

BOLETÍN SAAS

Año 2015

Boletín nº 14

**SPANISH
ASSOCIATION
FOR
AMERICAN
STUDIES**

ÍNDICE

Informe de la Presidenta

Acta de la Asamblea General de SAAS-Madrid, 2015

Memoria del XII Congreso de SAAS: Madrid, 25-27 marzo 2015

Convocatoria XIII Congreso SAAS, Cáceres, 2017

Convocatoria ayuda "Washington Irving" de Estudios Norteamericanos (2016).
SAAS/Instituto Franklin-UAH

Revista de Estudios Norteamericanos

Publicaciones de socios

CFPs: Revistas de investigación

Convocatorias de Congresos y Seminarios

Proyectos de Investigación

Honoring a "New" Arthur Miller (1915-2005), Ramón Espejo

*La vida sin fronteras de Juan Felipe Herrera,
Poeta Laureado de Estados Unidos, 2015*, Karen Cresci

Miembros de la Junta de SAAS

INFORME DE LA PRESIDENTA

Queridas/os socias/os de SAAS:

Nuevamente llega a vuestras manos este Boletín que sirve de enlace escrito entre sus socios. El boletín de SAAS es algo que siento muy mío porque en épocas ya pretéritas fue una de mis tareas, como Vocal de la Junta, la edición de estas páginas, y pasó a serlo después como Vicepresidenta de SAAS. Ahora me toca, como Presidenta, escribir un informe inicial por primera vez. Y lo hago con ilusión y con el orgullo de pertenecer a esta joven pero vibrante Asociación de norteamericanistas de España.

Y quiero empezar, cómo no, dándoos las gracias por el gran honor y la responsabilidad de haberme elegido para serviros como Presidenta durante los próximos cuatro años. Me han precedido en el cargo profesores de inmensa talla académica y humana como Javier Coy, Félix Martín, Constante González Groba, Francisco Collado y Jesús Benito. Es muy difícil alcanzar la magnitud de su acertada gestión y las dosis de entusiasmo que supieron inyectarnos a toda la comunidad SAAS. Sólo puedo aseguraros que ilusión por SAAS me sobra, y que no pienso escatimar un solo esfuerzo en mi trabajo dedicado a que esta Asociación siga creciendo en cifras de socios y en calidad de los servicios ofrecidos a los asociados. Por otro lado, algunos resaltasteis, cuando fui elegida durante la Asamblea de Madrid, que soy la primera Presidenta (¡la “Hillary Clinton de SAAS”, me llamó alguien!): es cierto que soy la primera Presidenta de SAAS, y también ello añade más sentido de la responsabilidad a mi mandato.

Quiero igualmente dar las gracias a los miembros de la Junta que dejaron su cargo en Madrid 2015. A Jesús Benito, en primer lugar: el presidente saliente que desde su cargo de Vicepresidente primero, y de Presidente durante los últimos cuatro años ha impulsado a SAAS hacia un amplio espectro de diversidad temática, étnica y comparatista, que refleja la idiosincrasia de los Estudios Norteamericanos en España. A Cristina Alsina, la súper-eficiente y siempre sonriente Secretaria, y a Begoña Simal, cuya labor como vocal de la asociación no ha dejado a nadie indiferente. Gracias en nombre de los que formamos SAAS por vuestra desinteresada dedicación y entrega. Y gracias igualmente a los que permanecen en la Junta y que, desde su experiencia, nos guían a los “nuevos fichajes” y hacen la transición entre el equipo saliente y el entrante (Esther Álvarez y Rodrigo Andrés, además de yo misma) menos abrupto: a la Vicepresidenta Carme Manuel, quien sigue ocupándose de la edición del Boletín anual, al tesorero Nacho Guijarro, que nos mantiene a raya con las cifras, y a Viorica Patea, que siempre tiene a mano alguna experiencia pasada que ilumina nuestro quehacer presente. Cabe añadir, finalmente, que a Jesús no le dejamos marcharse del todo: seguirá encargándose de la web de la Asociación, que no deja de ser cada vez más atractiva y útil: gracias por aceptar seguir siendo el “web master”, Jesús.

El nuevo equipo que formamos la Junta de SAAS nos planteamos nuevos retos: ampliar el espectro de los asociados y de los congresos bianuales hacia los “American Studies” en su sentido más amplio (ojalá seamos capaces de captar a más historiadores, sociólogos, polítólogos, juristas, etc. relacionados con el estudio de los EEUU*), involucrar más a los jóvenes estudiantes e investigadores a través tarifas más adecuadas y de becas y actividades especialmente diseñadas por y para ellos, incrementar el prestigio de nuestra revista, y tener más voz y más presencia, como investigadores, en la academia internacional. Entre el descubrimiento de Ponce de León de la Florida en 1513 y la década de 1820, cuando España finalmente se ve obligada a ceder Florida a los Estados Unidos y el resto de sus extensas posesiones en América del Norte a un México recién independizado, se extienden tres largos siglos de actividades españolas en territorios que ahora forman parte de los Estados Unidos. Toda esta actividad ha generado incontables fuentes primarias, valiosas para la historia de estas primeras colonias, para la historia de muchas tribus indias de América del Norte, y para la historia de las relaciones y rivalidades internacionales en América del Norte. En el siglo de la interdisciplinariedad, es hora de que los “estudios norteamericanos” lleguen a nuestra Asociación de manera clara y palpable, y es hora de que los españoles sigamos afirmando con voz alta y segura nuestras aportaciones al ámbito de la americanística internacional.

En un interesante ensayo que leí recientemente, su autora, Karen Bennet, de la universidad de Lisboa, habla de la práctica académica en Portugal desde la perspectiva geopolítica de la “semiperiferia”.** Utiliza el término del “síndrome del mayordomo” (Butler’s Syndrom) para definir cómo los académicos portugueses, asumiendo que son “second-division players”, se dejan llevar en su producción académica por una suerte de complejo de inferioridad frente a la procedente de los países más centrales. Creo que el “síndrome del mayordomo” puede trasladarse perfectamente a España (como país “semiperiférico”) y especialmente a nosotros mismos, como americanistas no-americanos. Me explico: según Bennet, al igual que el mayordomo de una casa señorial -que admira a su Señor hasta el punto de despreciar a los miembros de su propia clase-, los académicos “semiperiféricos” pueden llegar a ser más valedores y admiradores de la investigación producida en/por los países centrales que la de ellos mismos, hasta el punto de llegar a rechazar o minusvalorar los marcadores de su propia identidad en favor de los importados, que se perciben como superiores; y esto tiene implicaciones importantes para muchos aspectos de la práctica académica. Nuestra disciplina es difícil, en tanto en cuanto siempre somos “observadores externos” de la experiencia (artística, cultural, literaria, política, histórica, religiosa, social, etc.) norteamericana. norteamericanos e incluso británicos- a la hora de tener una voz respetada y válida en la academia internacional. Y nuestra justa y acertada admiración por lo que nos llega desde los EEUU hace que, en ocasiones, ignoremos o minusvaloremos nuestra propia producción.

* Por esta razón, y a sugerencia de los organizadores de SAAS 2017, hemos decidido admitir paneles en español en el próximo Congreso.

**Bennet, Karen. “The ‘Butler’ Syndrome: Academic Culture on the Semiperiphery”. *Revista canaria de estudios ingleses* 69 (December 2014): 155-171.

Y creo que no me equivoco al decir que todos/as hemos sentido alguna vez que estamos en inferioridad de condiciones frente al mainstream -es decir, frente a nuestros colegas. Por eso es extremadamente importante que, por un lado, nos conozcamos, leamos, citemos y tengamos en cuenta unos a otros -y nada mejor que nuestra Asociación y los Congresos SAAS para que este intercambio se produzca y, por otro lado, que internacionalicemos cada vez más nuestra Asociación -y por lo tanto, nuestros Congresos, para que la voz y la producción científica de los americanistas españoles se intercambie con la de americanistas de Norteamérica y de otros países, se oiga a plena voz y se tenga en cuenta por lo válido de su propia idiosincrasia; es decir, como la aportación de un estudioso externo que analiza la realidad norteamericana con herramientas contextuales y analíticas acaso distintas o distantes a las de los académicos norteamericanos, pero no por ello menos válidas e interesantes. Los “mayordomos” son algo de otra época: seamos todos “house-mates” en esa gran casa de los Estudios Norteamericanos (por utilizar la metáfora Jamesiana de “the house of fiction”).

En marzo de 2017 tendremos ocasión de compartir nuestra investigación y de darla a conocer en foros internacionales, durante el Congreso SAAS de Cáceres, que ya tiene un tema tan amplio y abarcador como interesante: “Understanding (Human) Nature”. Si hay algún americanista de cualquier disciplina que no encuentre acomodo en este sugerente tema, que se queje a la autoridad competente: hasta una mesa redonda en torno a los rankings y los cuartiles, y cómo la naturaleza humana es capaz de asumir eso tendría cabida (y no hablo en broma al mencionar la necesidad o conveniencia de organizar esta mesa redonda...).

Termino con dos breves noticias: he tenido oportunidad de conocer y cambiar impresiones con el nuevo Agregado Cultural de la Embajada de los EEUU, Christopher Quade, quien me ha manifestado su intención de seguir colaborando estrechamente con SAAS. Además, hemos puesto en marcha la posibilidad de pago de las cuotas de SAAS (y de inscripciones a Congresos) por tarjeta de crédito o Pay-pal. Esto, que parece baladí, puede ser determinante en la captación de socios internacionales, y de participación de extranjeros en nuestros Congresos. Pero de todo ello os informará el tesorero cuando la posibilidad esté operativa.

Por lo demás, a partir de este momento el Congreso de SAAS de Cáceres 2017 ya está en marcha, y el call for panels aparece en este Boletín. Os animo a todos/as a proponer paneles, y a invitar a vuestros colegas, doctorandos y estudiantes de Máster a participar. ¡Felices fiestas y muy feliz año nuevo!

Isabel Durán Giménez-Rico
Universidad Complutense

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SAAS

CELEBRADA EN MADRID, EL 27 DE MARZO DE 2015

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SAAS

CELEBRADA EN MADRID, EL 27 DE MARZO DE 2015

Lugar: Paraninfo de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense, Madrid.

Da comienzo la sesión a las 17:00 con el siguiente orden del día:

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
2. Informe de la Presidencia.
3. Informe de la Vicepresidencia.
4. Informe de la Tesorería y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio.
5. Informe sobre la *Revista de Estudios Norteamericanos*.
6. Premios de Investigación Javier Coy.
7. Informe sobre la Beca SAAS-Fulbright y la ayuda Washington Irving (SAAS-Instituto Franklin-UAH)
8. Propuestas sobre el Seminario de Doctorado y la participación de estudiantes doctorales en los congresos de la Asociación.
9. Elección de cargos de la Junta Directiva.
10. Propuestas de futuras sedes y temas de congresos.
11. Ruegos y preguntas.

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior

Se aprueba por asentimiento el acta de la Asamblea celebrada en la Universidad Complutense, Madrid, el 7 de mayo de 2014.

2. Informe de la Presidencia

El Presidente empieza su informe felicitando al comité local (Isabel Durán Giménez-Rico, Eusebio de Lorenzo Gómez, Félix Martín Gutiérrez, Carmen Méndez García, Eduardo Valls Oyarzun, Rebeca Gualberto Valverde y Rebeca Cordero Sánchez) por su impecable organización del décimo-segundo congreso de la asociación. Les agradece su trabajo y extiende su agradecimiento a todas las instituciones y personas que han contribuido al éxito del congreso: la Embajada de los Estados Unidos en España, la Comisión Fulbright, el Instituto Franklin y los visitantes internacionales y conferenciantes plenarios: Harryette Mullen, Francisco Collado-Rodríguez, Ilan Stavans, Don Bogen, Peter Carravetta y John Gery.

Informa, a continuación, de la reanudación de la Beca SAAS-Fulbright, cuya primera convocatoria, en esta nueva etapa, se abrió el mismo día en que dio inicio el congreso. Lamentablemente, no se ha podido llegar a un acuerdo con el Instituto Franklin para la concesión de bolsas de viaje para congresos internacionales.

3. Informe de la Vicepresidencia

La vicepresidenta de la asociación agradece a 1@s soci@s la información que le han enviado para el último boletín y les anima a mandar la que quieran ver publicada en el próximo.

4. Informe de la Tesorería y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio

El tesorero presenta las cuentas del ejercicio que se aprueban.

En la Asamblea General de socios celebrada en Madrid el 7 de mayo de 2014 el nuevo Tesorero presentó el Informe correspondiente al periodo comprendido entre 1 de abril de 2013 y 31 de marzo de 2014, con un saldo de 37.673,10 euros. Por consiguiente, el periodo de estudio del presente Informe se corresponde con el comprendido entre 1 de abril de 2014 y 18 de marzo de 2015.

El saldo en cuentas de la asociación a 18 de marzo de 2015 es de 39.443,25€, con el siguiente detalle:

-ES34 2100 2122 7602 0011 7832: 34.166,27€

-ES74 2100 3642 1422 0010 5677: 5.276,98€

Ello implica un aumento en los saldos en cuenta de 1.770,15€ en el periodo estudiado.

En cuanto a los movimientos de las cuentas, el detalle de los mismos es el siguiente:

Concepto	Cantidad
Cuotas de SAAS (170 cuotas)	+6.960,00€
Cuota de EAAS 2015 (17 x 6)	-102,00€
R.E.N.	-1.724,63€
Gastos Junta Directiva	-1.765,94€
Cuotas devueltas (7)	-280,00€
Asesoría	-532,40€
Gastos bancarios	-488,88€
Dotación de becas y premios	0,00€

Las personas a quienes se ha dado de baja en el último año son seis (6): Borja Aguiló Obrador, Rosa Mª Díez Cobo, Mónica González Caldeiro, Francisco Javier Rodríguez Jiménez, Susana Vega González y Salomé Yelamos Guerra.

Las personas que han solicitado darse de alta en el último año son dieciocho (18): Mikel Bermello Isusi, Isabel Castelao Gómez, Mª Rocío Cobo Piñero, Juan José Fernández Trillo, María Ferrández San Miguel, Dan Fyfe, Luisa Mª González Rodríguez, Antonio Daniel Juan Rubio, Anna Kurasova, Lidia López Chicharro, Antoni Montserrat Ferrer, Óscar Ortega Montero, Alexandra Paniagua Villoria, Concepción Parrondo Carretero, Rubén Peinado Abarrio, Luis Miguel Roa Berodia, Catalina Torres Marquínez y Laura Torres Zúñiga.

De nuevo, la asesora estima conveniente estudiar con la Caixa nuevas condiciones económicas, así como cancelar la cuenta con menos saldo, para evitar un gasto innecesario para la Asociación. También recuerda la asesora que es conveniente hacer uso de los fondos disponibles de SAAS, al estar registrada como una asociación sin ánimo de lucro.

El Presidente apunta que el aparente desequilibrio en las cuentas, si se compara este ejercicio con el anterior, es debido a que los gastos de premios a cargo de la asociación se producen cada dos años. En todo caso, propone que la Junta Directiva estudie la evolución de los presupuestos de SAAS una vez que se hayan computado los nuevos gastos (premios

ampliados, Beca SAAS-Fulbright, etc.), y analice la posibilidad de proponer, si las cuentas de la asociación lo permiten, nuevas partidas de gastos que redunden en beneficio de 1@s soci@s.

Isabel Durán anuncia, en nombre del comité organizador, que el remanente económico del congreso, si lo hubiera, se dedicaría a la publicación de un volumen en honor a Félix Martín que incluiría una selección de ensayos de entre las mejores intervenciones en el congreso. Informa de que en breve se pondrá en contacto con los coordinadores de los paneles temáticos para hacer una preselección. También sugiere pensar en maneras de reducir los gastos para poder bajar el precio de las cuotas de inscripción a los congresos de la asociación.

5. Informe sobre la *Revista de Estudios Norteamericanos*

La directora de la revista, Mª Ángeles Toda, agradece a la junta y a los organizadores del congreso la invitación a la asamblea para poder informar sobre la revista de la asociación. Lamenta que no haya salido aún el volumen #18, que corresponde al 2014 y espera que se publique en los próximos meses. Para este número se recibieron 13 artículos de los que se rechazaron 6, una entrevista y tres reseñas. El proceso de evaluación fue especialmente lento debido a la dificultad de recibir informes, un porcentaje elevado de los cuales, a fin de cumplir con los índices de calidad exigidos, deben ser externos al consejo de redacción de la revista y a su comité científico. Se felicita también de que la revista está empezando a recibir textos pertenecientes al campo de los estudios norteamericanos en su definición más amplia.

La directora informa que la revista ha sido incluida en otros dos índices/bases de datos: ERIH y Proquest, lo que confirma su creciente buena reputación en foros nacionales e internacionales.

Informa de que está abierto el plazo de recepción de originales para el número 19 de la revista (fecha límite: 1 de septiembre). De momento se han recibido cinco artículos, uno de los cuales ha sido rechazado por previa publicación. A partir del próximo número, según el modelo de otras revistas científicas, se exigirá a los que contribuyan firmar un documento en el que todos los autores aceptan la publicación y declaran que el artículo no está publicado ni enviado para evaluación en otro medio.

6. Premios de Investigación Javier Coy

Se procede a la lectura del fallo del jurado. Se conceden los siguientes premios:

- Best monograph (*ex aequo*)

Félix Martín por su *Retorno a la historia literaria norteamericana: itinerarios críticos y pedagógicos* (PUV)

y

Josep Mª Armengol por su *Masculinities in Black and White: Manliness and Whiteness in (African) American Literature* (Palgrave Macmillan)

- Best Edited Volume

Cristina Alsina Rísquez & Cynthia Stretch por su *Innocence and Loss: Representations of War and National Identity in the United States* [Cambridge Scholars Publishing]

- Best Journal Article

Ana María Manzanas Calvo por “Junot Díaz’s “Otravida, Otravez” and *Hospitalia*: The Workings of Hostile Hospitality” publicado en *Journal of Modern Literature*.

- Best REN Article:

Silvia Martínez Falquina por “Memory, Diaspora and the Female Body in Little Haiti: Edwidge Danticat’s *Reading Lessons*”

7. Informe sobre la Beca SAAS-Fulbright y la ayuda Washington Irving (SAAS/Instituto Franklin-UAH)

La secretaria informa que se ha concedido la Ayuda Washington Irving a Rubén Peinado Abarro por su proyecto “Los modelos identitarios estadounidenses representados por las series de época de HBO”.

El presidente informa que está abierto el plazo de presentación de candidaturas para la beca SAAS-Fulbright.

8. Propuestas sobre el Seminario de Doctorado y la participación de estudiantes doctorales en los congresos de la Asociación

La secretaria informa del éxito de la primera edición del Seminario de Doctorado y agradece al Dr. Francisco Collado su participación en el mismo. Apunta la posibilidad de desdobljar la sesión si continúa teniendo este número de solicitudes de participación en el futuro.

El Presidente observa que aunque los estudiantes de doctorado que participan únicamente en el Seminario de Doctorado tienen un precio de matrícula reducido, aquellos otros que participan también en un panel regular, deben pagar, según la normativa actual, el importe íntegro de la matrícula. Se estima que se trata de un coste excesivamente elevado para estos estudiantes, y se propone a la Asamblea que se rebajen las cuotas de matrícula un 50% a los participantes en el congreso que estén matriculados en un programa de doctorado. Se aprueba por asentimiento. Se entiende que esta cuota reducida será de aplicación a aquellos estudiantes de doctorado que participen con una comunicación en un panel regular, independientemente de que participen o no en el Seminario de Doctorado.

El presidente propone renombrar el seminario de doctorado bajo el nombre “Seminario de doctorado Félix Martín”. Se aprueba por asentimiento.

9. Elección de cargos de la Junta Directiva

Se procede a la renovación de tres miembros de la junta directiva. Dejan sus cargos actuales la secretaria de la asociación, Cristina Alsina Rísquez, que lleva ocho años en la junta, cuatro como vocal y cuatro como secretaria; el presidente de la asociación, Jesús

Benito, que lleva cuatro años como presidente y dos como vicepresidente; y una vocal, Begoña Simal, que lleva cuatro años en su cargo. Se solicita a la Asamblea propuestas para cubrir las plazas vacantes.

Cristina Garrigós propone a Esther Álvarez de la Universidad de Oviedo, para la plaza de secretaria. Se aprueba por asentimiento.

Elena Ortells propone a Rodrigo Andrés de la Universitat de Barcelona, para la plaza de vocal. Se aprueba por asentimiento.

Eulalia Piñero propone a Isabel Durán de la Universidad Complutense, para la plaza de presidente. La secunda Margarita Ardanaz. Se aprueba por asentimiento.

10. Propuestas de futuras sedes y temas de congresos

El Presidente informa sobre las propuestas de sede pendientes de años anteriores:

- en el congreso de Alcalá se propuso Zaragoza pero por problemas de infraestructuras se retira la propuesta hasta que se renueven las instalaciones.

- también estaba pendiente la propuesta de la Universidad Autónoma de Madrid, pero se pospone para congresos posteriores, con la intención de no celebrar varios congresos seguidos en Madrid.

Falta, pues, sede para el 2017. Luís Girón reitera la oferta, que ya hizo en 2009, de la Universidad de Extremadura. Se aprueba por asentimiento.

La Universidad de Málaga y la Universidad de Valladolid se suman a la lista de posibles sedes futuras, junto con las ya mencionadas Universidad de Zaragoza y Universidad Autónoma de Madrid.

El tema del congreso del 2017 se deja a la decisión del comité organizador y de la junta y se comunicará más adelante.

11. Ruegos y preguntas

Carmen Méndez, en nombre del comité organizador, expresa su preocupación por la cantidad de gente que ha cancelado su participación en el congreso a última hora, ocasionando graves problemas de organización que han llevado incluso a la desaparición de paneles. Comenta que esto supone un agravio para aquell@s soci@s que se han quedado fuera debido a esta gente que ha acabado por no comparecer. Propone que se estudie algún tipo de medida o normativa punitiva con estos comportamientos a fin de controlarlos y minimizarlos.

Isabel Durán propone tener una lista de reserva para que se puedan llenar esos vacíos con otras propuestas. Mª Ángeles Toda propone que los coordinadores de panel manden una carta a quienes han causado baja a última hora sin avisar en la que se haga constar las molestias que han ocasionado. Jesús Benito defiende la necesidad de articular medidas pero considera necesario mantener cierta flexibilidad. Se deja abierto a discusión para que la Junta decida qué hacer en estos casos.

Viorica Patea propone que Jesús Benito, a quien le agradece su gestión en general y su mantenimiento de la página web, en concreto, continúe siendo el administrador de dicha página web a cambio de una compensación como podría ser no tener que pagar la cuota del los Congresos o similar. Jesús Benito responde que hará el mantenimiento encantado durante un tiempo pero apunta que es la nueva Junta Directiva la que deberá decidir si se contrata una empresa o se continúa dejando en sus manos el mantenimiento de la página a cambio de algún tipo de compensación, que en ningún caso sea económica.

