

PRESENTACIÓN

Teresa LÓPEZ-PELLISA

Universitat de Barcelona
teresalopezpellisa@gmail.com

Ana CASAS

Universidad de Alcalá
ana.casas@uah.es

A lo largo del tiempo, la interacción entre sociedad, cultura y tecnología ha modificado sustancialmente la manera que tenemos de representar el mundo, por lo que el estudio y análisis de las relaciones transmediales (y transculturales) que se producen dialécticamente entre las diversas prácticas artísticas (tanto analógicas como digitales) ha sido el objeto de estudio sobre el que nos propusimos trabajar en este monográfico. Algunos de los artículos aquí publicados fueron presentados en el marco de *SEMIOFERAS. Congreso internacional sobre cine, literatura, música y artes escénicas «Palabra, imagen y escrituras: La intermedialidad en los siglos XX y XXI»*, celebrado entre los días 29 de septiembre y 2 de octubre de 2015 en la Universidad de Alcalá, donde nos planteamos reflexionar, dentro del ámbito de las producciones contemporáneas preferentemente hispánicas, acerca de las relaciones entre cine, artes escénicas, música, televisión y literatura desde una perspectiva transdisciplinar, intertextual, transmedial e intermedial. El lector del monográfico se encontrará con textos de marcado calado teórico y conceptual (como los ofrecidos por Domingo Sánchez-Mesa y Jan Batens o Vera Lúcia Follain de Figueiredo), análisis sobre la adaptación cinematográfica y teatral de textos literarios (Javier Sánchez Zapatero), las relaciones entre texto e imagen (Daniel Escandell y Mariano García), las formas híbridas y multimedia en la cultura digital (Claire Taylor), la intermedialidad y transmedialidad en el cine documental (Santiago Juan-Navarro y Anxo Abuín), las narrativas expandidas en la televisión (Concepción Cascajosa Virino y Juan Pedro Molina Cañabate), la interacción de los medios audiovisuales en la ópera (Jaume Radigales y Yaiza Bermúdez Cubas) o las relaciones entre literatura y realidad virtual (Teresa López-Pellisa). Dos de los valores de estas propuestas es que parten de un concepto ampliado de literatura, que no permite entenderla sin su relación con otras manifestaciones artísticas, y que tienen plena consciencia de la

necesidad del uso de herramientas transdisciplinares para acercarnos a estos fenómenos artístico-literarios contemporáneos.

En el artículo «La literatura en expansión. Intermedialidad y transmedialidad en el cruce entre la Literatura Comparada, los Estudios Culturales y los *New Media Studies*», Domingo Sánchez-Mesa y Jan Baetens nos ofrecen un lúcido panorama del lugar que ocupa la Literatura Comparada en el marco de los estudios literarios contemporáneos, que no se limita tan solo al análisis de las relaciones textuales, sino que también debe tener en cuenta elementos no verbales y todo tipo de relaciones interartísticas. A partir de la problematización de términos como intermedialidad, remediación, hipermediación, *storytelling* o transmedialidad, proponen una clarificación terminológica sobre todo a partir del término *intermedialidad* (referido a los casos en los que se combinan diferentes tipos de signos, como palabras e imágenes) y *transmedialización* (como el proceso de adaptación de una obra de un medio a otro). Se trata de un artículo eminentemente teórico que también incluye una parte de análisis práctico donde seleccionan varios ejemplos de las relaciones transmediales y expandidas de la literatura en el entorno digital y analógico, dando buena cuenta de la diversidad de formas, tradiciones y propuestas que nos permite el mundo del *transmedia storytelling*. En esta misma línea, Vera Lúcia Follain de Figueiredo, en «Cultura multimidiática e interseção dos campos artísticos», se centra en el término «literatura expandida» para reflexionar sobre las experiencias relacionadas con la literatura que no tienen relación estrictamente con la palabra escrita, a partir del ensayo *Literatura Expandida: arquivo e citação na obra de Dominique Gonzalez-Foerster*, de Ana Pato, donde se relaciona este tipo de prácticas literarias interartísticas con las vanguardias francesas. Y ofrece un panorama de ejemplos que abarcan desde el trabajo de Gonzalez-Foerster (sobre cine y videoinstalaciones), hasta la artista Verônica Stigger (sobre literatura y artes visuales), pasando por las propuestas de Leonardo Villaforte (en las que se cuestiona el concepto de escritura y autoría) y revisando las relaciones entre el lenguaje escrito y el lenguaje visual a partir de los conceptos de Sylvio Back sobre la conversión del espectador en un «lector de películas» o un «espectador de libros», a partir de las visiones de Roger Chartier y de Flusser sobre el futuro de la literatura y sobre cómo enfrentarnos a este nuevo paradigma.

