrico artefacto artístico-literario *Nox* creado por la poeta canadiense Anne Carson. Es un poemario-objeto-collage que ayuda a la autora a asumir la muerte de su hermano y que confirma la función terapéutica del arte, brindando a su vez una lección de libertad de forma y fondo. La última contribución es de Manuel Pacheco Sánchez quien pone en relación las pinturas negras de Pierre Soulages, conocidas como “*ourenoirs*” con tres textos que las tratan, cada uno de manera distinta: *Pierre Soulages, trois lumières* de Jacques Laurans, *Le Rythme et la Lumière* de Henri de Meschonnic y *La Blonde. Les icônes barbares de Pierre Soulages* de Lydie Dattas y en su análisis demuestra que los tres escritores prolongan y complementan la obra de Soulages en su escritura a su vez que subrayan la libertad del espectador/el lector de la obra dado que “la recepción es el tercer pilar sobre el que se asienta la obra de arte”.

Pero nuestro objetivo no es reproducir mecánicamente el contenido de cada artículo, más bien quisiéramos recalcar las conclusiones más importantes que se desprenden de esta colección de contribuciones y que hacen de este libro un título recomendable. En primer lugar, hay que destacar las propias obras abordadas, el corpus estudiado es pertinente y a veces novedoso. En segundo lugar, la calidad de las contribuciones. Los estudios son pormenorizados y bien documentados lo que puede servir de base para los demás investigadores. En cuanto a las conclusiones, se pone de manifiesto que a principios del siglo XXI y dentro de una cultura globalizada el texto contemporáneo es un lugar de mediaciones e interacciones y esta apertura inter y transmedial genera dinámicas de circulación y de hibridación de estilos, géneros y prácticas, tal y como lo señala también la profesora Martínez en su estudio preliminar. Por otro lado, hay que destacar el auge de lo visual que juega un papel importante en esta reestructuración del mundo artístico y literario. Varias obras estudiadas unen texto e imagen, de hecho podemos decir que la imagen adquiere cada vez más poder, en especial la fotografía o por qué no el fotograma, en el caso de las obras cinematográficas. Ya en el primer volumen colectivo del proyecto ARLYC destacaba la profesora Reboul que el retorno de la figura del artista coincide con la aparición de una cultura visual, definida “no como un conjunto de imágenes, sino como un conjunto de relaciones sociales entre personas, mediadas por las imágenes⁴”. El lector se vuelve espectador y se le involucra cada vez más para educar su mirada o para “modifier le regard” para retomar las palabras de Amélie Nothomb⁵ (p. 259). En este sentido se podría decir que los textos abordados son educativos ya que pueden comprometer a las subjetividades implicadas en una causa común, lo que otorga a la creación actual un poder de intervención sobre el mundo. En cuanto a los nuevos *topoi* abordados, se confirma la nueva tendencia de representar al artista no sólo por la figura del pintor

3 *Ibid.*, p. 397.

4 Reboul, Anne-Marie (dir.). 2021. *L'artiste et son œuvre dans la fiction contemporaine*. Bruxelles, Peter Lang, p. 34.

5 *Ibid.*, p. 259.

(tendencia predominante en el siglo XIX), sino más bien por la figura de un fotógrafo, un escultor o un artista de nuevas formas, incluidas las subversivas (ver el ejemplo del grafitero de Arturo Pérez-Reverte). Las ficciones contemporáneas tratan también a menudo el tema de la obra de arte como objeto de consumo comercializable y reflejan la fuerza devoradora, las presiones y el frenesí del mercado de obras de artes (en este corpus ver por ejemplo las contribuciones dedicadas a Houellebecq y Nothomb). De las contribuciones del segundo bloque se desprende también cierta obsesión por el cuerpo de la mujer, en el sentido positivo dado que las artistas estudiadas en este volumen cuestionan las representaciones dominantes de la mujer construidas por la mirada masculina que desvelan a la mujer no en su naturalidad, sino según las normas de un canon históricamente lastrado y por lo tanto ideológico.

En definitiva, se trata de una obra realizada con rigor científico que sin duda resalta las tendencias más importantes de las ficciones contemporáneas y a nuestro entender se convertirá en una obra de referencia para todo investigador que quisiera indagar en las cuestiones relativas al arte, al artista y a sus representaciones literarias a principios del siglo XXI.

ADRIANA LASTIČOVÁ
Universidad Complutense de Madrid