Lista de asistentes: Félix Martín Gutiérrez, Francisco Collado Rodríguez, Luís Girón, Margarita Ardanaz, Carmen Méndez, Isabel Durán, Rodrigo Andrés, Esther Álvarez, Elena Ortells, Noelia Hernando Real, Rovie Herrera Medalle, Eulalia Piñero Gil, Laura Arce Álvarez, María Córdoba Gómez, Ruyman Pérez Ramos, Santiago Rodríguez Guerrero-Strachan, Dolores Resano, Martín Urdiales Shaw, Silvia Castro Borrego, María Frías, Concepción Parrondo Carretero, Lidia López Chicharro, Ana Fernández-Caparrós, Claudia Alonso Recarte, José Mª Armengol Carrera, Yolando Morató Agrafojo, Marta Bosch Vilarrubias, Cristina Garrigós González, Rocío Cobo Piñero, Mª Ángeles Toda Iglesia, Viorica Patea, Begoña Simal, Juan Ignacio Guijarro González, Cristina Alsina Rísquez, Carme Manuel, Jesús Benito.

Se levanta la sesión a las 18:50

Fdo: Cristina Alsina Rísquez, Secretaria en funciones de SAAS

Fdo.: Isabel Durán Giménez Rico, Presidenta de SAAS

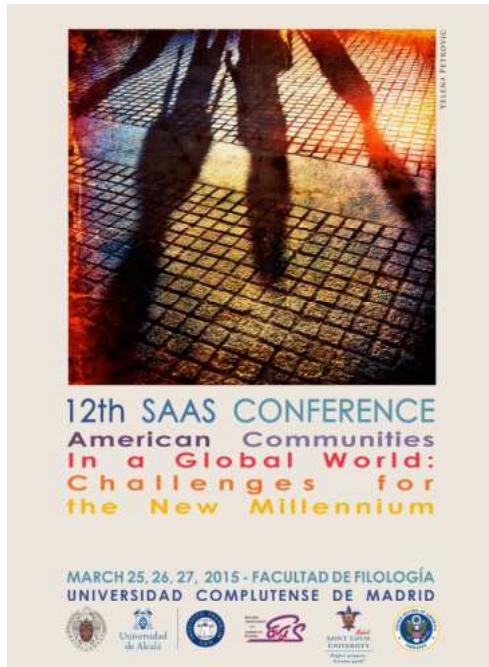
Fdo.: Esther Álvarez López Secretaria de SAAS

MEMORIA DEL XII CONGRESO DE SAAS

MADRID (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE),

25-27 MARZO 2015

La sede del congreso internacional de la Asociación volvió a la península en esta duodécima edición, tras su paso por La Laguna (Tenerife) en 2013. El Departamento de Filología Inglesa II de la Universidad Complutense de Madrid fue el encargado de organizar la reunión bianual de SAAS, celebrada los días 25-27 de marzo, bajo el tema “In a Global World: Challenges for the New Millennium”.

El congreso fue un rotundo éxito en cuanto a organización, con un comité local, guiado por la sabia mano de Isabel Durán, que se volcó de principio a fin, desde el profesorado al alumnado colaborador, para que todo funcionara perfectamente y para que los participantes nos sintiéramos como en nuestra propia casa. Nuestro más efusivo agradecimiento a Isabel Durán, Eusebio de Lorenzo, Félix Martín, Carmen Méndez, Eduardo Valls, Rebeca Gualberto, Rebeca Cordero, y al octavo, aunque no oficial, miembro del comité organizador, Thomas B. Byers, al que también hemos de agradecer su inestimable ayuda. Nuestro reconocimiento y gratitud a todas las instituciones que, a pesar de los tiempos difíciles y de escasez en subvenciones y ayudas, han colaborado y hecho posible este congreso: Instituto Franklin-UAH; St. Louis University, Madrid Campus; Embajada de los Estados Unidos en España; Comisión Fulbright; Facultad de Filología de la Universidad Complutense y Departamento de Filología Inglesa I, UCM.

La excelente organización tuvo su correlato académico en el igualmente alto nivel de las ponencias presentadas en los distintos paneles y de las sugestivas conferencias plenarias, que, sin duda, abrieron nuevos caminos y perspectivas para futuras investigaciones con las que enriquecer el ya productivo y fructífero campo de los estudios americanistas. En esta ocasión, inició el congreso el que fuera presidente de SAAS y gran impulsor de la asociación, Francisco Collado Rodríguez, de la Universidad de Zaragoza, especialista en lo posthumano en la ficción contemporánea, que, con su inconfundible estilo ameno y capacidad de sorprender, el miércoles 25 impartió una conferencia de inquietante título: “What Happened to Human Consciousness? 20th-century Representations of the Zombie Community in North American Literature and Film: The Way Ahead”, en la que analizó la importancia de la comunidad en la definición del zombie y de la comunidad zombie, y de cómo ambos afectan nuestra condición presente y comprensión sobre el ser humano. Haciendo énfasis sobre algunos hitos culturales de la comunidad zombie en el cine y en la literatura, Collado finalizó con una previsión tecnológica acerca de lo que nos espera en el futuro.

En su presentación de la siguiente invitada, Eusebio de Lorenzo reconoció lo infrecuente de contar con un/a poeta como conferenciante plenaria. Afortunadamente, el jueves 26 los participantes en el congreso pudimos disfrutar de Harryette Mullen, de la Universidad de California Los Angeles, autora de varias colecciones de poesía, que incluyen, entre otras, obras como *Recyclopedia*, ganadora de un PEN Beyond Margins Award, y *Sleeping with the Dictionary*, finalista del National Book Award, National Book Critics Award y Los Angeles Times Book Prize. Mullen ofreció su conferencia “American Poetry: Turning the Page”, en la que aportó datos concretos sobre la creciente diversidad de comunidades raciales y étnicas en los Estados Unidos y analizó la creación poética en ese contexto, al tiempo que realizó una lectura de algunos de sus poemas más significativos, a lo que siguió un intenso y sugestivo turno de preguntas, respuestas y efusivos aplausos por parte del público asistente.

Ilán Stavans, ensayista, crítico cultural, traductor, Lewis-Sebring Professor in Latin American and Latino Culture, Five College-Fortieth Anniversary Professor at Amherst College, y autor/editor de multitud de obras tanto de ficción como de no ficción, puso el colofón de conferencias en esta edición de SAAS con “Against the Melting Pot: Latinos and Immigration”. Dirigiéndose al auditorio sin un papel delante, Stavans demostró sus tablas como conferenciante en una amena e informada conferencia que elaboró en torno a los problemas en la percepción de los Latinos como grupo inmigrante en Estados Unidos, a pesar de que representan la verdadera comunidad global al tiempo que se trata del más local de todos los grupos. Tras aludir a los mitos del American Dream y el melting pot que han caracterizado a la nación americana desde su fundación, Stavans desarrolló las claves de lo que, desde su perspectiva, iguala y diferencia a los Latinos del resto de grupos, centrándose en la fluctuación de la población en un incesante e incompleto proceso de inmigración que nunca concluye y en el no menos importante proceso de llegar a ser, siempre en transición, para finalizar con una especial alusión al Spanglish como lengua híbrida y fronteriza.

El número de participantes ponentes nacionales e internacionales, europeos y estadounidenses, ha sido elevado, con un total de diecisiete paneles, de los cuales varios se ampliaron a dos sesiones; el de Miscelánea, como viene siendo habitual, fue el más numeroso con cinco sesiones. En esta duodécima edición, los paneles fueron los siguientes: Western Communities. The Individual vs. the Community in the American West (Chair: Jesús Ángel González); Roots & Loops, Banjos & Samplers: From the American West to the Global Festival of Music (Ángel Chaparro Sainz); American Communities Abroad: Building Americanness in Europe (Miriam Fernández Santiago); Silenced or Undervalued: the Community of Women in the World of Theater (Barbara Ozieblo); American Literature/Culture in the 21st Century: An Age of Transition? (Marta Bosch Vilarrubias); New Visions and Representations of Community in American Women's Literature and Theory (Eulalia Piñero Gil); Back from the Wars: US Veterans and the Community (María Ángeles Toda); Transatlantic Romanticism (Santiago Rodríguez Guerrero-Strachan); African American Identities in the 21st Century: Gender and Power and their Impact upon the Global Community (Mar Gallego Durán/Silvia Castro Borrego); Native American Voices: The Writing of a Communal Identity (María Laura Arce Álvarez); The Chase after Visibility: American Women Communities in Historical Projection (María Luz Arroyo Vázquez/Antonia Sagredo Santos); Of Heroes and Victims: Re-Imagining America after 9/11 (Dolores Resano); A Sense of Place in the Literary Mapping of the Changing US South (Inés Casas/Christian Voie); We, the Editors (Are Women) (Yolanda Morató Agrafojo); Poetry for the Millennium (Natalia Carabajosa); Miscellaneous Panel (Viorica Patea/Begoña Simal).

En la Asamblea General de la Asociación de 2013, se planteó la posibilidad de llevar a cabo en futuros congresos un seminario doctoral o “Doctoral Seminar”; tal y como se acordó en la Asamblea de Madrid, en adelante pasará a llamarse “Seminario de Doctorado Félix Martín”, en honor de este miembro tan destacado de la asociación. El congreso de Madrid fue el primero en el que se celebró con un éxito rotundo, gracias, sin duda, a la colaboración del profesor Francisco Collado y otros miembros de la Junta Directiva, que ofrecieron muchos y buenos consejos, guía y ánimos a los siete participantes, procedentes de distintas universidades y campos de especialización, que presentaron sus proyectos de tesis doctoral en este foro. Los temas sobre los que versaron las intervenciones fueron desde el discurso científico-literario en la literatura estadounidense, pasando por las representaciones del trauma y lo femenino en la ficción de Doctorow; San Francisco como ciudad contracultural 1950-1969; la representación de la guerra del Pacífico en la historia y en el cine de Hollywood; la narrativa de la violencia en distintos géneros literarios; la recreación de la experiencia italo-americana a ambos lados del océano, hasta el cronotopo en la novela postmoderna estadounidense. Tal ha sido la buena acogida del seminario, que se ha planteado desdoblarlo si se continúa con una participación tan elevada.

A la cena de clausura, celebrada el jueves en el Hotel Husa Princesa, le precedió un Poetry Reading en el Paraninfo, en el que intervinieron Don Bogen, Peter Carravetta, John Gery, y la propia Harryette Mullen, con la participación especial y muy valorada de estudiantes de Filología Inglesa de la Universidad Complutense, que ofrecieron un tributo a la fallecida poeta Maya Angelou.

A todas estas actividades, hemos de sumar una que demuestra la vitalidad de nuestro campo: la presentación de libros, coordinada por Carme Manuel, quien, cargada con una maleta por el campus, ofreció a los asistentes las últimas novedades de la colección Biblioteca Javier Coy d'estudis nord-americans. En esta ocasión, la obra estelar fue la escrita por Félix Martín y publicada con el número 100, a la que acompañaron otras muchas publicadas estos dos últimos años y que han ido engrosando la ya larga trayectoria de esta excelente colección dirigida y editada por la propia Carme Manuel. A ella y a la colección les deseamos todo lo mejor en estos tiempos difíciles para las editoriales y, por tanto, para la publicación de libros. Nuestra enhorabuena para quienes presentaron sus libros, monografías o ediciones. Les deseamos mucho éxito y muchas más publicaciones de las que nos puedan informar en congresos venideros.

En todas nuestras reuniones de SAAS, los paneles, ponencias, conferencias y otras actividades dejan paso a la Asamblea general de socios. En esta ocasión, sin embargo, antes de entrar en informes, datos y números, hubo lugar para la emoción en la celebración de la carrera del profesor Félix Martín, fundador y verdadero baluarte de la asociación, que está a punto de entrar en un periodo más tranquilo de su vida gracias a la jubilación... aunque muchos creen que el descanso no será tal, pues esperamos contar con su inestimable ayuda y saber hacer durante muchos años más. Varias personas intervinieron para glosar la vida y obra de Félix Martín y, fundamentalmente, para ofrecer una visión muy personal de su relación con él: Jesús Benito, Francisco Collado, Isabel Durán y Margarita Ardanaz (quien incluso escribió un poema conmemorativo) transmitieron a los miembros de la asamblea la profunda y sentida admiración por el gran académico y, sobre todo, por su magnífica persona. Tras un aplauso al homenajeado, con los asistentes en pie durante varios minutos, comienza la asamblea con felicitaciones al comité organizador y a las instituciones que han hecho posible este congreso de 2015, y con la gran noticia de la reanudación de la Beca SAAS-Fulbright, que había sido suspendida durante los duros años de crisis.

Tras el informe del tesorero y de la directora de la revista REN, llega el momento esperado por aquellos socios/as que han concurrido a los distintos premios de la asociación. En este año, hemos de felicitar muy efusivamente a las personas que han merecido estos premios: “Best monograph” (ex aequo) para Félix Martín por su *Retorno a la historia literaria norteamericana: itinerarios críticos y pedagógicos* y para Josep Mª Armengol por su *Masculinities in Black and White: Manliness and Whiteness in (African) American Literature*. “Best Edited” Volume para Cristina Alsina Rísquez & Cynthia Stretch por su *Innocence and Loss: Representations of War and National Identity in the United States*. “Best Journal Article” para Ana María Manzanas Calvo por “Junot Díaz’s ‘Otravida, Otravez’ and Hospitalia: The Workings of Hostile Hospitality” publicado en *Journal of Modern Literature*. “Best REN” Article para Silvia Martínez Falquina por “Memory, Diaspora and the Female Body in Little Haiti: Edwidge Danticat’s Reading Lessons”. Nuestra enhorabuena también a Rubén Peinado Abarro, ganador en esta edición de la Ayuda Washington Irving por su proyecto “Los modelos identitarios estadounidenses representados por las series de época de HBO”.

Llega el momento de despedidas y bienvenidas con la renovación de los cargos de la Junta que corresponden en este momento. Sentimos decir adiós a nuestro presidente, Jesús Benito, a la secretaria, Cristina Alsina, y a la vocal Begoña Simal, que tanto y tan bien han trabajado para la asociación. Nuestro más profundo reconocimiento por su dedicación y por los años que de manera tan espléndida nos han honrado con su representación. Isabel Durán, catedrática de la Universidad Complutense, que ya ha demostrado sobradamente su entrega a la asociación, ejercerá durante los próximos años las funciones de la Presidencia, convirtiéndose así en la primera mujer en ostentar este puesto en la Junta. Nuestra más cordial enhorabuena y nuestros mejores deseos. Como Secretaria se nombra a quien suscribe esta memoria, Esther Álvarez, de la Universidad de Oviedo, muy honrada de poder colaborar con la asociación y con todos sus miembros. Espero ser merecedora de la confianza depositada en mí. Rodrigo Andrés, de la Universidad de Barcelona, ejercerá de Vocal junto con Viorica Patea, que continúa al frente de su vocalía. Junto con el resto de miembros de la dirección, confiamos poder continuar la excelente labor de nuestros predecesores en los distintos cargos y seguir trabajando en su misma línea con el fin de mantener los estándares de la asociación.

Cerramos esta memoria reiterando nuestras felicitaciones al comité organizador de SAAS 2015 y dando ya paso al próximo congreso, que se celebrará en Cáceres en 2017, con nuestro colega Luis Girón liderando el proyecto. Estamos seguros de que nuestros socios encontrarán en esta preciosa ciudad extremeña un aliciente para ir pensando en enviar propuestas de paneles y ponencias una vez que el comité local y la Junta de SAAS decidan tema y fechas para esta nueva reunión de nuestra familia académica.

CONVOCATORIA

XIII CONGRESO SAAS, CÁCERES 2017

XIII International SAAS Conference

Understanding (Human) Nature

University of Extremadura, Cáceres

Department of English

April 5-7, 2017

How can we define (human) Nature? What is implied in being human? What is a human? What have human beings done to/with/against Nature? These nagging questions have been at the core of philosophy and science since antiquity, never finding a definitive answer. In the American context, the Human / Nature seem to be a work in progress in need of constant redefinition each time a new discovery is made, a new boundary is broken. Likewise, the Western world seems at present haunted by the animal question, a question that goes on a par with the definition of what is like to be a human. Historically, women, slaves, peoples of color, the mentally unbalanced, and the disabled were deprived of their human status. The twentieth century marked by the horrors of two world wars led philosophers to the question of the human with a heightened intensity. Heidegger, Lévinas, Derrida, Agamben have been fundamental in working towards a redefinition of the human, and such was the extent towards which this debate increased that in 1966 Michel Foucault proclaimed the end of Man in *The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences*, prompting the beginning of the posthuman turn. Is Nature still in consonance with Emerson's romantic conception and do America's classic images of open and wild spaces still exist?

In the midst of all these changes, American literature, art, history and culture have revealed their power to continue studying and evaluating (Human) Nature.

Given the breadth of the topic in question, we welcome papers that approach the question of (human) Nature from multiple theoretical and critical frameworks, within American Studies. Proposals for 20- minute papers can address (but are not limited to) any of the areas and topics listed below:

- Discourse and gender, sexuality, race/ethnicity, disability, class and/or species
- Literature and the consequences of the Anthropocene: climate change, species extinction, overpopulation, waste...
- A chronology of the human: from the *homo sapiens* to the *homo ecologicus* and the *homo digitalis*
- Rethinking the human in fantasy, science fiction and/or speculative fiction
- Rethinking the human in film, television, comic books and graphic novels
- The new *others*: alien, cyborgs, monsters, “freaks,” superheroes, and machines
- From *cogito ergo sunt* to the embodied mind and the new discourses on matter
- Questioning logocentrism
- (Re)defining and (re)negotiating the humanities after the death of Man
- Rethinking and rewriting Nature/Landscape/Environment in American ethnic literatures and studies
- The (re)presentation and (re)articulation of Nature in American Studies
- Sense of place/Belonging
- The American sublime
- From environmental crisis to devastation
- The greening of American Studies

The conference languages will be English and Spanish.

More information about the Conference will appear soon at <http://www.saasweb.org>

13th SAAS CONFERENCE

PLAZOS

Hasta el 1 de abril de 2016. Envío de propuestas de paneles por parte de l@s soci@s de SAAS con su correspondiente descripción en inglés a través de la página web de la asociación (www.saasweb.org/nextconference.html)

Finales de abril de 2016: Se comunicará a los coordinadores la aceptación o no de sus propuestas de panel en función de su interés y de la pertinencia académica del resumen enviado y se harán públicos los paneles temáticos e instrucciones pertinentes a través de circular y de la página web de la asociación.

Hasta el 15 de octubre de 2016: L@s soci@s de SAAS, miembros de ASA o personas no afiliadas a ninguna de estas dos asociaciones enviarán el resumen de sus propuestas de participación directamente a los coordinadores de cada panel.

En este sentido, se recuerda que, tal como se acordó en el Congreso de Jaén en 2005, el Congreso de SAAS estará abierto a personas (españolas o extranjeras) que no sean socias de SAAS a condición de que paguen a la Asociación la cuota de un año de afiliación además de la cuota de inscripción en el congreso. Esto no incluye a l@s soci@s de ASA (American Studies Association), asociación afiliada de SAAS.

NORMATIVA DE COORDINACIÓN DE PANELES

Tras la publicación de la lista de paneles aceptados y el correspondiente “Call for Papers” en la página de SAAS, se comunicará por e-mail a l@s soci@s tal información para que quien desee participar en un panel específico pueda hacerle llegar su resumen o *abstract* a la persona encargada de la coordinación del panel o “Panel Chair.” Tan sólo se admitirá una propuesta por socio, remitida a un único panel.

L@s Directoras/es de panel podrán recibir propuestas de ponentes interesados (*abstracts*) hasta el 15 de octubre de 2016; dichas propuestas deberán presentarse en el impreso electrónico diseñado al efecto y que en su momento se colgará en nuestra página web. A partir de esa fecha, l@s Directoras/es de los paneles se encargarán de seleccionar las propuestas y de notificar la aprobación o rechazo de las mismas a l@s solicitantes. Esta labor deberá estar finalizada para el 15 de noviembre de 2016.

Los autores de las propuestas aceptadas deberán remitir la versión completa de las mismas, junto con un breve currículum indicando la institución de origen y las publicaciones a destacar, al/a la Director/a del panel antes del 10 de febrero de 2017, con objeto de que ést@ pueda remitirla a l@s restantes panelistas de la misma sesión. La versión completa no deberá superar las 8 páginas en Times 12, a doble espacio (unas 2500 palabras).

Los paneles estarán coordinados por una sola persona. Tan sólo en caso de paneles que finalmente cuenten con sesión doble se admitirá la codirección de panel, y se adjuntará el nombre del segundo coordinador, si lo hubiere. Los paneles estarán constituidos por tres personas y el/la Director/a del mismo, que se encargará, al finalizar la exposición de las tres contribuciones, de resumir y comentar las mismas. L@s Directoras/es pueden ser un@ de 1@s tres panelistas si lo desean, pero deberán igualmente presentar su resumen y reflexión final sobre las tres intervenciones. En todo caso, la Organización del Congreso entregará al “Panel Chair” un certificado especificando su condición como tal y el título del panel que ha dirigido.

Si el/la Director/a del panel entendiese que entre todas las propuestas recibidas existen seis que sean suficientemente valiosas, podrá proponer a la Junta de SAAS que se apruebe una segunda sesión del panel. Esta segunda sesión estaría presidida por el/la mism@ Director/a del panel o por la persona en quien delegue. En todo caso, las sesiones de panel (1 ó 2) sólo podrán contar con un número de tres ponentes máximo; no se podrán hacer excepciones. El/la Director/a del panel deberá efectuar una labor de selección crítica tanto más rigurosa cuantas más propuestas reciba. La selección deberá hacerse, por supuesto, siguiendo criterios estrictamente académicos: pertinencia del tema de la propuesta con referencia al panel, claridad en la exposición de la misma, innovación, bibliografía manejada, interés de la tesis propuesta.

El/la Director/a de panel que requiera una segunda sesión deberá comunicarlo lo antes posible a Viorica Patea y Rodrigo Andrés por e-mail, ya que el espacio es muy limitado y sólo podrán atenderse las primeras peticiones que se reciban.

Los paneles tendrán una duración máxima de una hora y treinta minutos, por lo que 1@s panelistas dispondrán de un máximo de 20 minutos para cada una de sus intervenciones. L@s Directoras/es deben ser extremadamente estrict@s en este punto con el fin de dejar un período de media hora para exponer sus propios resúmenes y comentarios y para las preguntas del público.

Los participantes en cada panel deberán presentar sus contribuciones en persona y deberán asistir y participar en la sesión del panel en la que estén integrad@s desde el principio hasta el final; de lo contrario no se les entregará certificado de participación. Es asimismo deseable que tod@s 1@s participantes de un panel con sesión doble asistan a ambas sesiones.

Solo está permitido participar en un panel. L@s Directoras/es de panel pueden, además de desempeñar las labores propias de la dirección del mismo, presentar una contribución en su propio panel o en otro.

L@s participantes en un panel que no se hayan matriculado antes de la fecha establecida por la organización del congreso no constarán en el programa oficial del mismo.

El/la Director/a del panel deberá hacer lo necesario para dar agilidad al mismo, haciendo lo posible para que los ponentes NO lean literalmente sus contribuciones e invitándoles a que las expongan ante el público presente y a que favorezcan el debate.

L@s Directoras/es de panel deberán ponerse en contacto directamente con la Organización del Congreso al menos dos meses antes de su comienzo para comunicarles las necesidades de equipamiento que puedan tener de cara al correcto desarrollo de las sesiones.

L@s Directoras/es de panel y las personas en quienes delegue la Junta Directiva y la Organización del Congreso podrán acometer igualmente una primera selección de contribuciones que puedan ser consideradas—tras un proceso de corrección, expansión y mejora—para su publicación en un volumen monográfico. Esta edición no será, en principio, un mero volumen de actas, por lo que la preselección de contribuciones deberá ser rigurosa. La aceptación de una propuesta para intervenir en un panel NO presupone, por consiguiente, la publicación de la misma.