Por su parte, Javier Sánchez Zapatero nos ofrece en «Transmedialidad en la novela policíaca española: Sherlock Holmes» un amplio panorama de los trasvases transficcionales del universo de Conan Doyle a la narrativa, el teatro, el cine y el cómic español, a partir de una genealogía que da buena cuenta de la condición mítica adquirida por el célebre personaje. A partir de las teorías sobre transmedialidad contemporáneas, analiza las reescrituras del personaje de Sherlock Holmes y su influencia en narradores como Emilia Pardo Bazán, Enrique Jardiel Poncela, Francisco García Pavón, Elia Barceló, Ángel Olgoso, Carmen Moreno, Kike Ferrari, Carlos Pujol, Javier Casis, José Goás Jul, Juan Ramón Biedma, Jerónimo Tristante, Rodolfo Martínez, Alberto López Aroca o Rafael Marín; dramaturgos como Gonzalo Jover, Enrique Arroyo, Salvador Vilaregut, Manuel Melgarejo, Emilio de Castillo o José Salvador Bonet; cineastas como José Luis Garci; y autores de cómic como Sergio Colomino o Jordi Colomé. La expansión que ha tenido el mundo literario de Conan Doyle sigue

vigente en el siglo XXI a partir de la revisión de sus personajes en diversas tradiciones, épocas y culturas.

Mariano García analiza en «Textoplasma: La imagen como fantasma de la escritura en la obra de Mario Bellatin» la obra del escritor peruano-mexicano a la luz de las vanguardias de principios del siglo XX, a partir de los proyectos literarios de André Breton y de las aportaciones de W. G. Sebald acerca de las relaciones entre imagen y escritura. Con una gran sutileza muestra los mecanismos de exposición autobiográfica y autoficcional de Bellatin en su obra, y cómo se entretiene y relaciona el lenguaje escrito con las imágenes fotográficas realizadas por el autor, para concluir que en sus procesos artísticos se «revela el talante platónico de Bellatin, que se ubica así en la larga tradición de desprecio a la escritura inaugurada por el *Fedón* y de cuya crítica la filosofía de Jacques Derrida hizo su carta de presentación. A partir de la misma línea y tradición literaria arraigada en la experimentación y las vanguardias, Claire Taylor analiza diferentes propuestas textovisuales que re-activan la poesía impresa a partir de medios digitales o generan textos poéticos desde el espacio digital, en el artículo «Entre “Born Digital” y herencia literaria: el diálogo entre formatos literarios y tecnología digital en la poética electrónica hispanoamericana». A partir del trabajo de tres artistas nos ofrece una lectura comprometida de sus propuestas artísticas multimedia. En primer lugar, analiza la exposición colaborativa *Women: Memory of Repression in Argentina* (2003), en la que el espectador-usuario puede interactuar con un juego poético para reflexionar sobre la memoria y los desaparecidos a partir del uso de un código *vintage* (de los años 60) que fortalece la verosimilitud temática y colabora con la generación de la atmósfera temporal desde el uso de una interfaz «desfasada» que nos permite conectar con el pasado. A continuación se centra en la obra de Etelvina, *The Hordes Came*, en la que el uso de grafitis y texto poético le sirve a la autora como gesto político en «un intento de resistir al orden urbano». Y, por último, comenta la obra *Radikal Karaoke* de Belén Gache, en la que se exige al receptor la lectura en voz alta de discursos políticos para que se puedan activar los diferentes efectos interactivos que ofrece el texto. Estas propuestas trans e intermedia nos ofrecen revisitaciones de la poesía visual a partir del entorno digital, de la mano de diferentes artistas latinoamericanas que se están convirtiendo en la (ciber)vanguardia del siglo XXI.

El artículo de Daniel Escandell, «Logomesis y cultura textovisual: figuras de la generación y visibilización del texto en el arte escrito mediado por las pantallas», también se centra en las relaciones entre texto e imagen, pero desde otro ángulo. A partir de una sólida propuesta teórica que recoge el concepto de «logofagia» de Túa Blesa, amplía la propuesta de clasificación del teórico zaragozano utilizando como ejemplo la obra de varios autores de textos poéticos digitales, series de televisión o videojuegos, en los que demuestra las diferentes tipologías, usos y funciones que puede tener la palabra escrita a partir de su aparición explícita o implícita en los medios visuales, la creación literaria y el net.art. Se trata de un trabajo en el que se describe, analiza y clasifica cómo funciona el lenguaje textual en el medio visual a partir de la visibilización, la emergencia, la presencia o los silencios.