L@s Directoras/es de panel deberán informar a l@s ponentes seleccionad@s de las normas existentes en este documento a la vez que les comuniquen su selección para participar en el congreso.

Habrá un panel misceláneo, dirigido por Rodrigo Andrés y Viorica Patea, que intentará dar cabida a las contribuciones que no encajen en ninguno de los paneles aceptados.

CONVOCATORIA AYUDA “WASHINGTON IRVING” DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS (2016) SAAS / INSTITUTO FRANKLIN-UAH

VI PLAN INNOVA-USA 2016

Se convoca una ayuda de 1600€ para ayudar a l@s soci@s de SAAS en sus tareas de investigación en el campo de los Estudios sobre Estados Unidos. Dicha ayuda está financiada por el Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos “Benjamin Franklin” de la Universidad de Alcalá (Instituto Franklin-UAH) para realizar una estancia de 15 días en dicho Instituto, durante el mes de julio o la primera quincena de septiembre, e investigar en el tema propuesto por quien solicita la ayuda.

Dotación

La dotación total de la ayuda asciende a 1.600€ que serán gestionados por el Instituto Franklin-UAH. La ayuda consiste en 600 € para hospedaje y manutención en lugar propuesto por el Instituto Franklin-UAH, hasta 200 € para transporte, 100 € p@ fotocopias y material de oficina, 100 € para material informático y 600 € en libros de la bibliografía específica propuesta por el/la solicitante; estos libros formarán parte del fondo bibliográfico del Instituto pero estarán a disposición de quien haya conseguido la ayuda en el momento en que la disfrute. Se facilitará un espacio adecuado al estudio en las dependencias del Instituto Franklin-UAH.

Condiciones

Para poder optar a la ayuda será necesario ser miembro de pleno derecho de SAAS en el momento de solicitarlas. Su disfrute es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada con fondos públicos o privados. El adjudicatario deberá mencionar la ayuda recibida en las publicaciones que se deriven de su estancia en el Instituto Franklin-UAH.

Documentación

Las solicitudes (modelo libre) se enviarán en papel o por medio de correo electrónico (en archivos pdf. de Adobe), a la Secretaría de SAAS en la siguiente dirección:

Esther Álvarez López
Dpto. Filología Anglogermánica y Francesa
Campus de Humanidades
33071 Oviedo
Telf. 34 985 10 45 44
E-mail: eal@uniovi.es

Las solicitudes podrán enviarse desde el momento de la publicación de esta convocatoria hasta el **15 de febrero de 2016**. En ellas se expondrán los motivos por los que se opta a la ayuda y deberán ir acompañadas de:

- 1) Copia firmada en papel o archivo en pdf. del curriculum vitae del candidato o candidata.
- 2) Copia en papel o archivo escaneado en pdf. del expediente académico personal si el/la solicitante es Becario/a de Investigación o alumno; u hoja de servicios si es profesor/a, emitida por la autoridad correspondiente de su centro de trabajo o institución.
- 3) Declaración jurada, en papel o en archivo escaneado en pdf., de que el/la solicitante no percibe ninguna otra ayuda para este fin durante el período de disfrute de la ayuda.
- 4) Breve memoria, en papel o pdf., del proyecto de investigación que se pretende realizar en la que se hará un resumen del estado de la cuestión que se desea investigar, los objetivos específicos del estudio y su posible relevancia y la metodología que se empleará. Se enumerará aparte de la bibliografía propia del proyecto, la bibliografía relevante que el/la solicitante desearía adquirir con cargo a la ayuda, de acuerdo con las bases anteriores. El/la candidata/a habrá comprobado previamente que dicha bibliografía no se encuentra ya en la biblioteca de la UAH y del Instituto.

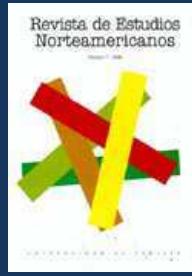
Resolución y proceso de selección

La selección será realizada por una Comisión elegida a tal fin por la Junta Directiva de SAAS y el Instituto Franklin-UAH.

Para la elaboración de la relación priorizada la Comisión tendrá en cuenta los méritos académicos, científicos y profesionales de los/las solicitantes, así como la calidad del proyecto de investigación presentado y su viabilidad. Asimismo, la Comisión podrá solicitar el asesoramiento que considere oportuno a la hora de evaluar la calidad científica de los proyectos presentados. En el caso de que haya renuncias o bajas entre las primeras personas nominadas, la Comisión hará uso de la lista priorizada. El fallo de la Comisión es inapelable.

La relación priorizada de las candidaturas se notificará por correo electrónico a las personas interesadas, se hará pública en la página web de SAAS (www.saasweb.org) y del Instituto Franklin-UAH (www.institutofranklin.net) y se publicará en el Boletín anual de SAAS. El año que coincide con la celebración del Congreso bienal de SAAS, el resultado se hará público en la asamblea que se celebra durante el congreso.

CALL FOR PAPERS

VOLUME 20 (2016)

Revista de Estudios Norteamericanos is an international scholarly peer-reviewed English-language journal which publishes papers and reviews on diverse aspects of U.S. Studies, mainly literary, cultural, historical, artistic or critical, and which has been instrumental in furthering research and publication in American Studies since 1992. The journal, published annually by the University of Seville and financed by the Spanish Association for American Studies, welcomes papers from scholars whose research meets the scientific criteria established by the journal and summarized in the Guidelines included at the end of each volume. Contributions should follow the formal instructions for submission also included in the Guidelines for Authors, and will be anonymously evaluated by two different advisors according to the criteria specified in the Guidelines for Referees. A third expert may be consulted if advisable. Authors will receive a full report of the referees' reasons for their decision.

Revista de Estudios Norteamericanos can be accessed at:

http://www.publius.us.es/estudios_norteamericanos (open access)

Revista de Estudios Norteamericanos is indexed in DIALNET, LATINDEX, CINDOC (IEDCYT), DICE, CIRC, MIAR, RESH, ISOC, INRECH, ULRICHSWEB, ERIH PLUS, MLA, and ProQuest

The deadline for submission is September 1st, 2016

Correspondence should be addressed to:

Revista de Estudios Norteamericanos
Departamento de Literatura Inglesa y Norteamericana
Facultad de Filología
c/ Palos de la Frontera, s/n
Universidad de Sevilla, 41004 Sevilla, Spain
Email address: ren@us.es

PUBLICACIONES DE SOCIOS

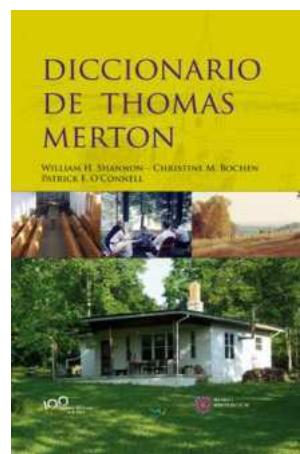
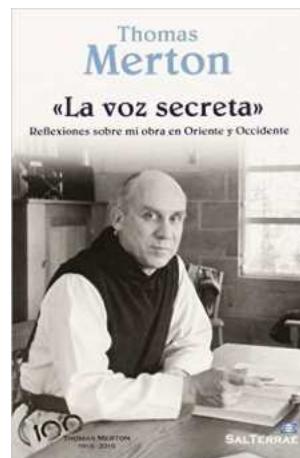
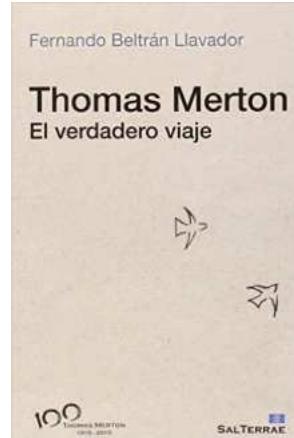
Fernando Beltrán Llavador, traducción del libro y de la introducción a la edición española de Thomas Merton, *Palace of Nowhere*, Ave Maria Press, Notre Dame: Indiana, 2015.

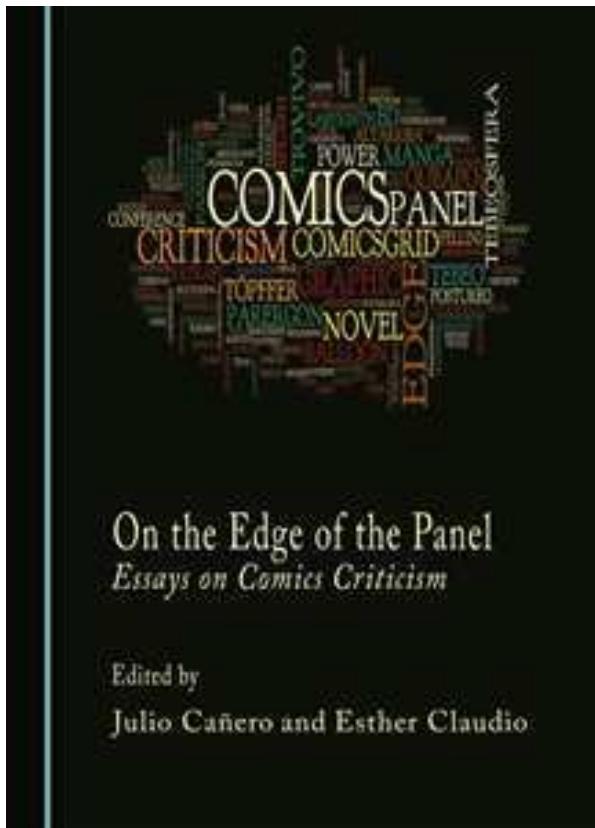
Fernando Beltrán Llavador, *Thomas Merton. El verdadero viaje*. Sal Terrae, Santander, 2015.

Fernando Beltrán Llavador, traducción de *La voz secreta: reflexiones sobre mi obra en Oriente y Occidente*, Thomas Merton, Sal Terrae, Santander, 2015.

Fernando Beltrán Llavador, traducción, notas y actualización bibliográfica de *Honourable Reader: Reflections on My Work*, de Thomas Merton, ed. Robert E. Daggiy, Crossroad, New York, 1991.

Fernando Beltrán Llavador, Francisco Rafael de Pascual y Ramón Cao (coords.), *Diccionario de Thomas Merton*, Ed. Mensajero (Grupo de Comunicación Loyola), 2015. [edición española, revisada, ampliada y actualizada de William H. Shannon & Christine M. Bochen & Patrick F.O'Connell (eds.) *The Thomas Merton Encyclopedia*, Orbis Press, Maryknoll: New York, 2002].

On the Edge of the Panel: Essays on Comics Criticism
Editor(s): Julio Cañero, Esther Claudio
Cambridge Scholars Publishing, 2015

To create a comic is not to illustrate words, but to create narrative diagrams and transform strokes into imaging words. The infinite array of possibilities that the merging of text and pictures provides is a garden of forking paths that critics have just started to explore. This is an art that operates as the crossroads of various disciplines, but whose specifications require a thorough understanding of its unique mechanisms. The explosion of experimental works and the incorporation of previously marginal (or nonexistent) genres and themes in comics have enriched an already fruitful art in ways that continue to surprise both readers and critics.

This collection of essays offers a space for reflection on the cultural, social, historical, and ideological dimensions of comics. With this in the background, the book focuses on three main areas: the origins and definitions of comics; the formal tools of the medium; and authors and their works. The historical and formal approach to comics, as shown here, is still essential and the debate about the origins and definition is still present, but two thirds of this collection formulate other treatments that scholars have not started to tackle until recently. Does this mean that the study of comics has finally reached the necessary confidence to abandon the artistic legitimization of the medium? Or are they just new self defense mechanisms through alliances with other fields of academic interest?

This book will add to the debate on comics, as did the international conference that led to it. It provides a channel of communication with an art, a two-headed medium that, like the god Janus, operates as a hinge, as a meeting point, as a bridge between pictorial and literary expression.

Kate Chopin in Context. New Approaches

Editors: Heather Ostman and Kate O'Donoghue.

New York: PalgraveMacMillan, 2015

"While Kate Chopin, famed writer of *The Awakening*, has received considerable scholarly attention over the years, very little scholarship has focused on her twenty-first century impact, particularly on the global level. *Kate Chopin in Context: New Approaches* revisits familiar themes, establishes new themes, and brings theory to practice in classroom settings, where so many encounter Chopin as readers and as teachers. Notably, the collection includes essays from around the globe, written by scholars from North America, South America, Europe, and the Middle East: Diana Epelbaum, Emily Toth, Eulalia Piñero Gil, Bernie Koloski, Patricia J. Sehulster, Corrie Merricks, Kathryn O'Donoghue, Cido Rossi, Mohana Rajakumar, Rafael Walker, Patandchuck Sehulster and Amy C. Branam Armiento. The essays offer readers glimpses into the multi-national appreciation and versatility of the author's work. Other topics include technological applications to teaching Chopin, Gender Studies, historical and legal context, among many others. In turn, this much-needed collection reiterates and reinvigorates Kate Chopin's relevance and ultimately influence on the history of American writing." (PalgraveMacmillan)

CONTENTS:

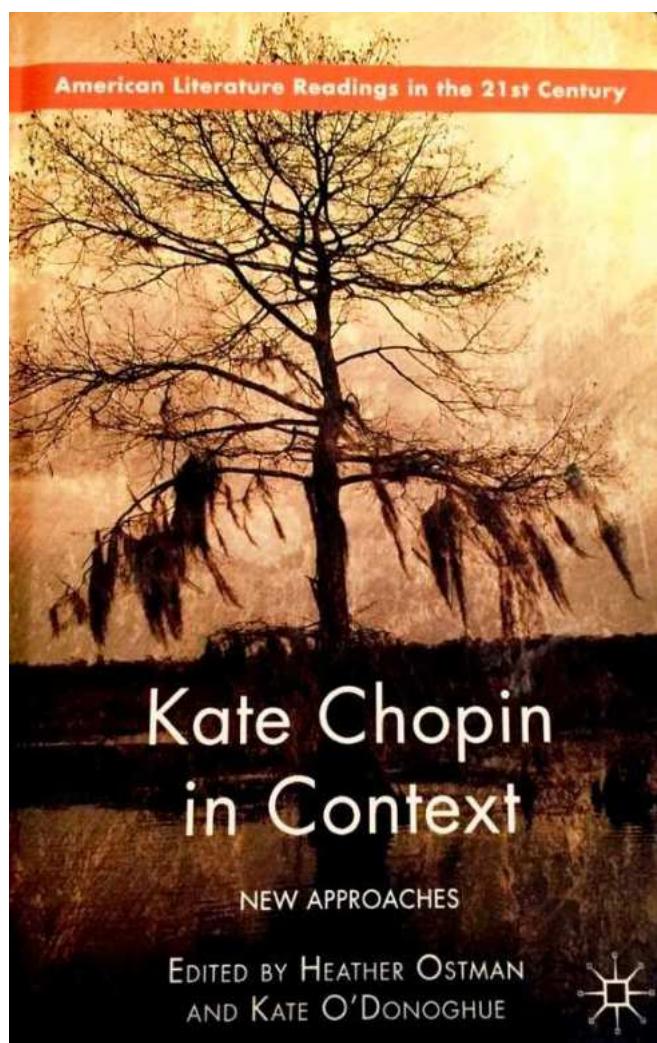
Introduction; Heather Ostman and Kate O'Donoghue

PART I: NEW CONTEXTUAL APPROACHES

1. Chopin's Enlightened Men; Bernard Koloski
2. Kate Chopin and the Dilemma of Individualism; Rafael Walker
3. "A quick conception of all that this accusation meant for her": The Legal Climate at the Time of "Désirée's Baby"; Amy Branam Armiento
4. The Gothic in Kate Chopin; Aparecido Donizete Rossi
5. The Pleasures of Music: Kate Chopin's Artistic and Sensorial Synesthesia. Eulalia Piñero Gil
6. Maternity vs. Autonomy in Chopin's "Regret"; Heather Ostman

PART II: NEW PEDAGOGICAL APPROACHES

7. The "I Hate Edna" Club; Emily Toth
8. Pioneering Chopin's Radical Feminism: Nineteenth-Century Patchwork in Elizabeth Stoddard's *The Morgensons*; Diana Epelbaum
9. "I'm So Happy; It Frightens Me": Female Genealogy in Kate Chopin's and Pauline Hopkins's Fiction; Corrie Catlett Merricks
10. A Continuum of Growth and Ambiguity: Teaching the New Woman - and Man - in the work of Hawthorne, Harper, Atherton, Chopin, and Dreiser; Patricia Sehulster
11. What Did She Die of? "The Story of an Hour" in the Middle East Classroom; Mohanalakshmi Rajakumar
12. Teaching Chopin through Multimedia; Kate O'Donoghue

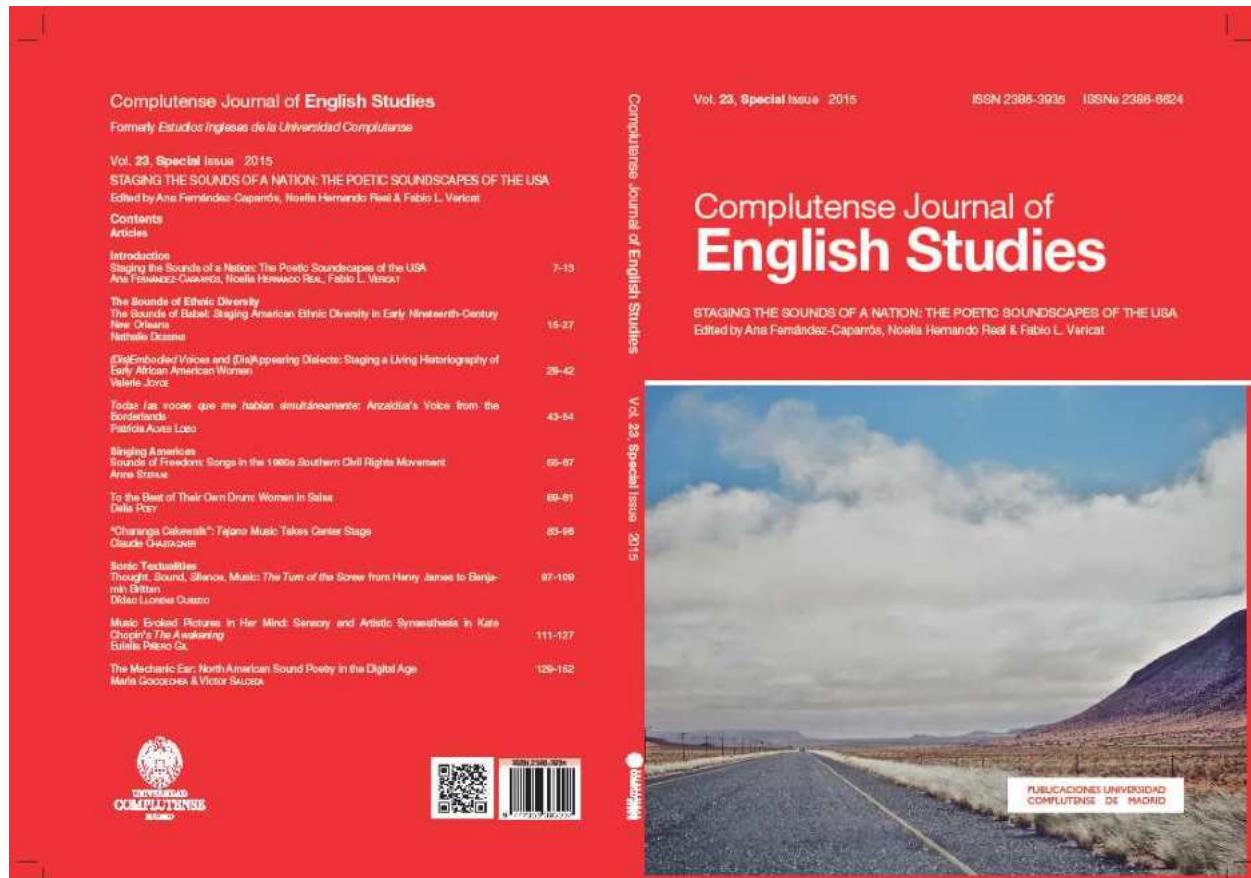
**The Special Issue (2015) of Complutense
Journal of English Studies**

**“Staging the sounds of the Nation:
The Poetic Soundscapes of the USA”**

<http://revistas.ucm.es/index.php/CJES>

The editors

Ana Fernández-Caparrós (Universitat de València)
Noelia Hernando Real (Universidad Autónoma de Madrid)
Fabio L. Vericat (Universidad Complutense de Madrid)

Complutense Journal of English Studies
Formerly *Estudios Ingleses de la Universidad Complutense*

Vol. 23, Special Issue 2015
STAGING THE SOUNDS OF A NATION: THE POETIC SOUNDSCAPES OF THE USA
Edited by Ana Fernández-Caparrós, Noelia Hernando Real & Fabio L. Vericat

Contents
Articles

Introduction Staging the Sounds of a Nation: The Poetic Soundscapes of the USA Ana FERNÁNDEZ-CAPARRÓS, Noelia HERNANDO REAL, Fabio L. VERICAT	7-15
The Sounds of Ethnic Diversity The Sounds of Babel: Staging American Ethnic Diversity in Early Nineteenth-Century New Orleans Noelia HERNANDO REAL	16-37
Oral Embodied Voices and (Dis)Appearing Dialects: Staging a Living Historiography of Early African American Women Valerie JONES	38-42
Todas las voces que me hablan simultáneamente: Anzaldúa's Voice from the Borderlands Patricia Álvarez LOZO	43-54
Singing America Sounds of Freedom: Songs in the 1960s Southern Civil Rights Movement Anne STRAINCHIN	55-67
To the Beat of Their Own Drums: Women in Blues Della PITT	68-81
“Charranga Celestial”: Telenovela Music Takes Center Stage Claudia URKACHEN	82-98
Basic Textualities Thought, Sound, Silence, Music: The Turn of the Screw from Henry James to Benjamin Britten Óscar LÓPEZ CUETO	99-109
Music Evoked Pictures in Her Mind: Sensory and Artistic Synesthesia in Kate Chopin’s <i>The Awakening</i> Eduardo PÉREZ Gómez	110-127
The Mechanic Ear: North American Sound Poetry in the Digital Age María GARCÍA-GÓMEZ & Víctor SALGADO	128-152

Vol. 23, Special Issue 2015 ISBN 2388-3935 ISSN 2388-8824

Complutense Journal of English Studies
STAGING THE SOUNDS OF A NATION: THE POETIC SOUNDSCAPES OF THE USA
Edited by Ana Fernández-Caparrós, Noelia Hernando Real & Fabio L. Vericat

Vol. 23, Special Issue 2015

PUBLICACIONES UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

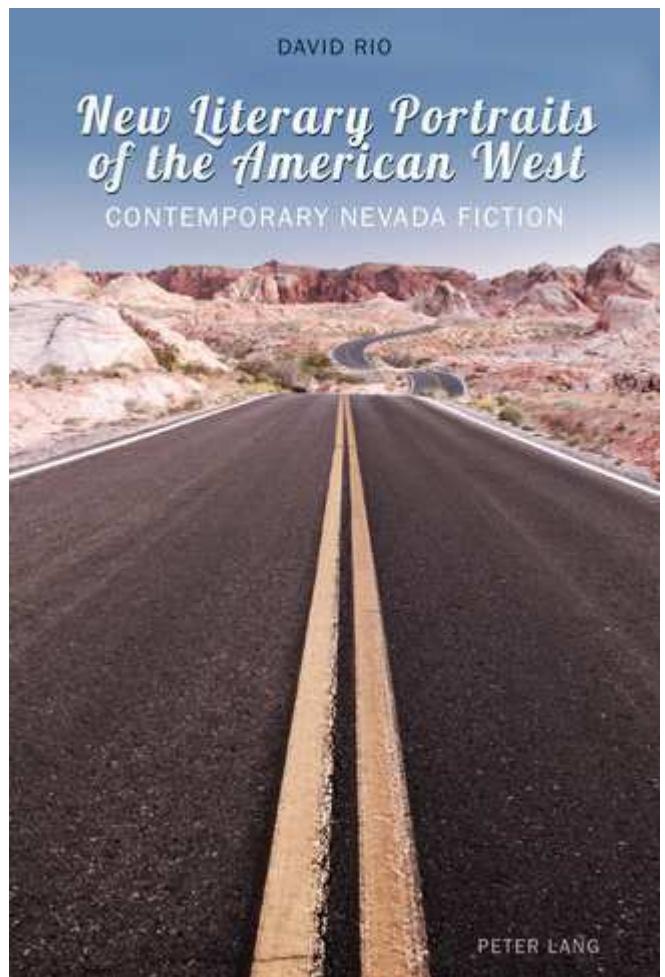

**New Literary Portraits of the American West:
Contemporary Nevada Fiction**

David Río

Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 2014

This book focuses on contemporary Nevada fiction as one of the most probing and intense literary explorations of the American West as a whole. Recent fictional representations of Nevada possess a revelatory value in relation to the whole West because they encompass some of the most common thematic trends in contemporary western writing. Actually, the thematic maturation of Nevada fiction over the last four decades often parallels the evolution of postfrontier writing, in particular, its growing departure from the overused topics and images of the formula western. Nevada fiction also possesses some unique and distinctive themes, such as its depiction of Basque immigrants, its emphasis on nuclear testing and nuclear waste, and its portrait of such peculiar cities as Reno and Las Vegas. This study discusses contemporary writing set in Nevada both by Nevadans (Robert Laxalt, Frank Bergon, Willy Vlautin, Phyllis Barber, Claire Vaye Watkins...) and by non-resident authors (Joan Didion, Hunter S. Thompson, Larry McMurtry...), drawing new attention to a remarkable literature that has been too often neglected in discussions of the American West.

ÚLTIMOS TÍTULOS

BIBLIOTECA JAVIER COY D'ESTUDIS NORD-AMERICANS

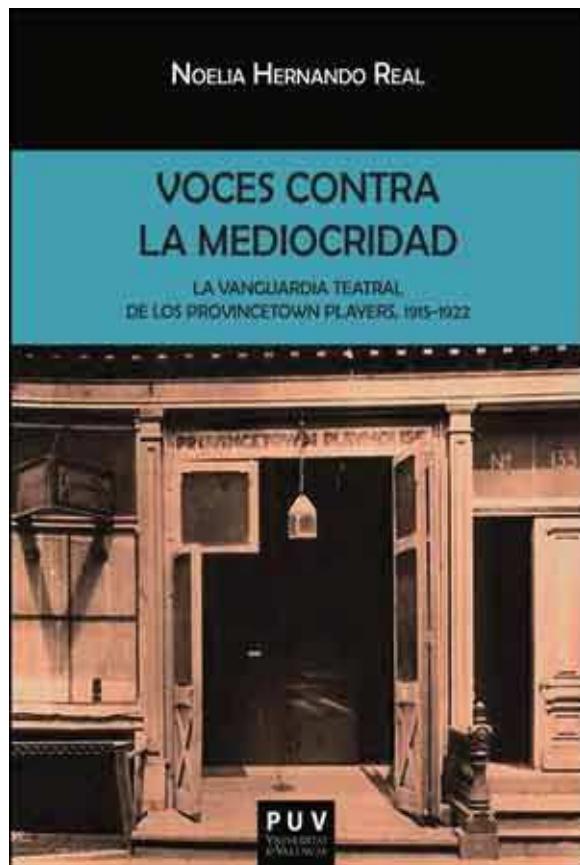
PUV (Publicacions Universitat de València)
publicacions@uv.es
<https://www.uv.es/bibjcoy>

111

VOCES CONTRA LA MEDIOCRIDAD: LA VANGUARDIA TEATRAL DE LOS PROVINCETOWN PLAYERS, 1915-1922

Noelia Hernando Real

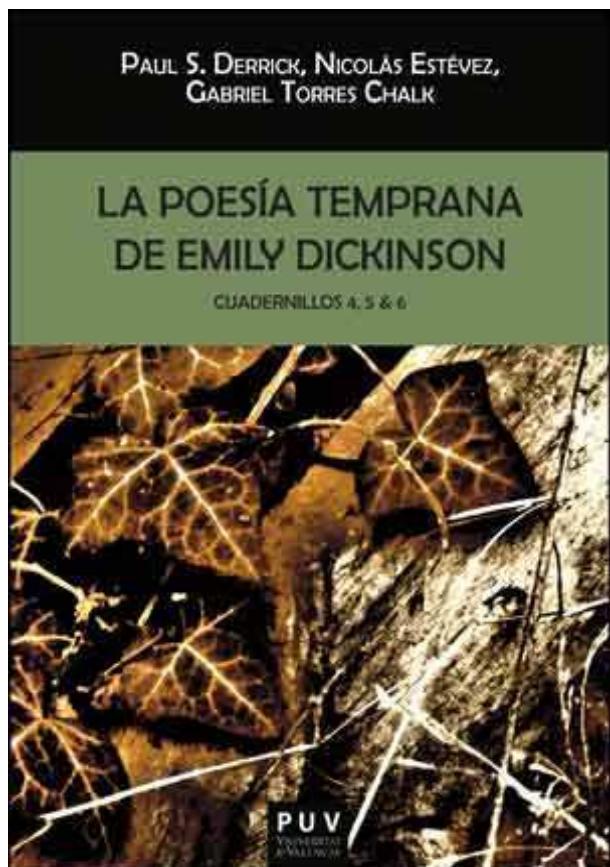
De 1915 a 1922 los Provincetown Players fueron la fuerza más viva del teatro norteamericano. Desde su pequeño escenario en el embarcadero Lewis en Provincetown, Massachusetts, en los veranos de 1915 y 1916, y desde sus teatros en el Greenwich Village neoyorquino de 1916 a 1922, consiguieron, contra todo pronóstico, revolucionar el teatro norteamericano. Ni Broadway, ni la censura, ni la Primera Guerra Mundial consiguieron poner fin a una aventura liderada por el objetivo de dar a los Estados Unidos un teatro propio, que hablara de ellos y para ellos. Este volumen celebra, por primera vez en castellano, la historia de esta compañía, de la cual no solo surgirían los padres del teatro norteamericano, Susan Glaspell y Eugene O'Neill, sino otros grandes dramaturgos, diseñadores, escenógrafos y directores. El broche a esta celebración es la publicación de ocho obras nunca antes traducidas al castellano y firmadas por autores tan diferentes como George Cram Cook, Louise Bryant, Pendleton King, James Oppenheim, Bosworth Crocker, Edna St. Vincent Millay y Susan Glaspell.

LA POESÍA TEMPRANA DE EMILY DICKINSON: CUADERNILLOS 4, 5 & 6

Ed. y trad. Paul S. Derrick, Nicolás Estévez y Gabriel Torres Chalk

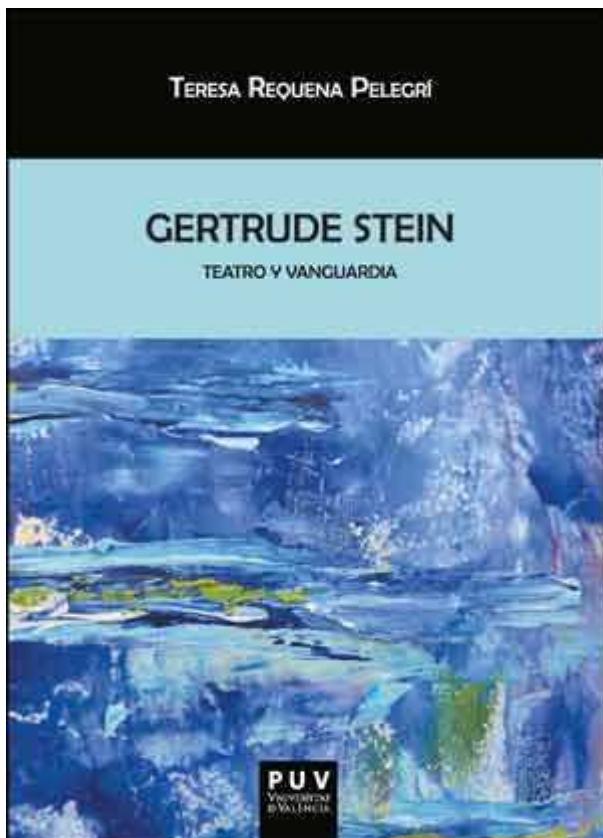
Este es el tercer volumen de un proyecto cuyo objetivo es la traducción y lectura crítica de los cuarenta cuadernillos de Emily Dickinson, secuencias poéticas cortas que plantean una serie de preguntas acerca de las intenciones y los logros artísticos de la misteriosa autora norteamericana. La traducción de cada cuadernillo va acompañada de un comentario crítico con el fin de explicar los poemas y establecer el papel temático que juega cada una de estas piezas tempranas dentro de la obra global de la poeta. Los tres cuadernillos que componen esta tercera entrega incluyen un total de cincuenta y ocho poemas escritos entre 1859 y 1860. En ellos vemos cómo Dickinson empieza a desarrollar de manera consciente sus temas más importantes –la lógica de la renuncia, la tensión entre fe y duda, la muerte como una frontera epistemológica infranqueable y la metáfora de la resurrección– y, al mismo tiempo, da los primeros pasos hacia el uso de la secuencia poética como una unidad coherente de expresión.

GERTRUDE STEIN: TEATRO Y VANGUARDIA

Teresa Requena Pelegrí

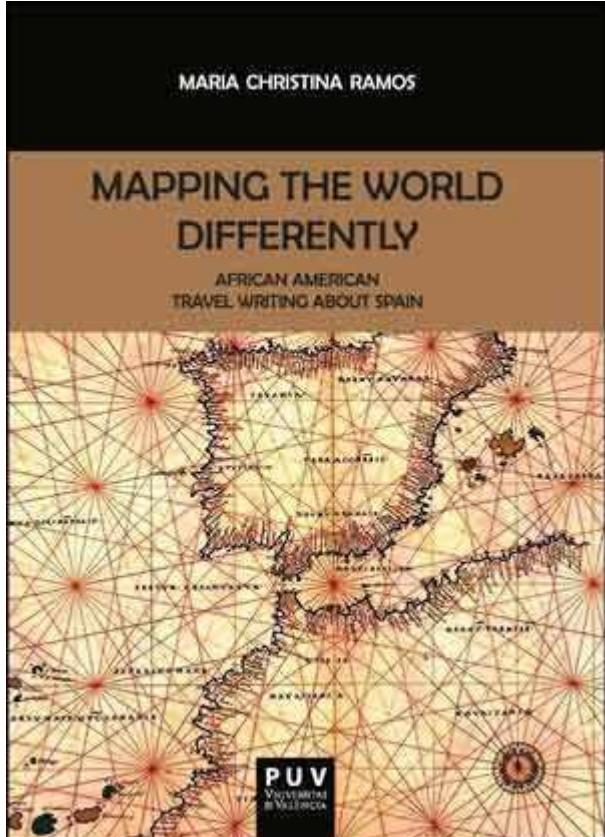
Gertrude Stein fue una de las protagonistas de la vida cultural del París de principios del siglo XX. Como colecciónista de arte, las paredes de su famoso *atelier*, en el número 27 de la *Rue de Fleurus*, alojaron muchos de los lienzos que configurarían la historia del arte moderno europeo. Tras una dimensión pública como madre de la Generación Perdida, la producción literaria de Stein fue prolífica y abarcó campos muy diversos. Entre ellos, su producción teatral ha sido la menos conocida a pesar de que llegó a escribir casi un centenar de textos dramáticos a lo largo de su vida. Este libro constituye un estudio pionero al analizar la revisión del mito faustiano que Stein llevó a cabo en *Doctor Faustus Lights the Lights* (1938) y señalar las estrategias estéticas posmodernas que sirvieron de inspiración para nombres clave en el teatro experimental estadounidense como The Living Theatre, Robert Wilson o Richard Foreman.

MAPPING THE WORLD DIFFERENTLY: AFRICAN AMERICAN TRAVEL WRITING ABOUT SPAIN

Maria Christina Ramos

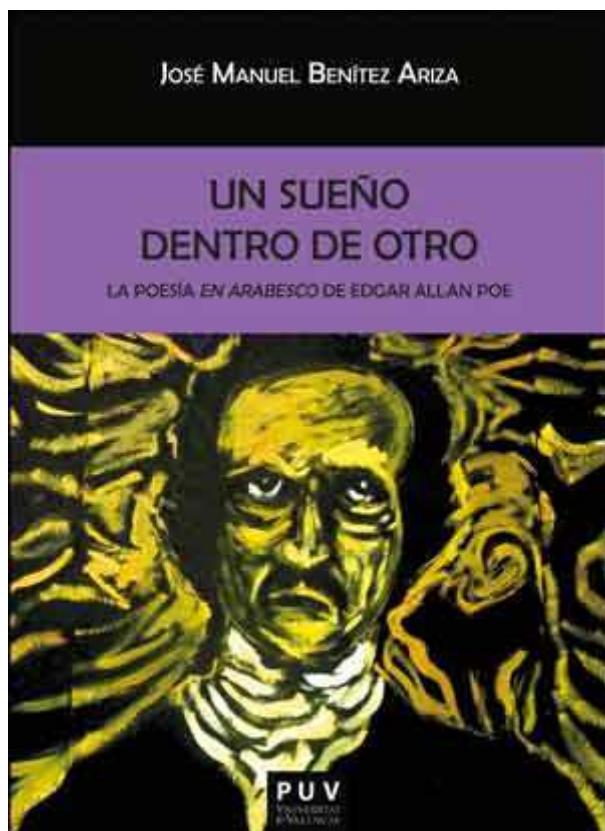
Mapping the World Differently examines the rich collection of travel writing about Spain by twentieth-century African American writers. Surveying the ways in which such authors as Claude McKay, Langston Hughes, Richard Wright, and Frank Yerby perceive Spain's place in the world, this study explores how their works reveal the power of geographic imagination in shaping our perceptions of others around the globe. From the vantage point of Spain, these prominent African American writers create transformative literary maps of the world that invite readers to reconsider their relations to others as well as the significance of a globally positioned black identity. This book extends discussions of the role of travel and travel writing for critical self-reflection and highlights the value of African American travel writing about Spain, a place too often neglected in studies of African American travel.

UN SUEÑO DENTRO DE OTRO: LA POESÍA EN ARABESCO DE EDGAR ALLAN POE

José Manuel Benítez Ariza

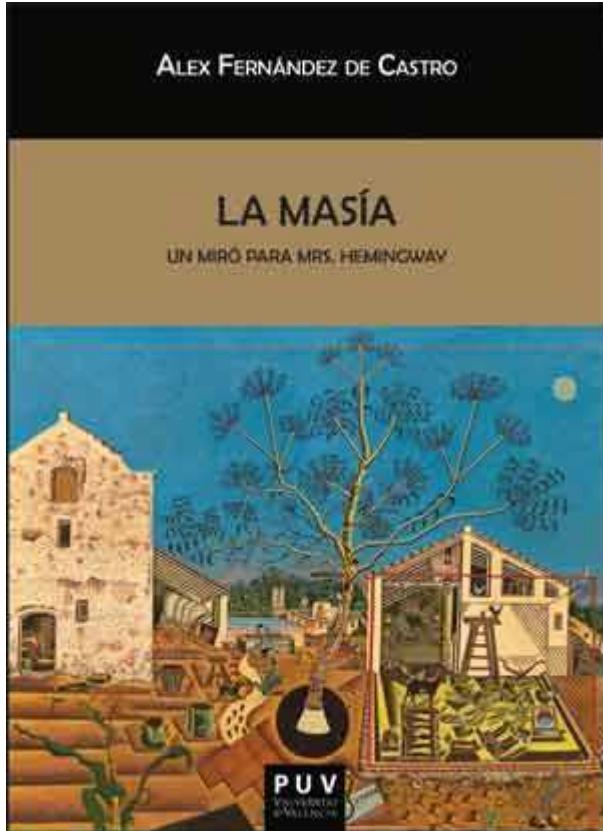
Poe quiso ser romántico a la manera de Byron, de Shelley, de Thomas Moore, pero su genio poético lo llevó por otros derroteros. Su íntimo descreimiento del ideal romántico de la Imaginación se debió, en parte, a su fascinación por la Ciencia, "hija del tiempo"; pero también a su conciencia de escribir desde un entorno material y moral radicalmente distinto al de sus maestros. Su tentativa de armonizar estas contradicciones –de distinguir un patrón en la aparente desarmonía, como lo hay en las intrincadas decoraciones *en arabesco* que tanto fascinaron a los estetas de su tiempo– dará como resultado una poética altamente original. Y esa pugna también nos concierne, porque a partir de Poe, los grandes cuestionamientos de la sensibilidad precedente no tendrán lugar cada doscientos años, sino serán asunto de cada generación. Planteado en forma de *quest*, este libro se propone establecer en qué punto de la obra de Poe puede documentarse el inicio de esa íntima discrepancia con el romanticismo en la que encontramos el germen de la sensibilidad poética contemporánea.

LA MASÍA, UN MIRÓ PARA MRS. HEMINGWAY

Alex Fernández de Castro

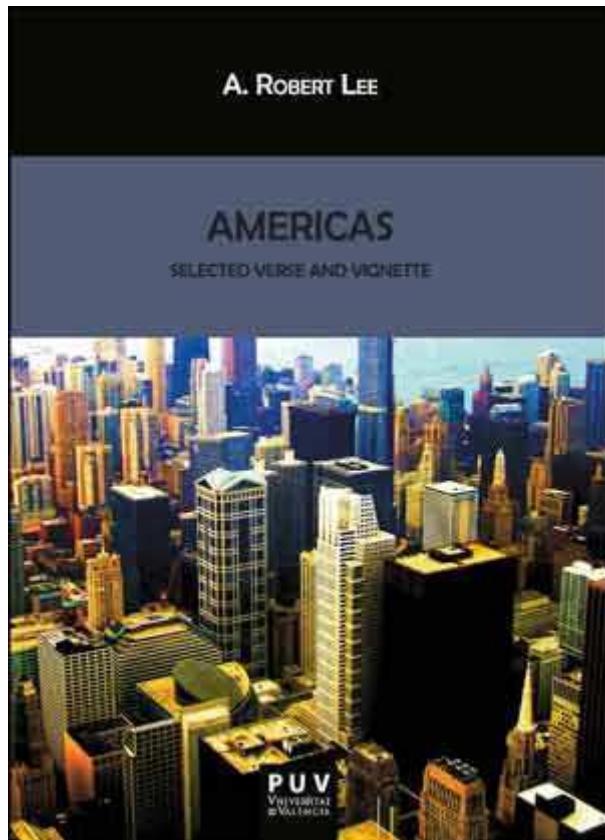
En 1925, Ernest Hemingway regaló a su primera esposa, Hadley, un cuadro de Joan Miró. Se llamaba ‘La masía’ y mostraba las dependencias de servicio de la casa de verano de Miró en Mont-roig del Camp, Tarragona. Cuando el novelista abandonó a Hadley renunció a ‘La masía’, pero recuperó la tela en 1934, y ya nunca se separó de ella. A su muerte, el lienzo fue donado por su viuda, Mary Welsh, a la National Gallery de Washington DC. ¿Cómo fue la relación entre ambos artistas? ¿Por qué se sentía tan atraído Hemingway por el cuadro? ¿Qué importancia tuvo para Miró ‘La masía’ o la casa que lo inspiró? ¿Qué otros pintores interesaron a Hemingway? A éstas y a otras muchas preguntas trata de responder este libro, que también describe el largo periplo del cuadro, desde Mont-roig a Barcelona, pasando por París, Chicago, Florida o La Habana, hasta su destino definitivo en los Estados Unidos.

AMERICAS: SELECTED VERSE AND VIGNETTE

A. Robert Lee

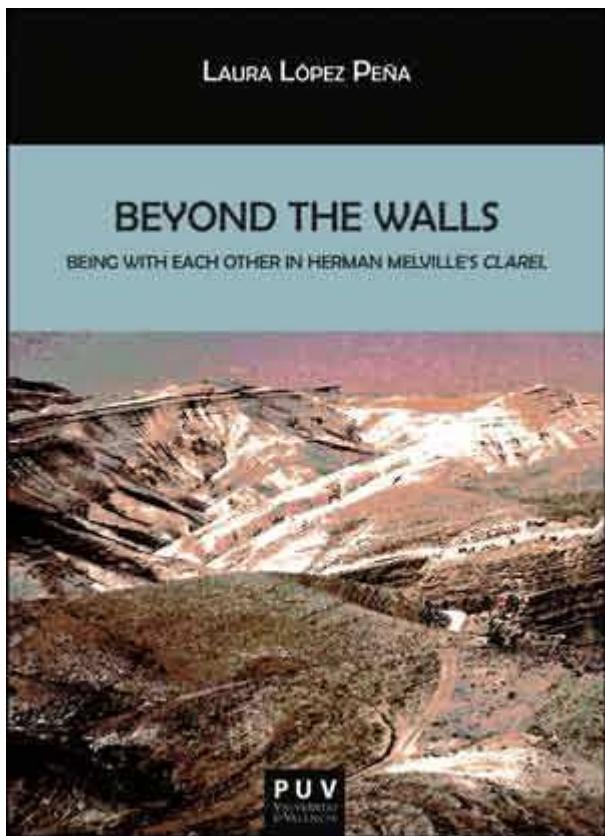
Americas: Selected Verse and Vignette seeks to give expression in poem and metaphor to the United States as a personally lived and engaged-with culture. The span, accordingly, involves both site and journey, a roster of art, people, different authorships, film, music, photography, cities, society. Whether the Pacific Galápagos or the Atlantic East Coast, the Chicago L or the Mississippi River, not to say territories near at hand and to the north and south, each piece speaks less in the voice of any literal visiting self than of persona. Close encounters. A menu of sight and sound. Prose sketches both serious and antic as well as verse. American Studies with a difference.