Santiago Juan-Navarro se centra en el cine documental cubano de los años 60, a partir de la obra de Nicolás Guillén Landrián (Camagüey, 1938 - Miami, 2003). En «Cine cubano e intermedialidad»,

el autor ofrece un detallado análisis de las técnicas del cine-collage, la influencia de las vanguardias, el uso de fotografía, de recortes de periódico, del sonido y del texto en los documentales de Nicolás Guillén Landrián, centrándose en *Cofea Árabiga* y *Desde la Habana*. Juan-Navarro nos ofrece una lectura contextual de la obra de este autor y la gran influencia que ha tenido en el siglo XXI a partir del boom del cine documental en Cuba. Ofreciendo un panorama de la creación cinematográfica en el país desde los años 60 en diálogo con el contexto sociopolítico de la isla, analiza los procesos intermediales y el uso de lo textovisual en el cine documental de un autor comprometido, cuya obra fue silenciada y relegada al olvido hasta su recuperación hace algunos años. Relacionado también con las artes cinematográficas, el trabajo de Anxo Abuín González se centra en las posibilidades transmedia de los recientes documentales *La primavera rosa* (2013) de Mario de la Torre y *Ciutat morta* (2014) de Xavier Artigas y Xapo Ortega. Los directores de estos textos audiovisuales han sido plenamente conscientes de la necesidad de la participación ciudadana en la creación de unas obras de alto contenido político y social, que han podido llevar a cabo gracias a la implicación económica del público (a través de un proyecto de *crowdfunding* en el caso de *Ciutat morta*), de la participación y creación de textos expandidos a partir de las redes sociales, y de la generación de encuentros en espacios públicos en los que proyectar y debatir sobre la temática del documental. Anxo Abuín analiza cómo la cooperación del público en la creación de contenidos y extensiones del texto fuente nos permite hablar de creaciones que se construyen a partir del nuevo paradigma de la hiperpolítica, las comunidades virtuales y las narrativas transmedia.

Concepción Cascajosa Virino y Juan Pedro Molina Cañabate, en «Narrativas expandidas entre la tradición y la innovación: construyendo el universo transmedial de *El Ministerio del Tiempo*», parten de los conceptos de Pérez Bowie y Pardo García de transficcionalidad, transmedialidad y transescritura para analizar las experiencias transmedia e hipermedia de *El Ministerio del Tiempo*, tomando como fuentes la web oficial de la serie, el programa de *making of Los Archivos del Ministerio*, el programa online *#LaPuertadelTiempo*, el grupo de WhatsApp «Los becarios del Ministerio», la cuenta de Facebook, la cuenta de Twitter @MdT_TVE, la cuenta oficial de Instagram, el trabajo desarrollado por los *fan fiction*, la serie de *podcasts* titulada *Tiempo de valientes: diario sonoro de Julián Martínez*, la ficción sonora *Tiempo de valientes*, la webserie *Tiempo de confesiones*, el capítulo de realidad virtual «El tiempo es lo que es» y el formato novelizado *El Ministerio del Tiempo*. En este artículo demuestran el interés de la serie de televisión *El Ministerio del Tiempo* como ejemplo modélico de diseminación textual en el ámbito hispánico a partir de la convergencia de diversos medios, empresas y agentes productores de la industria cultural.

Por su parte, Jaume Radigales y Yaiza Bermúdez Cubas analizan en «Ópera, texto y audiovisualización. Estudio de un caso» los cambios que se han producido en la ópera contemporánea a partir de la inclusión de elementos audiovisuales interactivos en la escena. El uso de las pantallas, la proyección interactiva en tiempo real, la influencia del cine y la televisión en la creación y puesta en escena de la ópera contemporánea son elementos que aportan nuevas reconfiguraciones a un medio sobre el que había reflexionado Wagner en *La obra de arte del futuro*. En este artículo se reflexiona sobre la ópera

mediada (visualizaciones *live* a través de la red y en cines) y posmediada (grabaciones en DVD de montajes con reportajes, *making off* y entrevistas) a partir de la aplicación de las nuevas tecnologías en las artes. Se analizan los discursos escénicos y narrativos de los códigos audiovisuales a partir de su aplicación al montaje de *El anillo del Nibelungo* de Richard Wagner realizado por Carlus Padrissa en 2007.

El monográfico se cierra con el artículo «El síndrome de Narciso y el autor como avatar postorgánico en *La novela perfecta* de Carmen Boullosa y *Sleep Dealer* de Álex Rivera». En esta propuesta, Teresa López-Pellisa analiza las relaciones entre literatura y realidad virtual a partir de estos dos textos de ciencia ficción en los que se reflexiona sobre las posibilidades de una literatura hipermedia del futuro, donde lectores de estas narrativas multimedia interactivas tienen la posibilidad de vivir y sentir en primera persona las narraciones, convirtiéndose en espectadores y actores de narraciones de simulación polisensoriales... y ¿postliterarias?

Las diferentes propuestas metodológicas y teóricas de los colaboradores del monográfico ponen de manifiesto la necesidad de estudiar la literatura, el cine, la música y el teatro a partir de su convergencia (en el sentido que le da Henry Jenkins) con otros medios que han permitido generar una «cultura participativa» tanto desde el punto de vista de la creación, como desde la recepción. La portada de la revista *Time*, sobre la elección del personaje del año 2005, nos decía: «Yes, you. You control the Information Age. Welcome to your World», por lo que ahora tan solo debemos decidir cuál será nuestra posición en esta encrucijada de palimpsestos multimediáticos.