BEYOND THE WALLS: BEING WITH EACH OTHER IN HERMAN MELVILLE'S *CLAREL*

Laura López Peña

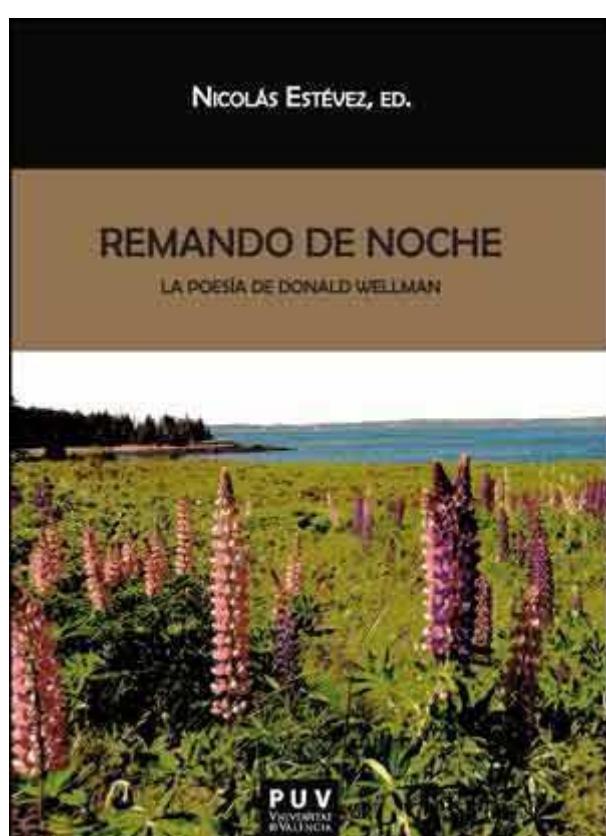
Herman Melville's works constitute spaces to analyze the ethico-political potentiality of intersubjectivity for the creation of forms of togetherness that radically question traditional, dividing, categorizations of both personal and communitarian identity such as race, nation and nationality, religion, social class, gender, sexuality, even age. Published in 1876, as the United States celebrated its Centennial, and adopting a Holy Land context that resonates with a postbellum America of violent hatreds and divisions, Melville's complex narrative poem *Clarel: A Poem and Pilgrimage in the Holy Land* is an important work to unfold the politics in Melville's oeuvre. This book argues that *Clarel* is a universalist poem claiming the and the necessity of intersubjectivity for the creation of plural thinking and more democratic human relationships. At the same time it exposes the egocentrisms and one-sided worldviews hindering this development. Melville's articulation of intersubjective universalism underlines the impossibility of monolithic "Truth", as it points to the partiality of any interpretation, as well as to the narrowness, authoritarianism, and (self-)destructive consequences of clinging to one-sided conceptions of meaning.

REMANDO DE NOCHE: LA POESÍA DE DONALD WELLMAN

Nicolás Estévez, ed.

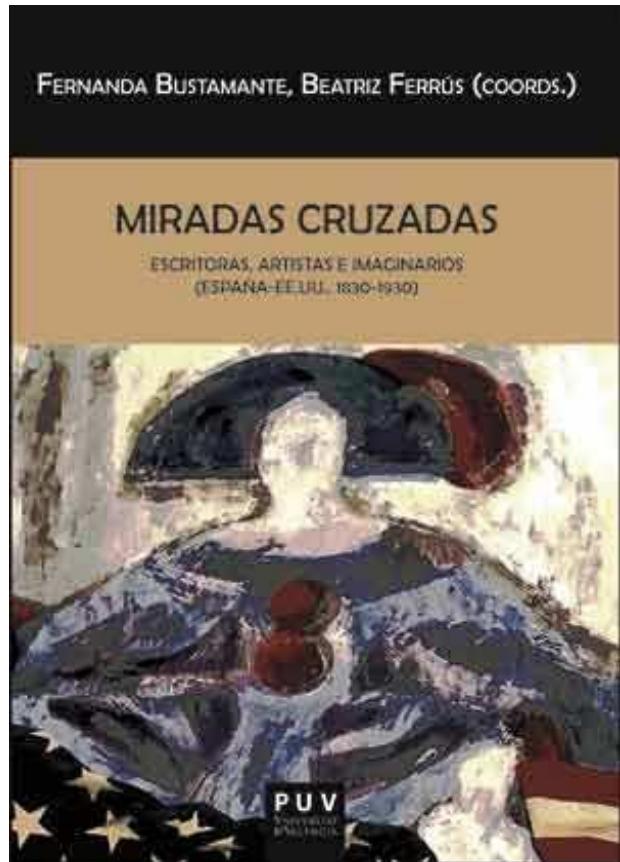
Remando de noche es una antología de poemas del poeta, traductor y crítico Donald Wellman, traducidos al castellano por Francisca González Arias, presentada por Antonio Gamoneda, y con estudios críticos de Nicolás Estévez, David Rich y Miguel Teruel. Wellman es autor de diversos poemarios —*Exercises* (2015), *The Cranberry Island Series* (2013), *A North Atlantic Wall* (2010), *Prolog Pages* (2009) y *Fields* (1995)—, y traducciones de la obra poética de Antonio Gamoneda al inglés, además de importantes ensayos críticos sobre la poesía norteamericana del siglo XX. En este volumen se presentan, por primera vez en castellano, algunos de sus poemas más destacados, en los que Wellman se acerca a la historia y gentes de España, y en los que nos muestra su singular "peregrinaje" y "contra-peregrinaje", es decir, la manifestación de unas influencias culturales que enriquecen el panorama cultural a ambos lados del Atlántico.

**MIRADAS CRUZADAS: ESCRITORAS,
ARTISTAS E IMAGINARIOS (ESPAÑA-EE.UU.,
1830-1930)**

Fernanda Bustamante y Beatriz Ferrús, coords.

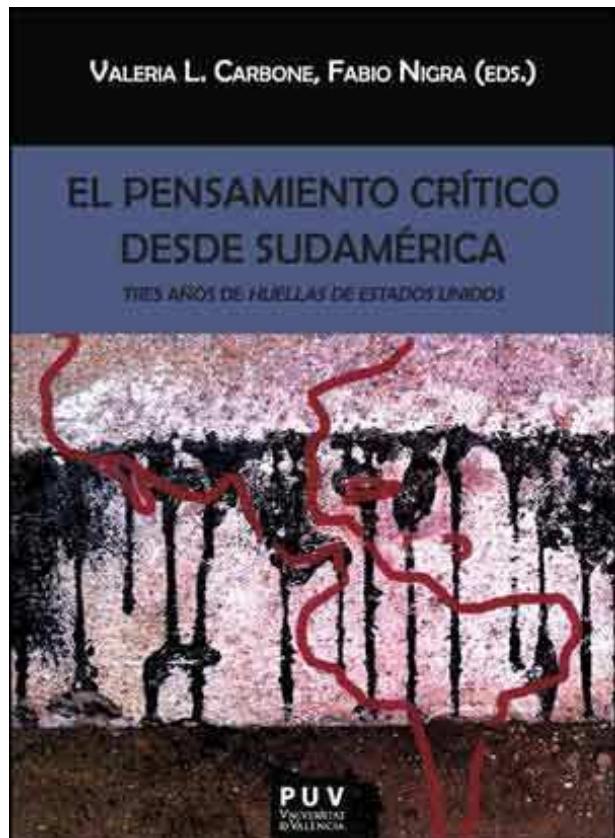
Entre 1850 y los primeros años del siglo XX, los cambios en el orden geopolítico del mundo generaron un juego de miradas, que la literatura reflejó en diferentes géneros, atentos a las mitologías de modernidad y progreso donde los Estados Unidos emerge como paradigma de futuro, mientras que España se escenifica como espacio en crisis que debe reinventarse y América Latina observa ambos escenarios. En este mismo contexto, coincidiendo con los avances de los primeros feminismos, fueron también muchos los relatos que prestaron especial atención a los modos de auto-representación y representación de la “mujer” como categoría contada por mujeres, que exploraron formas de profesionalización, asociacionismo y trazado de redes de apoyo trasnacional entre intelectuales, escritoras y artistas. Desde las propuestas literarias y creativas de Ramón de La Sagra, Eva Canel, Gregoria Urbina de Miranda, las autoras de la *Lira Poblana*, Carmen Dauset o Carolina Otero, Georgiana Goddard King, Edith Wharton y Elizabeth Champney, este libro busca cartografiar esas redes y analizar el modo en que los imaginarios de “lo estadounidense”, “lo europeo”, “lo hispano” y “lo femenino” se transforman en los intercambios de éstas.

**EL PENSAMIENTO CRÍTICO DESDE
SUDAMÉRICA: TRES AÑOS DE HUELLAS DE
ESTADOS UNIDOS**

Valeria L. Carbone & Fabio Nigra, eds.

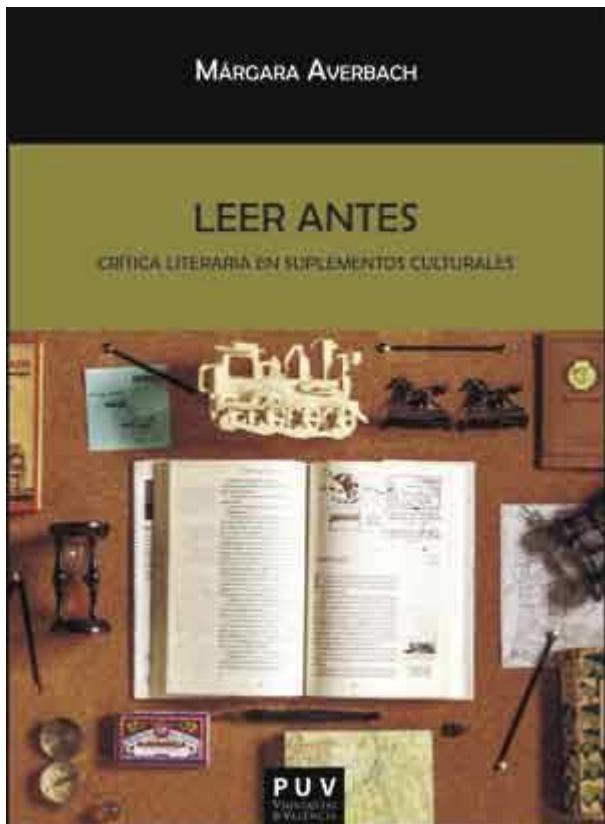
Este volumen incluye una selección de artículos aparecidos durante varios años en la revista *Huellas de Estados Unidos. Estudios, perspectivas y debates desde América Latina*. Esta publicación es un proyecto colectivo surgido de las inquietudes de un grupo de investigadores de la Universidad de Buenos Aires quienes, con el apoyo y colaboración de académicos de otras universidades argentinas y del resto de América Latina. Su propuesta supone un acercamiento a los estudios sobre los Estados Unidos que implica la idea de desarmar la construcción ideológica que el excepcionalismo ha fundado y que la historiografía ortodoxa tradicional se ha encargado de difundir. Estos estudiosos apuestan por el cuestionamiento de la producción clásica norteamericana en las ciencias sociales y humanas, centrada en las buenas intenciones de los padres de la patria así como de las generaciones políticas posteriores que han gobernado el país. Con el fin de introducir una perspectiva capaz de problematizar los Estados Unidos, reorientan su estudio a un nivel de análisis más profundo, que da más acabada cuenta de los sucesos históricos, culturales, económicos y sociales de esta potencia que durante el siglo XX ha sido hegemónica.

LEER ANTES: CRÍTICA LITERARIA EN SUPLEMENTOS CULTURALES

Márgara Averbach

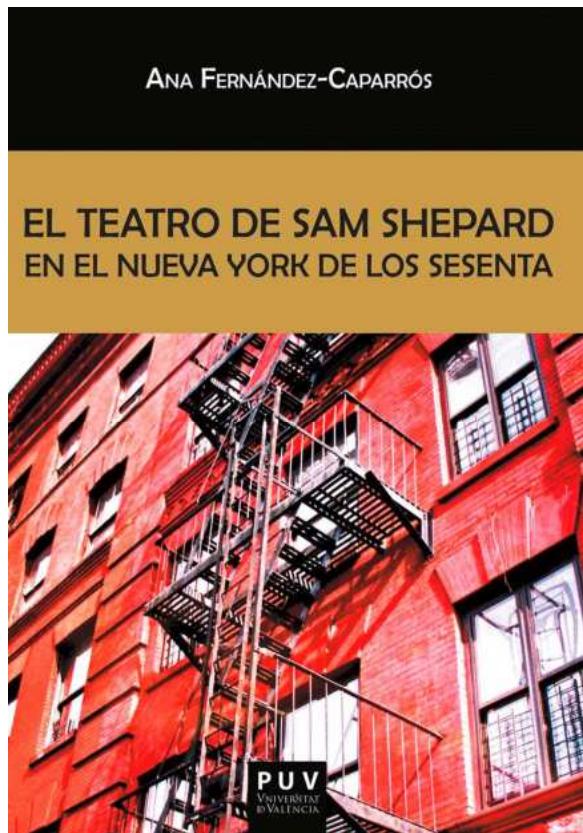
¿Qué aporta a los lectores la crítica literaria en medios masivos de comunicación? Después de años de ejercer el oficio por el que se lee un libro antes que otras personas y se elabora una guía de pocas palabras para aquellos que quieran acercarse a ese texto, la escritora y estudiosa Márgara Averbach nos ofrece una respuesta múltiple a esa pregunta no solo mediante la reflexión sino también con ejemplos: notas críticas, entrevistas y artículos largos. Como toda colección de textos, esta requiere un orden. Y ahí es donde surge la segunda pregunta: ¿cómo debe organizarse un amplio índice de lecturas? ¿Por nacionalidad del autor o autora, por temática, por género literario, por calidad? Esa segunda cuestión tiene aquí una única contestación: es imposible crear una clasificación coherente porque la literatura es un lugar complejo, donde se cruzan ideas, sensaciones, propuestas, experiencias. La literatura es, por esencia, inclasificable. La serie de artículos que Márgara Averbach nos presenta celebra esa cualidad y nos la explica con la profunda clarividencia y sagacidad de la ensayista que también es mujer de letras y creadora de realidades literarias.

EL TEATRO DE SAM SHEPARD EN EL NUEVA YORK DE LOS SESENTA

Ana Fernández-Caparrós

Sam Shepard (1943), que habría de convertirse en una de las más destacadas figuras del teatro norteamericano de la segunda mitad del siglo XX, llegó a la ciudad de Nueva York en 1963, en un período de intensa experimentación y renovación de las artes escénicas. Tras estrenar sus primeras piezas teatrales en el Theatre Genesis de la iglesia de St. Mark's in-the-Bowery, el joven dramaturgo se entregó con fervor a la libertad creativa propia de la escena del Off-Off-Broadway neoyorquino durante toda la década de los sesenta. Sus obras breves de este período trasladaron a los escenarios, con una viveza sin precedentes en la tradición dramática estadounidense, una sensibilidad contracultural y juvenil que tomaba como referencia el lenguaje musical del rock y los iconos de la cultura popular. A través de la escenificación de la desenfrenada pasión por imaginar de unos personajes que son esencialmente fantaseadores y de la predilección de Shepard por un lenguaje capaz de evocar visiones dirigidas a la audiencia, encontramos en estas piezas el origen de toda una poética de la imaginación escénica: un resorte idóneo para abrir un espacio de insumisión a lo dado así como una apertura hacia lo posible.

**POESIA DIGITAL: DEENA LARSEN I
STEPHANIE STRICKLAND**

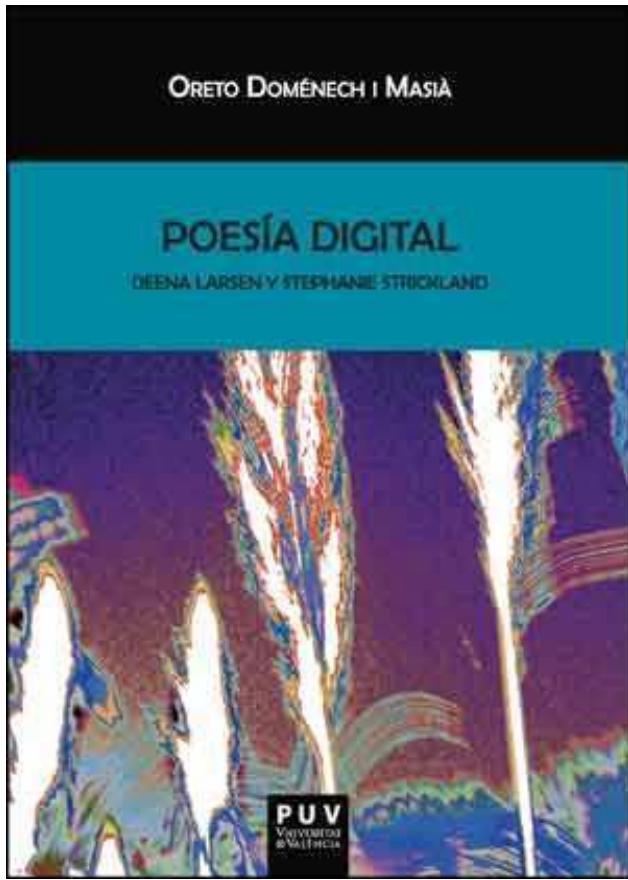
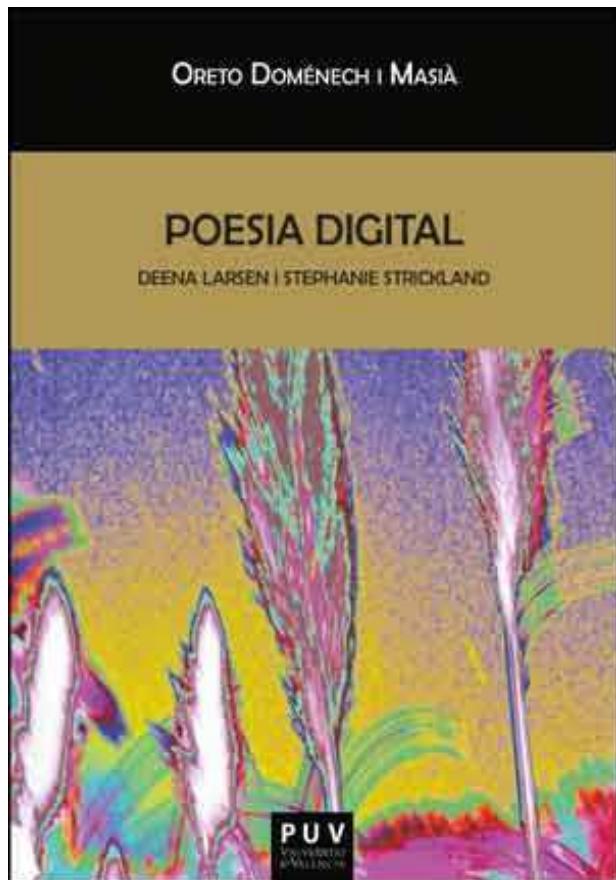
Oreto Doménech i Masià

Versos que formen un vitrall poètic de paraules. Un diàleg en transformació entre un poema, un lector i una màquina. L'arbre ferit que amaga la memòria xiuxiejadada d'una mare. Constel·lacions on cada estrela conté un mot, tres versos i un sonet. La poesia digital situa el lector en disposició de descobrir imatges escriptes, estrofes dibuixades, estructures fetes de fragments, xarxes de sentits, espais de significat. La tecnologia es posa al servei de la literatura. Deena Larsen i Stephanie Strickland són dues poetes nord-americanes que es dediquen a la creació literària des de fa més de vint anys i, des d'interessos i procedències diferents, ocupen un espai significatiu en la història del fenomen de la poesia a Internet. La seua obra genera un discurs en paral·lel elaborat des de la pròpia experiència creativa i amerat de la voluntat d'explicar allò que un més s'estima. Us convidem a conéixer l'espai digital literari on viu la poesia electrònica, que és poesia de veritat.

**POESÍA DIGITAL: DEENA LARSEN Y
STEPHANIE STRICKLAND**

Oreto Doménech i Masià

Versos que forman una vidriera poética de palabras. Un diálogo en transformación entre un poema, un lector y una máquina. El árbol herido que esconde la memoria susurrada de una madre. Constelaciones donde cada estrella contiene una palabra, tres versos y un soneto. La poesía digital sitúa al lector en disposición de descubrir imágenes escritas, estrofas dibujadas, estructuras hechas de fragmentos, redes de sentidos, espacios de significado. La tecnología se pone al servicio de la literatura. Deena Larsen y Stephanie Strickland son dos poetas norteamericanas que se dedican a la creación literaria desde hace más de veinte años y, desde intereses y procedencias diferentes, ocupan un espacio significativo en la historia del fenómeno de la poesía en Internet. Su obra genera un discurso en paralelo elaborado desde la propia experiencia creativa y empapado de la voluntad de explicar lo que uno más estima. Os invitamos a conocer el espacio digital literario donde vive la poesía electrónica, que es poesía de verdad.

CFPs REVISTAS DE INVESTIGACIÓN

Issue “PUNK CONNECTIONS: A TRANSCULTURAL PERSPECTIVE”

LECTORA. REVISTA DE DONES I TEXTUALITAT, 23 (2017)

Punk has been highly visible in recent years both in the public sphere and the academic world. Its legacy has been explored in international exhibitions such as “Someday All the Adults Will Die” at the London Hayward gallery (2012) and “Punk: Chaos to Couture” at the Metropolitan Museum of Art, in New York, (2013). In 2012 Rizzoli published Kugelberg and Savage’s influential *Punk: An Aesthetic*, and the same year saw the creation of a new academic journal, *Punk and Post-Punk Studies*, the formation of the Punk Scholars Network, as well as a number of edited collections and conferences were devoted to the subject in the UK and the US. The sentencing of post-punk Russian band Pussy Riot in 2013 has ensured that punk’s legacy remained firmly in the public eye. Pussy Riot’s interventions reminded us of two issues: the role of women and that punk was not limited to the UK and the US, but was a transcultural phenomenon.

Punk has traditionally been associated with masculinity and homophobia, but for many women adopting the aesthetics and ethos of punk was a route to empowerment and a form of challenge to male-centred cultural industries. Moreover, the LGBT community also found in punk a way to channel the critique towards a hostile system. Thus, the dossier in issue #23 of *Lectora*, “Punk Connections”, invites contributions that recognize women’s and queer’s active participation in punk subcultures and that engage in it transculturally by exploring punk from a transnational and transhistorical perspective, that is, taking into account other subcultures besides the Anglo ones, such as Spanish punk, or Hispanic punk in the US. We aim to embrace a comparative perspective in punk studies.

The volume is interested in articles that address questions such as,

1. What did punk in the 70s-80s mean for women and the queer community?
2. How has it evolved considering cases such as the Riot Grrrl movement in the US, or the Pussy Riot group in Russia?, and How has the punk movement contributed to effect social, cultural and gender changes from its inception onward?
3. What pre-existing factors enabled punk to move transculturally among women?
4. Has the legacy of early punk been transmitted to present day generations?
5. How did the LGBT community participate in the punk scene?

The coordinators of this volume are Nuria Triana-Toribio, Full Professor of Spanish at the University of Kent and Cristina Garrigós, Associate Professor of English at the Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Please send manuscripts for this issue to:lectora@ub.edu before June 1, 2016.

Journal guidelines and information on previous issues available at:
<http://revistes.ub.edu/index.php/lectora/index>

CRITICAL STAGES/SCENES CRITIQUES

www.critical-stages.org
International Association of Theatre Critics
Association internationale des critiques de théâtre
a/s Jean-Pierre Han, 27, rue Beaunier, 75014 Paris, France
www.aict-iatc.org
ISSN 2409-7411

As the new editor-in-chief I am happy to present the eleventh issue of Critical Stages/Scènes Critiques, the biannual (June/December) and bilingual (English/French) journal of the International Association of Theatre Critics (IATC). Critical Stages/Scènes Critiques is available online to the reader without financial, legal or technical barriers. It is a journal fully committed to the Open Access Initiative. It is a peer-reviewed journal which offers a platform for debate and exploration of a wide range of theatre and performance art manifestations from all over the world. Its editorial board consists of distinguished theatre people from around the world (to view the list of the journal's editors please visit the "Editorial Board" page of the journal: www.critical-stages.org) Since its inception in 2009 its global significance has impressively grown. Today, about one million people visit our site per year. Our aim is to make our readers feel that Critical Stages/Scènes Critiques is their "local" webjournal with a global reach. To this end we will continue to document, celebrate, challenge and foster internationally the discipline and the art of theatre criticism, with theatre broadly defined; to employ theatre criticism as a springboard for opening communication between theatre practitioners, theoreticians and the general public; to create "critical space" for the theatre critic to develop and thrive; to increase the general readership for theatre criticism by providing international readers with a source for information and dynamic discussion of themes and trends in contemporary international theatre; to offer a broader practical, aesthetic and theoretical outlet to those interested in recent developments across national and disciplinary boundaries.

To help increase the journal's accessibility/readership feel free to post on your facebook and/or twitter/webpage our link or forward the link to people who may be interested and encourage them to do the same. The current issue (#11, June 2015) is partly devoted to contemporary playwriting. Given the plethora of international theatre/performing arts festivals we drafted for our readers a Festival Guide with hundreds of entries. We will keep updating the entries, every time we have information about significant international festivals that skipped our attention. In the same issue there are also very enlightening and inviting performance reviews, book reviews, interviews and essays. Those interested in having their articles considered for publication should contact me (spats@enl.auth.gr) or the editor of the respective section (i.e. performance review, book reviews etc). Once a manuscript is accepted for publication it undergoes language copyediting, typesetting and reference validation in order to provide the highest publication quality possible.

Submissions should not be published earlier or be under consideration for publication while being evaluated for this journal. They must also adhere to the style and ethics of the journal.

For more information visit the journal's official website www.critical-stages.org

Prof. Savas Patsalidis, Aristotle University
Editor-in-Chief
spats@enl.auth.gr
savaspatsalidis.blogspot.gr

CONVOCATORIA DE CONGRESOS Y JORNADAS

CFP: Second Biennial John Dos Passos Society Conference

(June 2-4, 2016. Madrid, Spain)

full name / name of organization:

Edward Eason and Rosa Bautista / The John Dos Passos Society

contact email:

jdpssociety@gmail.com

Location: Madrid, Spain

Date: June 2-4, 2016

Abstracts Due: January 15, 2016

The John Dos Passos Society invites papers for its second biennial conference.

We welcome proposals on any topic relevant to Dos Passos's career or life. We are especially interested in his relationship to Spain and Spain's relationship to Dos Passos's legacy. The meeting will include a screening of Robles, Duelo al Sol, a new documentary about the fate of José Robles during the Spanish Civil War, and its impact on Dos Passos and his relationship to Hemingway. Following the screening there will be a roundtable with Sonia Tercero (director of Robles, Duelo al Sol), as well as Ignacio Martínez de Pisón (historian of the Spanish Civil War and novelist), and John Dos Passos Coggin (writer, political strategist, and grandson of John Dos Passos).

Possible topics may include Dos Passos and:

- Spain
- translation studies
- war
- Europe
- the Iberian World
- the expatriate experience
- his ideological journey/changing politics
- sex, sexuality, and gender
- labor, the proletarian novel, and the Popular Front
- Ernest Hemingway, José Robles, and/or others involved in the Spanish Civil War
- realist, modernist, and late-modernist aesthetics
- regionalism and internationalism
- genre: histories, travel writing, poetry, essays and so on
- painting and the visual arts
- technology
- his influences
- his influence on contemporary literature

We will also hold a roundtable on "teaching Dos Passos," and welcome short position papers on classroom experiences with his work.

During his first trip to Madrid as a young student in 1916, John Dos Passos became “mad about Spain” as reflected in his works *Rosinante to the Road Again*, *A Pushcart at The Curb*, and his letters and diaries. His understanding of Spanish history, literature, art and politics turned him into an exceptional witness of the events that led up to the Spanish Civil War (1936-1939) as reflected in his non-fictional writings on the Spain of the 1930s collected in *Journeys Between Wars and In All Countries*. With his novel *Adventures of a Young Man* and his essay “Farewell to Europe,” Dos Passos expressed his political disillusionment after the execution of his Spanish friend and translator José Robles during the war – a tragic event that meant a turning point in his life and writing career and which has been frequently revisited by critics and scholars since.

Madrid is located right in the heart of Spain, with frequent flights to/from the main international airports into Adolfo Suárez Madrid-Barajas, and excellent speed train connections to major cities such as Barcelona, Málaga, Córdoba and Seville. The city is well known for its extraordinary art museums (Prado, Thyssen and Reina Sofia among others), its varied cultural offer and its lively street atmosphere, cafes, restaurants and bars. And of course, the Sierra de Guadarrama, a Dos Passos favorite: “My chief joy [...] is the Sierra de Guadarrama; the long range of brown mountains to the North and West: Behind them the sun sets with numbing glory. I’ve never seen such sunsets; they stir up your soul the way a cook stirs a pot of broth but with what a golden spoon” (JDP The Best Times).

The Conference will be hosted by Universidad Alfonso X El Sabio, Spain’s largest private university with around 11,000 students, at its Madrid-Chamartín Campus where the Faculty of Music and Performative Arts is located. The Conference Site is in the Pio XII area, an average 20-30 minute ride by bus and underground to Madrid’s main attractions and historical center, as well as to the airport and Chamartin Railway Station. There are three hotels within walking distance (5 to 10 minutes): Hotel Ilunion Pio XII [notice name change, formerly Confortel], La Posada del Chaflán and Hotel Don Pío. Whatever your choice, Madrid is full of places to stay, but early booking is strongly recommended since June is a very busy month.

Here are some links for those who want to know more about the city:

http://www.nytimes.com/2014/06/22/travel/36-hours-in-madrid.html?_r=0

<http://www.telemadrid.es/programas/madrid-desde-el-aire/madrid-desde-el-...>

Please send an abstract of 250-300 words and a brief CV to jdpsociety@gmail.com by January 15th, 2016. Make note of any A/V requests in your abstract. And please note that the language of the conference will be English.

For future updates, more information about registration and membership, traveling to Madrid, Spain, and previous panels and newsletters of the John Dos Passos Society, please visit our site at <http://jdpsociety.blogspot.com/>.

10th International Conference on Chicano Literature and Latino Studies

Culture and Hispanic Heritage: Building an Identity

Madrid, May 30 - June 1, 2016

Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras

The 10th International Conference on Chicano Literature and Latino Studies, focuses on analyzing how literature has represented culture and Hispanic heritage as the tools to build the Latino identity, and wants to research in the repercussion of the Latino presence in the North American culture.

Papers on the following topic are welcomed:

- Interculturalism, Multiculturalism and Transculturalism
- Group identity
- Social marginalization
- The Latino women in the society
- Social and cultural transformation
- Challenges of the new society
- Building the “Latino worlds”
- Evolution and development of the Chicano movement

The Conference welcomes post-graduate students as well as more established scholars, and aims to be a forum for disciplines ranging across the humanities (literature, culture, art and philosophy) and the social sciences.

Proposals should consist of a title, an abstract of 250-300 words and a brief biography (100-150 words) and can be written in English or Spanish. They should be sent through the form available on the conference's website.

Submission deadline: January 17, 2016

Scientific Committee

Elyette Benjamin-Labarthe (U. Bordeaux); Silvia Betty (U. de Bolonia); Norma Cantú (UTSA); Isabel Durán (Complutense); José Antonio Gurpegui (UAH); María Herrera-Sobek (UCSB); Francisco Lomelí (UCSB); Manuel Martín-Rodríguez (UC Mercé); Gabriel Melendez (UNM); Nicolás Kanellos (U. of Houston)

Organizing Committee

Isabel Albella (Instituto Franklin-UAH); Julio Cañero (Instituto Franklin-UAH); Cristina Crespo (Instituto Franklin-UAH); Eusebio de Lorenzo (UCM); Rebeca Gualberto (UCM); Ana Lariño (Instituto Franklin-UAH); Carmen M. Méndez (UCM); Ana Elena Sancho (Instituto Franklin-UAH); Eduardo Valls (UCM)

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

EL ROL DE LA FICCIÓN TELEVISIVA EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN IDENTITARIA EN EL SIGLO XXI

(referencia FFI2014-55781-R, programa Retos de la Sociedad, 2014-17) examina las relaciones que se establecen entre los contenidos suministrados por la ficción televisiva y los cambios e innovaciones sociales de la última década.

I.P.: Dra. Marta Fernández Morales (marta.fernandez@uib.es)

Proyecto concedido a la Universitat de les Illes Balears

A partir de un corpus cerrado de producciones televisivas estadounidenses pertenecientes a géneros diversos (telecomedia, dramedia, thriller...) que se relacionará con otros productos culturales coetáneos o anteriores (especialmente películas, videojuegos y contenidos ficcionales en plataformas tecnológicas), el proyecto desarrolla tres líneas básicas que conforman cada uno de sus bloques internos: (1) la INDIVIDUAL-SOCIAL, centrada en la construcción de la identidad de género y sexual y el análisis de las dinámicas que se producen entre los discursos dominantes y los contradiscursos igualitarios; (2) la TECNOLÓGICO-CIENTÍFICA, focalizada en el estudio del uso de la minería de datos y la manipulación científica para la construcción de identidades artificiales con claras repercusiones en la privacidad, la seguridad nacional y la hipotética aparición de nuevas formas de gobierno en una sociedad global en riesgo; y (3) la GLOBAL-PARTICIPATIVA, apoyada en el análisis del papel de las audiencias en la construcción de contenidos, ficcionales o no, a través de las redes sociales y cómo estas repercuten en los mercados productivos y, por tanto, en la industria.

Más información sobre el grupo de investigación y sus acciones en www.rirca.es.

**EL NUEVO OESTE AMERICANO: LITERATURA, CINE Y TRASVASES ARTÍSTICOS
EN UN ESPACIO TRANSFRONTERIZO Y MULTICULTURAL**

(FFI2014-52738-P)

Investigadores principales: David Río Raigadas y Amaia Ibarraan Bigalondo (UPV/EHU)

El presente proyecto se concibe como la continuación y expansión de la línea de investigación abierta por el grupo REWEST (Research in Western American Literature: <http://www.ehu.eus/en/web/rewest/home>). El objetivo principal del proyecto será el de examinar la representación del “Nuevo Oeste” en las artes en general, y en la literatura y el cine en particular (disciplinas artísticas tradicionalmente ligadas a la concepción mítica del Oeste norteamericano). Se tratará de abordar el Nuevo Oeste como un entorno contemporáneo y actual, donde el mito y la modernidad, lo rural y lo urbano, cohabitan. En este sentido, se estudiarán tanto las representaciones artísticas más clásicas y ligadas al mito fronterizo, como la narrativa, la poesía, el teatro y/o el cine, además de nuevos modos de expresión artística surgidas desde y sobre el Oeste, tales como la música contemporánea, el cine revisionista del Oeste, la televisión, el cómic, así como otras expresiones artísticas populares en diversos formatos. Partiendo de la concepción del Nuevo Oeste como un espacio vivo, contemporáneo y transcultural, se hará un especial hincapié en la relevancia de los transvases culturales y disciplinares que surgen a partir de un entorno sociopolítico y geográfico dual, mítico/arquetípico/estático y a su vez innovador/transgresor/en progreso.

Se tratará de observar la incidencia de la nueva definición del Oeste como un espacio plural y en constante proceso de creación y reinvención desde diversas y variadas disciplinas como la ecocritica, los estudios de género, la sociología, la historia, los estudios étnicos, culturales, etc., con el propósito de abarcar la pluralidad y la diversidad del Oeste norteamericano actual.

**NUEVAS VISIONES DE LA COMUNIDAD / NUEVAS IDENTIDADES GITANAS,
HÍBRIDAS Y SEXUALIZADAS**

(FFI2014-53047-R)

Investigador principal: Rodrigo Andrés

Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad

Ministerio de Economía y Competitividad

2015-2017

This project aims to apply the theoretical and critical examinations of the concept “community” carried out in the previous two projects of the team to the case study of the Roma community, the largest ethnic minority in the EU as well as the most affected by exclusion and inequality. The Roma community is transterritorial and defines itself not by its belonging to any nation or State, but by shared values within a tradition and by a specific conceptualization of the individual and the group. But the community is also defined by and through the gaze of the other, which interprets it according to reductive and stereotyped parameters. Both self-definitions and hetero-designations of the Roma communities are expressed via images, the media, and political discourses, as well as by literary and artistic ones. The goal of this project is to analyze, from a gender and sexuality perspective, the role of these literary, artistic, and media discourses, and also the role of life stories, in the symbolic construction of the Roma communities, especially in regards to women and their bodies, in terms of those images and discourses that provide new visions of them and that are hybrid and sexualized. The cultural corpus both produced and consumed by the Roma communities in the last 20 years offers key images of authority and empowerment that differ greatly from old patriarchal, misogynistic and homophobic stereotypes. These images can both redefine and help renegotiate new identitarian images in the context of the economic and social changes of the last few decades.

For information: <http://www.ub.edu/cdona/en/projectes/new-views-community-new-hybrid-and-sexual>

HONORING A “NEW” ARTHUR MILLER (1915-2005)

Ramón Espejo

(Universidad de Sevilla)

I have been teaching and studying Arthur Miller for nearly two decades. Far from thus trying to claim a thorough understanding of his work, or the status of an “expert”, I only submit this fact as proof that I have been around long enough to be exposed to a wide variety of responses to the American playwright. Being so interested in Miller for purposes of teaching and research, I have always kept an attentive ear to what others had to say about him or his drama. Over the years this has allowed me to gather informal but valuable feedback on his plays from across the whole spectrum of those reacting to his work, whether they be students, scholars, theater directors, critics, performers, journalists, colleagues from the field of American Studies, etc. To be honest, most of what ensues I arrived at from hearsay. And while I therefore would be prevented from using it in court, I do expect readers to bear with me for a few paragraphs, even if my impressions are not the result of more scientific inquiry (statistics, surveys, etc.).¹

The best summary I can offer of what I feel are the two widespread approaches to Arthur Miller is as follows. On the one hand, there is that coming from colleagues, American theater scholars, people I have been able to chat with at conferences or other kinds of gatherings, dissertation committees, or over coffee in between classes. Every now and then you come across a paper on Miller, or even some session at conferences like those of the ALA (where there are panels on virtually every American writer), and you get to know people who have really devoted time to Miller, but I will be now referring to your average American Studies scholar, if I can put it that way. The other kind of approach, and hence the second group I will bear in mind, is

¹ It would be so easy for anyone interested to find out more about Miller that I feel it unnecessary to offer suggestions for further reading. I will only mention a book in which I offered both a biographical survey and approach to his work in a rather more conventional and systematic fashion than what I mean to do here, while also looking at his relationship with Spain. See my *España y el teatro de Arthur Miller*, esp. pp. 15-72.

formed by theater audiences, professionals in the field of the performing arts, and, importantly, students. They may not have read histories of the American theater, and what they know about the playwright may come more from a direct exposure to his work rather than from secondary sources, but their points of view may well deserve to be taken into account (something we do not always do in our academic research).

Allowing for the existence of remarkable exceptions (which do not however deny the recurrence of certain patterns), colleagues do tend to pay lip service to Miller's contribution to the American dramatic canon. They will have typically read at least some of the major plays, or attended some performance, and some may have even taught him in some survey course, and think that yes, Miller is ok. They readily identify him as a milestone within the history of the American theater, one who (however patronizingly such a thing is acknowledged) should probably continue to be taught. When it comes, however, to deepening our understanding of his work, it is their view that he has already been properly studied and analyzed, which means that the possibility of coming up with some new perspective is remote. There is within the field of American Studies so much more which is truly exciting, and provocative, and promising for a scholar to sink his teeth into without resorting to oh, God, Miller? Maybe a couple of sessions in a survey course and some proposal for an assignment or research paper (like, guess what, the American dream in *Death of a Salesman!*) would be tantamount to paying him (and the canon which he so faithfully serves) his dues. If some misguided but otherwise benighted soul approaches us because he would like to work further on Miller, there surely are so many other playwrights we could suggest instead. Are there not indeed?

The depiction is admittedly broad, but I can swear I have very recently heard most of the above (from people I otherwise respect very much and do not want to turn into the villains of this story). Everyone is entitled to his own opinion (far be it from me to try to change them), but it is more debatable whether everyone is entitled to his own facts, as the late US senator Daniel Patrick Moynihan was quoted as saying (Friedman and Mandelbaum 288). And the *fact* is that Miller continues to be performed throughout the world, to often raving reviews, packed houses, and the continued appreciation of audiences. This is hardly the place to survey the history of Miller's reception over the world, but, to take just a recent example from our own country, ecstatic reviews met *All My Sons* in its latest reincarnation in Spain, directed by Claudio Tolcachir in 2011. They can easily be tracked online, and will serve as an indication that Miller's appreciation seems stronger among those for whom theater is not an object of study but a passion

and a livelihood than among those who peek at his work from the intellectual heights of academia. Some of the interest of the former may stem from the prospect of financial gain, but this is only added proof that other people are still perfectly willing to pay good dollars, or euros, or whatever currency, to sit in a theater and listen to what Miller has to say. On the other hand, I will invoke my personal experience as an educator to conclude that teaching Miller almost always pays off. Students continue to feel drawn to his world-view, his characters, his dialogues, his stories, his reflection on the theater and the world he lived in (and one we largely still have to grapple with). His plays are indeed stimulating, thought-provoking, even more so than others by more recent and/or more experimental authors, ones generally favored in conferences or academic publications.

At the end of the previous paragraph, I (well, yes, on purpose) made the kind of slip I will be pontificating against. I referred to more “recent” and “experimental” playwrights, implying that Miller is neither of these two things. As a matter of fact, there are indeed more recent playwrights, but they need to be really young. Miller’s last play is barely 10 years old (2004). Most of us do know that, but it is my impression that we tend to forget very easily that the author of *Death of a Salesman*, which premiered in 1949, never closed shop, and managed to make a living out of the theater for 55 more years (after 1949). Miller is therefore as recent as we want him to be. We may continue to teach his oldest plays, but we might as well teach recent ones. In 2002, with a world premiere in Minneapolis, he gave the stage a poignant, searing sendup of modern media, reality TV, globalization (especially the globalization of shameless scoundrels) and American imperialism in South America in *Resurrection Blues*. Were we not in the mood for farce, we might dig up a lot for our teaching from a highly experimental, fragmented, kaleidoscopic piece, titled *Mr. Peters’ Connections* and which Miller wrote for the Off-Broadway season of 1997-1998, not so long ago for such a “not recent” playwright. Needless to say, I am not claiming the status of a masterpiece for any of these two plays (or denying it, for that matter). I am nevertheless convinced that many readers would be pleasantly surprised by them, and whether encountering them in a theater or taking them to a classroom can be definitely rewarding experiences. We actually do go to the movies and the theater very often to see works which are not exactly masterpieces, and still enjoy them in a plethora of different ways. Why was Miller supposed to provide the stage with one every time he took pen and paper? And what is a masterpiece? Maybe even more to the point is: who cares about such things any more?

My other (intentional) slip was about Miller not being “experimental”, suggesting someone steeped in a very conventional branch of playwrighting, sweet and charming, but outdated, outnumbered and outflanked. I just alluded to *Mr. Peters’ Connection*, which is anything but conventional in its approach to the protagonists’s disintegrating psyche and beleaguered sense of self. But then his groundbreaking *Death of a Salesman* was groundbreaking precisely because it was unlike anything one could come across on Broadway in the late 1940s. *After the Fall* in 1964 broke ground once again by becoming one of the most daring and innovative plays ever staged in America. Actually, Miller’s career has always tried to skirt the conventional and trite, in a steadfast search for new avenues of dramatic expression. Sometimes he was more innovative in the material dealt with (*The Crucible* or *The Ride Down Mount Morgan*), daring to go where nobody was going at the time, and sometimes more in the manner of the telling (*Elegy for a Lady* or the said *Salesman*, a play which, it is my humble opinion, has rarely been given enough credit for its innovative conception).

My point is then that Miller is unfairly dismissed from many scholars’ personal canon because his drama is old and highly conventional. I just offered evidence that we might need to re-think such a view. But I do not flatter myself that this is going anywhere, which leads me rather to look some more into why such a view of Miller is so pervasive. Aware as I am that this would need extensive research (of various kinds), I will allow myself to put forth some intimations as to why we scholars have been so “mean” with Arthur Miller.

Authors who are assumed to be an inextricable part of the canon cause professionals in the field to believe they are under the obligation to be familiar with them. If someone asks me about ntoiakze shange (who is maybe not the best example, in 2015, of non-canonic writer), I can be bold enough and confess to my ignorance, or lack of deep familiarity with her work. But who dares to say s/he knows nothing about Eugene O’Neill? Well, maybe it would be a great idea to say we don’t if we, well, don’t. Be that as it may, playwrights (maybe a similar claim could be made for novelists or poets, but they are not my target here) whose belonging to the canon is shakier tend to have their work more closely scrutinized, and this cannot but benefit the understanding of their work. With well-established figures, a paradox ensues. We do not have the time or patience to give their work much attention, but, believing we need something to say, may end up belying them, seriously misrepresenting their work by means of blanket statements and broad, unfair generalizations.

A misconception repeated a sufficient number of times becomes indisputable fact. Most of us who have taught American drama have used, among others, Gerald M. Berkowitz's seminal *American Drama of the Twentieth Century* (1992). Let it be clear that I believe Berkowitz to be a respectable figure, whose understanding of American drama is both impressive and mostly very insightful, even when my coming remarks might suggest otherwise (no, I have not cast him as my "villain", either). Any other similar book I could have chosen would incur in the same generalizations (I just did myself two paragraphs ago calling Miller venerable and trite). It is probably very difficult to condense in a few pages the entire history of American drama without resorting to them. My only point (and I know of no way whatsoever of avoiding this) is that those without the time or wish to delve any further into Miller might be tempted to stay with clichés and commonplaces (because they come from one who is supposed to know better), and pass it on to their students or younger colleagues in the positive belief that that is all there is to it.

I would like to take my time with Berkowitz. In the section on Miller, he starts by saying that "just as the American drama of the 1920s was dominated by the figure of Eugene O'Neill and the drama of the 1930s given shape and focus in the plays of Clifford Odets, the mid-century drama can be defined by the work, in this case, of two dominant figures" (76), namely Miller and Williams. About O'Neill, he hastens to add that he, "though towering the others, stood apart from them, with little effect on his contemporaries" (76). It seems, though, that Miller's is a different story: "The 1945-1960 period was clearly dominated by its two leading dramatists; virtually every serious American play of the time functioned within artistic boundaries defined by the plays of Tennessee Williams and Arthur Miller" (76). What may Berkowitz possibly mean when he asserts that "mid-century drama" is "defined by the work" of Miller? Who else in the 1950s in the US did indeed write in ways distantly evocative of Miller's? Maybe, although she denied it, Lorraine Hansberry did in her *A Raisin in the Sun*, a play which nonetheless opened in 1959, very late within the period targeted by Berkowitz. Who else? David Mamet or Donald Margulies have often claimed Miller as a sort of beacon, especially as they started out their careers. But they obviously fall outside the period under discussion. Who else then in the 50s or 60s? Miller himself wondered in "Many Writers: Few Plays", a piece published in 1952 in *The New York Times*: "Is everybody really happy now?" (24), after noting how young playwrights had little or nothing to say against the status quo, lacking even the vaguest agenda for the improvement and transformation of society.

At any rate, how does a playwright “define” his work in terms of another’s? By imitating him? By plagiarizing? Perhaps Berkowitz feels such kind of thing is what one expects to find in a historical endeavor of the sort he was writing. But, inadvertently, he ends up constructing the idea of a venerable playwright (who in 1950 was only 35!), sitting in a teaching arena telling younger playwrights what to write and how to go about it. Other than the fact that his “students” were not apparently paying much attention, such a way to see it suggests a vertical relationship between authors which (i) tends to be disliked by contemporary people living in a world in which “voices of authority” are regarded with skepticism, when not downright hostility, and (ii) fails to see playwriting as a horizontal network of ideas and devices shared by writers in a less hierarchical, more free-flowing manner, borrowing from the zeitgeist and trying to offer back to it something relevant and meaningful. Berkowitz confesses he was tempted to devote a section to “the school of Miller” (77). He resisted it, though, but it would have been interesting to find out who the candidates to sit in it might have been.

Berkowitz goes on to produce some facts that seem to confirm Miller and Williams followed parallel trajectories, at least up to a certain point. According to him, “both ended their period of greatest accomplishment in the early 1960s” (76). This seems to mean that after *Death of a Salesman* and a couple of other plays, Miller was done, and he did not have much more to say. It is true that he never again attained as much success as he did with *Death of a Salesman*. But, then, is one supposed to fall silent after such a great hit? Even if he had never written anything else approaching the quality of that play (which I am not claiming or disclaiming), I guess expecting a dramatic career to consist of masterpieces every other year is not very realistic (no pun intended). In 1982 José Monleón interviewed Miller for the Spanish monthly *Primer acto*, and the playwright complained of people expecting him to “look like himself” and produce a new *Death of a Salesman* with every new piece; fed up with it, he vindicated any artist’s freedom to evolve, try new things, go about his business quietly but honestly, not seeking to please everyone all the time (Monleón 103-105). Such notions as are often deployed to configure our idea of artistic accomplishment have been challenged and de-constructed widely over the last decades. But some of us might not have gotten the word. What is an “accomplishment”? Why isn’t a career of 60 years an “accomplishment” in and of itself? Why are all those plays written by Miller after 1960 and inspiring producers to spend millions in staging them, and drawing crowds from all over the world to watch them, be consigned to a dim, gray, uninspired area in which no real “accomplishment” is to be found? Don’t those plays deserve as much attention

from the scholar as they do tend to get from others in the performing arts? To be honest, Berkowitz refers to some later Miller plays in succeeding pages of his book, and has interesting things to say about them. Yet, the opening section on Miller almost forgets they even so much as exist.²

The problem is not Berkowitz's ignorance, but the harming (and probably tempting and alluring) nature of generalizations. After reminding us once again that Miller and Williams had "developed dramatic styles and concerns that between them delimited both the manner and matter of mid-century American drama", Berkowitz adds that both "wrote predominantly in the mode of contemporary, realistic domestic melodrama" (76). The presence of some occasional Expressionistic device "did not break or weaken the overall sense of realism" (77). Debunking such a view is well beyond the object of this short piece, but I feel truly dismayed in coming once more before the need to debunk it (I actually gave up trying years ago). Only one piece by Miller could be viewed from the pattern of "realistic domestic melodrama": *All My Sons*, the first one with which Miller started to make an impact on Broadway, and which the playwright confessed later to have been written to please impresarios and audiences, but not in a way he felt entirely comfortable with (Mignon 169; Miller, "El teatro" 17). To see *Death of a Salesman* classed as "domestic melodrama" is downright shocking. And similar claims could be made about every Miller play written either before or after these two. And yet, obviously not (or not only) because of Berkowitz, people still resort to such categorization (or similar ones) to label Miller's work.

One goes on to learn that "Miller repeatedly took as his subject the ordinary person placed under extraordinary pressure by his society and either destroyed by it or triumphant over it" (77). What pressure does his society exercise upon Willy Loman? To what extent is the real pressure coming from his own confused, split personality, wrong ideals, poor grasping of basic concepts on what doing business is all about? Is Willy destroyed by his society or triumphant over it? I suspect neither of the two. How about John Proctor? Isn't his destruction a form of triumph? Miller is said to celebrate "the stature and greatness in the Common Man" (77). What is Willy's "greatness"? And then there is the style, an area in which "Miller, in keeping with his

² While discussing the highly experimental *After the Fall*, Berkowitz says that playwrights of the 1960s were "convinced that their new ideas or perspectives required new forms beyond the domestic realism of Miller and Williams" (122), a "domestic realism" which had never been that but is even less so in the play under discussion. It was Miller himself, the alleged arch-realist, who would lead experimentation in the 1960s as well, just as he had done so in the late 1940s. It is as though even if the material before him kept contradicting long-held views, Berkowitz felt reluctant to let go of his previous views and held on to them for dear life.

social agenda, strove for a style of clarity and direct statement” (77). Is *Death of a Salesman* such an example of “clarity and direct statement”? Most of the critics who first saw it on Broadway were baffled by the confusing narrative, the jumps in time and locale, and many still interpret the memory sequences as the flashbacks they so clearly are not. What to say, besides, of nearly every play after *After the Fall*? To make matters worse, Berkowitz notes patronizingly that “if there is a prosaic and sometimes preachy quality to his writing, that is almost inevitable, given the degree to which his plays are thesis-driven” (86). A book on Miller might take this sentence as its opening, and by examining the entire Miller corpus prove it wrong. What concerns me now is not who will write that book, but the fact that until it is written, and followed by many other similar ones, and probably not even then, this will continue to be the popular view (a preachy writer, sure of his way, pushing towards some pre-defined thesis, eager to show us the *light*, preferably if the latter is spelt in capital letters).

To be sure, prominent scholars have furnished us with nuanced and more relevant assessments of Miller’s career (Christopher Bigsby, Brenda Murphy, the late Steve Centola, or Antonio Rodríguez Celada in Spain, to name a few). Slightly less towering figures do publish very interesting explorations of specific aspects of Miller’s plays in journals, conference proceedings and the like. Unfortunately, they cannot counteract such views as have been widely held for so long. What can we do about it? Do we stop writing general histories? Recent projects like the 2014 *Methuen Drama Guide to Contemporary American Playwrights*, edited by Martin Middeke and others, include chapters by various scholars, each from a different field of expertise, in a more collaborative fashion. That may well be a way to avoid the understanding and explication of the whole canon to rest entirely on the shoulders of an individual. Maybe it would be a good idea to promote the task of re-writing such broad histories, with new findings, fresh approaches. This happens, but probably not with enough tenacity and steadfastness. We seem aware that histories are necessary, but do not believe in them and do not write them, which means that we keep falling back on the same old work, which, while not useless, cannot be taken at face value and needs to be questioned and interrogated.

Shocking as this may be to some, we do need as much work to be done on writers like Miller (or Shakespeare, or Marlowe, or Shaw, to be sure) as on newer, less-known figures. But once more, why take the trouble to re-evaluate Miller (or Williams, or O’Neill, or Rice) when everything about them has already been said? The simple answer is because it is not true. If nothing else, his (and their) sustained standing and popularity with audiences, young people, and

theater pros might seem to beg for a re-evaluation. Miller is not the kind of figure he is made out to be by quite a few histories and anthologies, or by colleagues in between plenary lectures in conferences who arch their eyebrows wryly when you mention you are trying to write something on Miller. Why would someone like Philip Seymour Hoffman decide to play Willy Loman as one of his (sadly) last roles on Broadway and elsewhere, making far less money than on any other project he might have been enlisted on if Miller is such a dusty antique? Or why would Patrick Stewart refer to the chance of acting in *The Ride Down Mount Morgan* as a milestone in his career, one he plunged into with gusto (according to Les Gutman, Stewart brought “to Lyman’s character the sort of detailed attention usually reserved for Shakespeare’s tragic heroes” (online)? Something seems missing in this picture. Why are we in such a hurry to bury someone who seems so alive?

If nothing else, and before we bury him completely, why not make it our task to understand why audiences continue to enjoy Miller? And in the case of those productions which have not received so much praise, why haven’t they? Why does our analysis of Miller so many times begin and end in the playtexts? If there is a figure in the history of American drama with a keen eye on the stage and the stage life of his plays Miller was it (exception noted of O’Neill probably). Why do we read all the time that Miller is much more popular in England than anywhere else in the world, and yet nobody has taken the trouble to write a history of Miller’s theater in England? And why hasn’t anyone deployed poststructuralist theory to understand a play like *The Archbishop’s Ceiling*, of which heads or tails cannot be made otherwise? Why isn’t postmodern theory invoked to make sense of *The American Clock*, as provocative a blending of highbrow and lowbrow as any other produced in America (not to mention how interesting it would be to view the play from the field of Memory Studies, to understand how Miller constructs a viable account of a traumatic past)? Are we sure, and I mean completely sure, that by telling our students that *Death of a Salesman* is an indictment of capitalism we have successfully and honestly enlightened them about Miller (even when Miller could not think of what else to say to gainsay it)?

Everyone is indeed entitled to his own opinion. But the facts are quite a different story. And while “my” facts need further research to be confirmed as “facts”, I will try to abide by them for the time being. The first fact is that people do like Miller, and he has earned for himself a place in professional, semi-amateur, community, college theater, which I am afraid none of us scholars has carved out for him. And students (many, at any rate) love Miller, or do when he is

not that inevitable stop on our way to more rewarding material within the AmLit syllabus, waiting until we are through with our ritual tribute to the “master” (yeah, right). Another fact is that scholars do not always tackle Miller in the proper way, by reading his work and making sense of it free from those pet notions which have circulated for too long to make such a fresh reading easy at all. If nothing else, throughout the foregoing paragraphs I have formulated a series of questions, for which I have (as yet) no surefire answer. Unfortunately, I’ll never find an answer by myself, and unless the whole scholarly community or part of it joins forces, no answer will ever be found. As Linda Loman would say of her husband, more attention should be paid to this man, which I borrow here to mean her creator.

Let us once and for all forget about Miller’s alleged “greatness”, and let us examine him for what he was: a craftsman of the theater, who produced some memorable plays, as well as more obscure ones; a few that will resonate more deeply with some audiences than with others; plays which have been misinterpreted and hence discarded as flawed; others maybe not that good but which have been canonized to a point they seem hermetic to further, provocative, iconoclastic research. Ralph Waldo Emerson wrote in “Self-Reliance”: “He who would gather immortal palms must not be hindered by the name of goodness, but must explore if it be goodness” (141), which we might reformulate by stating that to be truly faithful to our duty as American scholars we need to dispel whatever widely-accepted notions have come to our ears, and instead explore them thoroughly before it as much as crosses our minds to co-opt them. Let us not be daunted by this primordial name of the American theater and try to understand who created such greatness, why, who canonized him, what the effects of such canonization might be. I can pay no better homage to Miller in the hundredth anniversary of his birth than invite you all to engage in this new journey to a fascinating playwright, full of bumpy stretches, but one which will yield unexpected angles and points of view as soon as we leave behind misconceptions, a misguided kind of respect or devotion, and paralyzing fear of challenging the widespread.

WORKS CITED

- Berkowitz, Gerald M. *American Drama of the Twentieth Century*. London: Longman, 1992.
Emerson, Ralph Waldo. “Self-Reliance”. 1847. *The Portable Emerson*. Ed. Carl Bode and Malcolm Cowley. New York: Penguin Books, 1981.
Espejo, Ramón. *España y el teatro de Arthur Miller*. Alcalá de Henares: Instituto Franklin, 2010.
Friedman, Thomas L., and Michael Mandelbaum. *That Used to Be Us. How America Fell Behind in the World It Invented and How We Can Come Back*. New York: Farrar, Strauss and Giroux, 2011.

- Gutman, Les. "The Ride Down Mt Morgan". *Curtain Up. The Internet Theater Magazine of Reviews, Features, Annotated Listings*. 2000. <http://www.curtainup.com/mtmorgan3.html>. Accessed May 15, 2015.
- Middeke, Martin, et al., eds. *The Methuen Drama Guide to Contemporary American Playwrights*. London: Bloomsbury, 2014.
- Mignon, Paul Louis. *Historia del teatro contemporáneo*. Trans. J. Torbado. Madrid: Guadarrama, 1973.
- Miller, Arthur. "Many Writers: Few Plays". *The Theater Essays of Arthur Miller*. Ed. Robert A. Martin. New York: Viking, 1978. 22-26.
- . "El teatro, como la política, es el arte de lo posible". *Abc cultural* July 11, 1997: 16-17.
- Monleón, José. "Con Arthur Miller. Algunas hipótesis, discutibles y sugestivas, sobre las razones de la rara presencia de un teatro de nuestro tiempo." *Primer acto* Jan-Feb. 1982: 103-105.

LA VIDA SIN FRONTERAS DE JUAN FELIPE HERRERA, POETA LAUREADO DE ESTADOS UNIDOS, 2015

Karen Cresci

(Universidad Nacional de Mar del Plata - CONICET)¹

*Before you go further,
let me tell you what a poem brings,
first, you must know the secret, there is no poem
to speak of, it is a way to attain a life without boundaries,
yes, it is that easy, a poem*

Juan Felipe Herrera, “Let Me Tell You What a Poem Brings”

Durante su niñez, Juan Felipe Herrera (nacido en Fowler, California en 1948) no tuvo un hogar estable. Hijo único de campesinos mexicanos itinerantes, Herrera deambuló de cosecha en cosecha por el sudoeste estadounidense junto a sus padres. Los años tempranos condicionaron su escritura en gran medida. Si bien los asuntos sociales, las cuestiones de nacionalismo y cultura y la perspectiva del inmigrante son centrales en su obra, Gavin O’Toole destaca la influencia de sus comienzos nomádicos no sólo en el contenido sino en la “versatilidad” de su poesía, que está caracterizada por “su apetito, su deseo ecléctico de saborear todas las inspiraciones.”² En su prólogo a la antología poética de Herrera, *Half of the World in Light: New and Selected Poems*, Francisco A. Lomelí también destaca este rasgo, que ejemplifica con la heterogeneidad de afiliaciones que se revela en su poesía:

¹ Karen Cresci es Profesora de Inglés por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Gracias a una beca Fulbright, realizó un Master of Arts in Comparative Literature en New York University, donde escribió su tesis de maestría sobre la tensión inglés-español en la ficción de Junot Díaz y su traducción al español. También completó una Maestría en Culturas y Literaturas Comparadas (Universidad Nacional de Córdoba) y escribió su tesis sobre la tensión lingüística en la poesía de los latinos en EE.UU. En la actualidad es docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Además, es becaria doctoral de CONICET y está cursando el Doctorado en Ciencias del Lenguaje de la Universidad Nacional de Córdoba. Está escribiendo su tesis sobre antologías y traducciones de escritores latinos de Estados Unidos.

² Gavin O’Toole. “A life without boundaries: Review of *Half of the World in Light: New and Selected Poems*”, *The Latin American Review of Books*. s/f. En: <http://www.latamrob.com/archives/956>. Consultado en 11 febrero 2013.

His reputation for flair in the unexpected has enhanced his standing in literary circles, as reinforced by an uncanny versatility, notably his ability to speak in various tongues: from the monologues of indigeneity to the iconic metaphors of Allen Ginsberg, from Mark Twain picaresque to Cantinflas humor, from Jack Kerouac overtones to César Chávez spiritualism, from border Spanglish to street-smart punk.³

Herrera se adapta a diferentes estilos y los adopta, sin afiliarse estrictamente a ninguno. Un recorrido por la biografía de este escritor, seguido del análisis de algunos poemas, nos permitirá contemplar el abanico de estilos que ha adaptado a lo largo de su trayectoria literaria.

Cuando terminó la escuela secundaria en 1967 en San Diego High, Herrera fue uno de los primeros chicanos en recibir una beca para asistir a la University of California en Los Ángeles (UCLA). Fue allí donde se relacionó con los miembros del Movimiento Chicano. Herrera realizó varios estudios de grado y de posgrado: en 1972 finalizó el B.A. en Antropología Social de UCLA, en 1980 terminó una maestría en Antropología Social en Stanford University, y en 1990 obtuvo el título de Master of Fine Arts en el Taller de Escritores (*Writers' Workshop*) de la University of Iowa. Entre 1990 y 2004, fue profesor y director de Estudios Chicanos y Latinoamericanos en California State University, Fresno. Enseñó en la Universidad de California, Riverside, donde fue Tomás Rivera Endowed Chair en el Departamento de Escritura Creativa entre 2005 y 2012.

Herrera es un artista prolífico. Ha escrito veintiocho libros a lo largo de su carrera. Si bien su obra artística es muy variada, incluyendo literatura infantil,⁴ videos, fotografía, teatro, performance y prosa, nos centraremos en su obra poética, ofreciendo un panorama de su producción hasta el presente.⁵ A pesar de su producción literaria extensa y original, recién en los últimos años se ha comenzado a reconocer su labor. El crítico latino Alfred Arteaga alude a una

³ Francisco Lomelí; “Foreword”, en Juan Felipe Herrera *Half of the World in Light*; Tucson, University of Arizona, 2008, página xx. “Su reputación por el talento en lo inesperado ha aumentado su posición en los círculos literarios, reforzada por una versatilidad sorprendente, en especial en su habilidad de hablar en varias lenguas: desde los monólogos del indigenismo hasta las metáforas icónicas de Ginsberg, desde la picaresca de Mark Twain hasta el humor de Cantinflas, desde matices de Jack Kerouac hasta el espiritualismo de César Chávez, desde Spanglish de la frontera hasta la astucia callejera del *punk*” (mi traducción).

⁴ Algunos de sus libros más conocidos son *Cilantro Girl* (Children’s Book Press, 2003); *The Upside Down Boy* (Children’s Book Press, 2000), adaptado para un musical en New York; y *Crashboomlove* (University of New Mexico, 1999), ganador del Américas Award.

⁵ Entre sus colecciones de poemas se destacan: *Rebozos of Love* (Tolteca, 1974), *Exiles of Desire* (Arte Publico, 1985), *Akrílica* (Alcatraz Editions, 1989), *Night Train to Tuxtla: New Stories and Poems* (University of Arizona, 1994), *Love After the Riots* (Curbstone, 1996), *Mayan Drifter: Chicano Poet in the Lowlands of America* (Temple University, 1997), *Border-Crosser with a Lamborghini Dream* (University of Arizona, 1999), *Lotería Cards and Fortune Poems: A Book of Lives* (City Lights, 1999), *Thunderweavers* (University of Arizona, 2000), *Notebooks of a Chile Verde Smuggler* (University of Arizona, 2002), *187 Reasons Mexicanos Can’t Cross The Border: Undocuments 1971-2007* (City Lights, 2007) y *Half of the World in Light: New and Selected Poems* (University of Arizona, 2008).

charla que tuvo con Francisco Alarcón sobre el escaso reconocimiento que ha recibido Herrera y las posibles causas:

In a recent conversation I had with the poet Francisco Alarcon, we brought up Herrera's name in discussing the problem of which few Chicano writers are read by mainstream, that is, by Anglo America. Putting aside the matter of talent, Anglo America chooses to print and read those ethnic writers who produce a subjectivity in accord with the hegemony. Alarcon and I agreed that Herrera is an amazing poet whose recognition does not correlate with his talent. Part of that is simple ethnic politics: he is Chicano; he is difficult for monolingual readers. But beyond this, Herrera is a difficult poet, especially difficult for readers who prize a modernist, and even a romantic, ideal. Herrera is the poet of the hybrid subject. For him, each poem is a site of play and conflict, an unfinalized process where the reader must participate.⁶

El espacio del poema es un lugar de juego para Herrera. La versatilidad y heterogeneidad de este poeta hace que la lectura de su obra no sea una tarea sencilla. No es fácil encontrar patrones, afiliarlo a un número reducido de movimientos estilísticos, ya que su poesía es, justamente, la poesía del sujeto híbrido.

En la última década, la situación cambió y comenzaron a llegar los galardones de renombre para Herrera. Entre los premios que ha recibido por su tarea como poeta se destacan el National Book Critics Circle Award de poesía en 2008 por *Half of the World in Light*, el Guggenheim Fellowship in Poetry en 2010, el *PEN/Beyond Margins Award*, el Premio Literario Chicano de la University of California en Irvine en dos oportunidades, el Premio Literario de Poesía de El Paso de la University of Texas, el Americas Award en dos oportunidades, el *Hungry Mind Award of Distinction*, y el *Latino Literary Hall of Fame* en dos oportunidades. Además, el 21 de marzo de 2012, fue designado poeta laureado del estado de California por un período de dos años. El reconocimiento máximo llegó recientemente: en 2015 fue elegido Poeta Laureado de Estados Unidos, siendo el primer escritor latino en recibir este nombramiento.

A lo largo de sus más de cuarenta años como poeta, en lugar de consolidar un estilo identifiable, Herrera ha construido una obra poética caracterizada por su versatilidad. Lomelí

⁶ Alfred Arteaga. *Chicano Poetics: Heterotexts and Hybridities*; Nueva York, Cambridge University Press, 1997. página153. “En una conversación reciente con el poeta Francisco Alarcón, mencionamos el nombre de Herrera al discutir el problema de los pocos chicanos que son leídos por la cultura dominante, es decir, la angloamericana. Dejando de lado la cuestión del talento, la América anglo elige publicar y leer escritores étnicos que producen subjetividades acordes con la hegemonía. Alarcón y yo estuvimos de acuerdo en que Herrera es un poeta asombroso cuyo reconocimiento no tiene correlación con su talento. Parte se debe simplemente a políticas étnicas: es chicano, es difícil para lectores monolingües. Pero más allá de eso, Herrera es un poeta difícil, especialmente difícil para lectores que valoran un ideal vanguardista, incluso romántico. Herrera es el poeta del sujeto híbrido. Para él, cada poema es un sitio de juego y conflicto, un proceso inconcluso en el que el lector debe participar” (mi traducción).

califica la visión del mundo de Herrera como “proteica”: es un poeta “aluvial” en su adopción de inspiraciones variadas. Ha sido influido no solo por escritores latinoamericanos (Pablo Neruda, Vicente Huidobro y César Vallejo), sino también por los escritores de la Generación Beat y del “mesiánico” Movimiento Chicano. Herrera no representa un único movimiento literario, sino “a rainbow of many tendencies: cultural nationalism, skeptical politics, an anti-conventional literary posture [...], hard-core barrio sensibilities, modern allegories, postmodern impulses, trans-border postulates, post-Chicano movement discourses, analyses of rituals, and new explorations into experimental calligraphy and the aesthetics of chaos.”⁷ Esta adaptabilidad a diversos estilos es central en su poesía, que surge como un modo de catarsis, un lugar utópico donde puede “alcanzar una vida sin fronteras”.⁸ Es un espacio que le permite erradicar las fronteras: tanto las estilísticas y de géneros literarios y discursivos, como las lingüísticas y político-geográficas. Su habilidad para desafiar varios tipos de fronteras es la cualidad que destaca Stephen Burt en su reseña de *187 Reasons Mexicanos Can't Cross the Border* publicada en el *New York Times*:

All life, all art, involves boundaries, if only those of birth and death. Some poets keep us conscious of those boundaries; others, like Herrera, discover their powers by defying them. Many poets since the 1960s have dreamed of a new hybrid art, part oral, part written, part English, part something else: an art grounded in ethnic identity, fueled by collective pride, yet irreducibly individual too. Many poets have tried to create such an art: Herrera is one of the first to succeed.⁹

Herrera despliega su “arco iris de tendencias” en su poesía. Nuestro recorrido por su obra poética se centrará en la poesía como ritual, como experimentación visual, como lista, como testimonio y denuncia, y como humor.¹⁰ Este acercamiento a su escritura busca abarcar la diversidad de su producción poética.

⁷ Francisco Lomelí; “Foreword”, *Half of the World...* op cit., página xix. “un arco iris de muchas tendencias: nacionalismo cultural, política escéptica, la postura literaria anti-convencional [...], sensibilidades de barrio comprometidas, alegorías modernas, impulsos posmodernos, postulados transfronterizos, discursos del Movimiento post-Chicano, análisis de rituales, y nuevas exploraciones en caligrafía experimental y la estética del caos” (mi traducción).

⁸ Juan Felipe Herrera. “Let Me Tell You What a Poem Brings”, en *Half of the World in Light*. Tucson, University of Arizona Press, 2008, página 301.

⁹ Stephen Burt. “Punk Half Panther”. *New York Times*, New York, 10 agosto 2008.

En: <http://www.nytimes.com/2008/08/11/arts/11iht-bookmon.1.15114934.html?pagewanted=all>. Consultado en 5 marzo 2011. “Toda vida, todo arte, supone fronteras, al menos los del nacimiento y la muerte. Algunos poetas nos mantienen conscientes de esas fronteras; otros, como Herrera, descubren sus poderes al desafiarlas. Muchos poetas desde los años sesenta han soñado un nuevo arte híbrido, parte oral, parte escrito, parte inglés, parte algo más: un arte basado en la identidad étnica, alimentado por el orgullo colectivo, y al mismo tiempo irreduciblemente individual. Muchos poetas han intentado crear un arte así: Herrera es uno de los primeros en lograrlo” (mi traducción).

¹⁰ Karen Cresci. *El “coro latino”: Heteroglosia en la poesía de los latinos en EE.UU. y su traducción*. Tesis de maestría. Universidad Nacional de Córdoba. 2012. Sin publicar.

1) ***La poesía como ritual.*** En sus comienzos, Herrera se identificó con la corriente indigenista de los poetas chicanos de los años setenta. En esta etapa, “[t]he poem is conceived as a ritual of communication and communion with the reader, based in large part on its recitation, musicality and rhythm”.¹¹ Podemos observar estas tendencias en su primer libro, *Rebozos of Love / We Have Woven / Sudor de Pueblos / On Our Back* (1974), en el que se percibe la influencia de Alurista,¹² la figura central del Movimiento Chicano de poesía, a quien conoció durante su adolescencia. Según Santiago R. Vaquera-Vásquez, sus “poem-chants” están ligados a la tradición poética oral; son performances que buscan conectarse con el imaginario colectivo indígena y contribuir a la unificación de la identidad chicana. En la escritura de Herrera, se evidencia una espiritualidad y cosmogonía pre-hispana¹³ que busca justificar la presencia chicana en Estados Unidos. Los poemas de *Rebozos of Love* incluyen términos, símbolos y figuras de la cultura azteca. Tal es el caso de “[Quetzalcóatl no sorrow]” (corchetes en el original):

Quetzalcóatl
no sorrow
vida
brillando
quetzalcóatl
plumed heart
of struggle
feliz
laborando
transformando
dying constellations
cycles of thought-action
raw crying sangres
de nuestro señor-señora
life-energy fields
...
fruto de raza
dulzura en tloque en nahuaque
señor-señora
dador de la vida¹⁴ (*Half of the World* 12)

¹¹ Manuel M. Martín-Rodríguez. “Aesthetic Concepts of Hispanics in the United States” en Francisco A. Lomelí. Ed. *The Handbook of Hispanic Cultures in the United States: Literature and Art*; Houston, Arte Público, 1993, página 113.

“El poema se concibe como un ritual de comunicación y comunión con el lector, basado en gran parte en su recitación, musicalidad y ritmo” (mi traducción).

¹² Alberto Baltazar Urrutia, más conocido por su pseudónimo, “Alurista”, es un poeta nacido en la Ciudad de México en 1947, y criado en San Diego. Es autor del libro de poemas bilingües *Floricanto en Aztlán* (1971), un clásico de la literatura chicana, considerado el iniciador de la poesía chicana bilingüe mixta, donde en un mismo poema conviven varios códigos lingüísticos, mezclando inglés, español, caló, náhuatl y maya (Alarcón).

¹³ Ver Manuel M. Martín-Rodríguez. “Juan Felipe Herrera” en *La Voz Urgente: Antología de Literatura Chicana en Español*. Madrid: Fundamentos, 1995, páginas 109- 122.

¹⁴ Juan Felipe Herrera. *Half of the World...* op cit., página 12.

Son poemas ritualistas en su contenido: el poema es una invocación a Quetzalcóatl, una deidad mesoamericana. En la cultura azteca, se lo considera el creador de la humanidad; en palabras de Herrera, “dador de la vida”. Francisco A. Lomelí y Donaldo Urioste señalan que al unir dualidades tales como “señor-señora, wind and rain, love and energy, time and space”, se insinúa la existencia de un todo cósmico y emerge el misticismo de los poemas de esta colección.¹⁵ Además de su contenido espiritual y cosmológico, en *Rebozos of Love* subyace un impulso de nacionalismo cultural. Estos poemas, como los de Alurista, buscan conectar con la tradición indígena colectiva, contribuyendo de este modo a la unificación de la identidad chicana. La lengua es un elemento crucial en la consolidación identitaria; Herrera oscila no solo entre el español y el inglés, sino que además incluye palabras del náhuatl: “dulzura en tloque en nahuaque”¹⁶. La literatura se convierte en un vehículo que permite a este poeta chicano despertar la conciencia de otros chicanos y brindar un sentido de pertenencia a su comunidad.

Lo ritual se aprecia en la estructura formal de estos poemas: tienen versos breves, con pocas palabras y pausas que confieren un ritmo típico de los cánticos.¹⁷ El afán de unión comunitaria se expresa en el título y el estribillo del poema “[Let us gather in a flourishing way]” (corchetes en el original). Si bien el título está en inglés, Herrera cruza las barreras lingüísticas de manera constante. Al igual que en “[Quetzalcóatl no sorrow]”, se balancea entre el inglés y el español:

Let us gather in a flourishing way
with sunluz grains abriendo los cantos
que cargamos cada día
en el young pasto nuestro cuerpo
para regalar y dar feliz perlas pearls
of corn flowing árboles de vida en las cuatro esquinas
let us gather in a flourishing way
contentos llenos de fuerza to vida
giving nacimientos to fragrant ríos
dulces frescos verdes turquoise strong
carne de nuestros hijos rainbows
let us gather in a flourishing way¹⁸

¹⁵ Francisco A. Lomelí, y Donaldo W. Urioste. *Chicano Perspectives in Literature: A Critical and Annotated Bibliography*; Albuquerque, N.M., Pajarito, 1976, página 26.

¹⁶ Ídem. La palabra “tloque” significa “cerca, al lado” y “nahuaque”, “cerca, alrededor”. A su vez, estas palabras en náhuatl aluden a otra deidad azteca: Tezcatlipoca. Esta deidad creadora era rival de Quetzalcóatl y uno de sus epítetos era “Tloque Nahuaque”.

¹⁷ Esto se advierte de manera notable al escuchar a Herrera leyendo el poema “Let us gather in a flourishing way” en el CD que acompaña la antología *Half of the World in Light*.

¹⁸ Ibídem. página 11.

El efecto que logra Herrera en los poemas de *Rebozos of Love* es similar al de un hechizo, un conjuro mágico. Alarcón considera que “[l]o que distingue a los poemas de Juan Felipe de *Rebozos of Love* es su capacidad casi chamanística de comunicar una ternura colectiva y de maravillarse ante la realidad cotidiana”.¹⁹ Herrera es un chamán que oficia de intermediario entre el mundo natural y espiritual mediante el ritual de sus poemas.

2) La poesía como experimentación visual. Además su carácter de ritual, la poesía para Herrera es un medio artístico de experimentación visual.²⁰ Varios poemas de *Rebozos of Love* constituyen experimentos estructurales afines a la poesía concreta y al creacionismo y pueden ser considerados caligramas. En las últimas palabras de “[Renacimiento Revival]”, por ejemplo, la disposición tipográfica de las palabras representa el contenido de las mismas:

everflowing

r

í

o²¹

Las letras de la palabra “río”, dispuestas de forma vertical, imitan el constante fluir de sus aguas.

Herrera profundiza su afán por explorar las posibilidades visuales que ofrece la poesía en *Akrílica*, su cuarto libro de poemas, publicado en 1989. En palabras de Lomelí, “[h]is cleverness in format corresponds well with his assertive examination into topics he considers important [...] Herrera combines techniques of visual art with verses and testimonies to provide a highly contemplative potential of what social poetry can uncover”.²² Si bien críticos como Francisco X.

¹⁹ Francisco X. Alarcón, “Los vampiros de Whittier Boulevard o la metapoética chicana comprometida desmistificadora de Juan Felipe Herrera”, en *Letras Latinas Blog*, 23 de diciembre de 2009. En: <http://latinopoetryreview.blogspot.com.ar/2009/12/francisco-x-alarcon-on-juan-felipe.html>. Consultado en 4 noviembre de 2012.

²⁰ Herrera afirma que su interés por las manifestaciones artísticas nació gracias a su familia. Su tío, Chente Quintana, era pintor (Herrera, “El poeta chicano que denuncia”). Posiblemente esto haya contribuido al desarrollo de su sensibilidad artística en lo visual. Además, Herrera cree que vivir en tres California diferentes (la pequeña comunidad agricultora de Fowler en el Valle de San Joaquín, luego el Barrio Logan Heights en San Diego y finalmente en el Mission District en San Francisco) lo volvieron una persona muy visual y flexible: “[a]ll these landscapes became stories, and all those languages became voices in my writing, all those visuals became colors and shapes, which made me more human and gave me a wide panorama to work from.” (Herrera, “Learning to Not Write”) / “todas esas imágenes visuales se convirtieron en colores y formas que me hicieron más humano y me dieron un gran panorama desde el que puedo trabajar” (mi traducción).

²¹ Juan Felipe Herrera. *187 Reasons Mexicanos Can't Cross the Border: Undocuments, 1971-2007*, San Francisco, City Lights, 2007, página 335.

²² Juan Felipe Herrera. *Half of the World...* op cit. página xxi. ““Su ingenio en el formato se corresponde con su examinación energética de temas que considera importantes [...]. Herrera combina técnicas del arte visual con versos

Alarcón consideran que *Akrílica* es uno de los libros más originales de Herrera y quizás el mejor, otros críticos no recibieron esta colección con tantos elogios. Robert Baird, por ejemplo, cree que “Not all of his formal adventures are equally successful” y confiesa “I bogged down in longer, more typographically taxing pieces like ‘Grafik’”.²³ Como bien resume Alarcón, en este poema “el poeta se convierte en un artista que con navajas de aluminio gráficas recorta imágenes visuales para formar textos poéticos”:

Yo corto ////

Multiplico las imágenes cotidianas. Les aplico una punta
de aluminio.

Al paisaje.
A la frase.
A la foto.
A la fisura.
A la palabra.

Y de repente, con un pequeño sismo de ojos, espinazos y dedos,
destrozo todo lo que existe.

A través de los años he reconstruido las células,
Desenterrado los signos de los limpios y fríos vestíbulos de
Las academias y de los muertos labios e historias en
Las calles metropolitanas.

Mi cirugía es criminal...²⁴

En este recorte de imágenes, se incluyen varias voces. Por ejemplo, aparece una cita de un poema de la poeta mexicano-americana Alma Luz Villanueva:

When I had you they didn't give
me anything. I grabbed onto the
washbasin until I thought I'd die
they did that then. They strapped . . .
—alma luz villanueva²⁵

y testimonios para ofrecer un potencial altamente contemplativo de lo que puede descubrir la poesía social” (mi traducción).

²³ Robert P. Baird. “juan felipe herrera’s half of the world in light”. *Digital Emunction*. 9 abril 2009. En: <http://robertpbaird.com/wp-content/uploads/2012/09/DE-Juan-Felipe-Herrera-review.pdf>. Consultado en 3 marzo 2010. “No todas las aventuras formales de Herrera son igual de exitosas”. “Me empantané en poemas largos, más demandantes tipográficamente como ‘Grafik’” (mi traducción).

²⁴ Juan Felipe Herrera. *Half of the World...* op cit. página 95.

²⁵ Ídem. página 98.

Este fragmento no está integrado al poema, es un fragmento más en la sucesión de imágenes. Lo mismo ocurre con la palabra en inglés “isolation” y las palabras en alemán “sie brennen”:

Randi se encuentra en un hospital en Los Angeles o quizás más al Sur,
en San Diego. Creo que sus padres son de Arizona. Se encuentra muy [grave].
Está en un cuarto con un letrero rojo colgando de la agarradera de la [puerta]:

I / S / O / L / A / T / I / O / N

...

—Emerald green is the color of jagged grass
diluted in great bottles of tears, spit and
alcohol. It's rain for a hell of cells. They burn
and burn and burn.

S / I / E / B / R / E / N / N / E / N²⁶(99)

La disposición tipográfica de las palabras extranjeras hace que se las considere más por su valor visual que por su valor semántico. Sesshu Foster considera que *Akrílica* es “rock ‘n’ roll surrealism”.²⁷ En la contratapa del libro, Ishmael Reed afirma que Herrera “recobra la integridad del surrealismo, una estética que ha estado pasando por malos momentos recientemente”. Algunos de los poemas simulan la escritura automática y evocan imágenes oníricas, rasgos característicos de esta estética.

El arte visual también es importante para Herrera, en tanto fuente de inspiración para su poesía. Tal es el caso del libro *Lotería Cards and Fortune Poems: A Book of Lives* (2001). El artista mexicano Artemio Rodríguez envió una colección de sus linograbados a Elaine Katzenberger, una de las editoras de City Lights Books, una librería y editorial independiente de San Francisco.²⁸ En estas imágenes, Rodríguez representa las 54 cartas del tradicional juego de azar mexicano, la lotería. Adaptó algunas cartas y agregó otras, tales como “La migra”, “El mojado” y “El mal gobierno”, subrayando de este modo su tono satírico. Como City Lights se dedica más al arte literario, decidieron emparejar los linograbados con un poeta, y eligieron a Herrera para la tarea. Herrera afirma que las obras de Rodriguez le gustaron tanto que escribió 80 poemas en dos semanas. *Loteria Cards* mezcla el lenguaje visual con el verbal: cada imagen está seguida por un poema alusivo en la página opuesta. Herrera es un traductor intersemiótico que pone en palabras lo que aparece en las singulares imágenes de Rodríguez.

²⁶ Ibídem. página 99.

²⁷ Milan Gagnon. “Reclaiming the Sleepless Volcano”. *Poetry Foundation*. 25 / 02/ 2009. En: <http://www.poetryfoundation.org/article/183077>. Consultado en 3 marzo 2012.

²⁸ La librería fue fundada por Lawrence Ferlinghetti. Se hizo famosa por publicar *Howl and Other Poems* (City Lights, 1956) de Allen Ginsberg.

3) *La poesía como lista*. Los poemas de Herrera a menudo se asemejan a largas listas. Varios críticos han catalogado estos poemas como “*rapid-fire imagery*” (“tiroteos de imágenes”). En estos poemas se evidencia la influencia de Walt Whitman, Pablo Neruda y Allen Ginsberg. De hecho, Herrera dedica a Ginsberg “Punk Half Panther”, uno de sus “poemas / listas”:

Lissen
to the whistle of night bats—
oye como va,
in the engines, in the Chevys
& armed Impalas, the Toyota gangsta'
monsters, surf of new world colony definitions
& quasars & culture prostars going blam²⁹

Como afirma Burt, al igual que Ginsberg, Herrera no presenta historias, sino simultaneidades, en las que todo ocurre a la vez. En el comienzo de “Punk Half Panther”, aparecen varias imágenes auditivas del paisaje urbano, introducidas por la primera palabra del poema: “Lissen” (“Escucha”), en una ortografía peculiar que emula su pronunciación. Las imágenes están unidas por el signo “&” (*ampersand*), característico en varias generaciones de poetas estadounidenses.³⁰ La velocidad de esta sucesiones de imágenes confiere a varios de los poemas-lista un ritmo típicamente Beat.

Especialmente en sus poemas como listas, Herrera demuestra que es un experto en el uso de la anáfora. En palabras de Burt, “No poet alive, perhaps, uses anaphora better; none relies on it more”.³¹ Un poema donde demuestra su uso magistral de este recurso literario es “Blood on the Wheel”,³² un poema ecléctico que Burt define como “parte blues, parte mala poesía, parte letanía”. La mayoría de los versos comienzan con la palabra polivalente “blood”. La sangre es el elemento central que conecta todo. “Blood” se refiere a la violencia ejercida hacia los trabajadores: “Blood of the orphan weasel in heat, the Calvinist farmer in wheat / Blood of the lettuce rebellion on the rise, the cannery worker’s prize”, “Blood in the tin, in the coffee bean, in

²⁹ Juan Felipe Herrera; *187 Reasons...., op.cit.*, página 135.

³⁰ Sobre el uso del signo “&” en la poesía estadounidense, véase el artículo: Kevin Nance “Poets & Ampersands”; en *Poets & Writers Magazine*. 31 diciembre 2011. En: http://www.pw.org/content/poets_ampersands?cmnt_all=1 Consultado en: 6 marzo 2013.

³¹ Stephen Burt. “Punk Half Panther”. op cit.

“Posiblemente ningún poeta vivo use la anáfora mejor que él, y ninguno depende tanto de ella” (mi traducción).

³² En *Border-Crosser with a Lamborghini Dream*, “blood on the wheel” (10-13) es el primero de una serie de poemas, de título homónimo, con la palabra “blood” en su título: “blood night café” (10), “abandoned blood” (15), “blood suites” (16), “say blood man” (17), “blood mouse manifesto” (18), “blood sockets” (19), “blood gang call” (20), “blood from the native son” (21), “blood Tysons” (22), “2pac blood,”(23), “aztec blood sample” (24), “chicken blood townships” (25), “blood fourteen” (26), “ezekiel’s blood” (27), “sugarman’s blood (yeah, you)” (28), “last blood words” (29) y “queen blood america” (30).

the maquila oración”.³³ La violencia también es lingüística: “Blood in the language [...] Blood in the border web, the penal colony shed, in the bilingual yard” (2007: 145). Además, alude a los lazos familiares y la herencia: “My wife’s peasant blood spoked,” (2007: 145). Inclusive las imágenes religiosas aparecen manchadas de sangre: “Blood on the Virgin” (2007: 143). El poema termina con un juego de palabras. En palabras de Burt: “ ‘Blood be fast,’ in the final sentence of the poem, means not only that blood runs rapidly (when it is shed, as in action movies) but that blood should give us durable connections to one another, as through extended families and family histories, past national borders”. El final del poema es ambiguo, es un deseo de que la sangre sea rápida y también firme en las conexiones familiares, históricas y trasnacionales que establece en esta lista aparentemente caótica.

Si bien la anáfora es, por un lado, un recurso unificador de las imágenes aparentemente desordenadas que aparecen en los poemas de Herrera, también contribuye a la desestabilización, ya que fomenta que los versos del poema se estiren y extiendan en lugar de conducirse a un fin predeterminado.³⁴ Un poema donde Herrera emplea anáfora en todos sus versos es “187 Reasons Mexicanos Can’t Cross the Border (Remix)”,³⁵ escrito en 1994 y revisado en 2007. Intercala un tono irónico y uno encolerizado contra la proposición 187 de California, una propuesta legislativa que proponía negarles servicios sociales, servicios médicos y educación a los inmigrantes indocumentados.³⁶ Los ciento ochenta y siete versos del poema comienzan con la palabra “because” (“porque”). La lista de estas supuestas “razones” no sigue orden alguno. Existen razones “económicas”: “Because the World Bank needs our abuelita’s account” y (2007: 29), “Because there are enough farmworkers in California already” (2007: 30). Otras se burlan de la paranoia “anglo” estadounidense y el infundado temor ante el crecimiento de la comunidad latina: “Because multiplication is our favourite sport” (2007: 29). Otras “razones” están relacionadas con creencias religiosas: “Because we’re still kissing the Pope’s hand” y “Because we rely more on brujas than lawyers” (2007: 31). La lista también incluye “razones” lingüísticas: “Because the computers can’t pronounce our names” y “Because every Mexican grito undermines English intonation” (2007: 32). Algunos elementos típicos de la cultura mexicana se

³³ La palabra “maquila” es una forma abreviada de “maquiladora”, fábrica que produce bienes para la exportación y donde los trabajadores, predominantemente latinos, son frecuentemente explotados. Las palabras “maquila oración” aluden a los rezos de los trabajadores, quizás para escapar de la violencia y las condiciones infrumanas que sufren en su lugar de trabajo.

³⁴ Ver Stephen Burt. “Blood on the Wheel...”

³⁵ Juan Felipe Herrera. *187 Reasons Mexicanos Can’t Cross the Border: Undocuments, 1971-2007*; San Francisco, City Lights, 2007, páginas 29-35.

³⁶ La proposición 187, presentada en 1994, fue aprobada con una votación del 59%, pero fue revocada por una corte federal.

presentan como potenciales amenazas para Estados Unidos; un ejemplo es la comida: “Because every nacho chip can morph into a Mexican Wrestler” (2007: 30), “Because making chilaquiles leads to plastic explosives” (2007: 32) o incluso el olor de la comida: “Because we smell of tamales soaked in Tequila” (2007: 30), “Because cilantro aromas follow us wherever we go” (34). La semejanza de los mexicanos que desean cruzar la frontera con figuras femeninas emblemáticas de la cultura mexicana también constituye una amenaza: “Because we still resemble La Malinche” (2007: 29), “Because our voice resembles La Llorona’s” (2007: 30). Además, la relación de los mexicanos con otros latinos genera desconfianza al norte de la frontera: “Because we’re in touch with our Boricua camaradas” (2007: 34). Mediante este poema-lista, Herrera ridiculiza rotundamente los miedos de los estadounidenses que se oponen a la inmigración mexicana.

Otro poema que tiene el formato de una lista y sirve como denuncia de la situación de los mexicanos en Estados Unidos es “A Day Without a Mexican: Video Clip”.³⁷ El subtítulo indica al lector que se le presentará una sucesión de imágenes. En palabras de Alarcón, Herrera “presenta una visión caleidoscópica eléctrica donde el poeta se transforma en una cámara de video digital, donde las páginas transcriben imágenes visuales de la manifestación y de vívidas experiencias del pasado del poeta y su familia, en el D.F., Austin, Texas, San Diego y Los Ángeles.”³⁸ Antes del poema, aparecen dos fotos, tituladas “Continue the Struggle in Anthony’s Name” y “Our Chicana Lady of Justice on Broadway”,³⁹ y al final del poema hay otra foto, “Che Migrante”.⁴⁰ Estas imágenes documentan la multitudinaria marcha que se llevó a cabo el primero de mayo de 2006 en Los Ángeles por una reforma a las leyes migratorias.

La disposición tipográfica que emula la multitud desordenada y la escasa puntuación contribuyen a la naturaleza fragmentaria del texto. En su descripción de este poema, Alarcón observa que:

La enumeración de una gran cantidad de detalles (que podríamos llamar “detallismo poético”) se va acumulando como en un fluir de la conciencia, donde experiencias sensoriales y memorias individuales se agolpan en un sola simultaneidad temporal, pero desde tiempos ancestrales, la poesía ha intentado imponer medida y mesura a la desmesurada, enajenante y loca realidad.⁴¹

³⁷ “Un día sin mexicanos” también es el nombre una película del mexicano Sergio Arau, realizada en Los Ángeles en 2004, y de una propuesta política que convocaba a trabajadores indocumentados a no asistir a sus lugares de trabajo el 1 de mayo de 2006.

³⁸ Francisco X. Alarcón. “Los vampiros...”, op cit., s/p.

³⁹ 187 Reasons op.cit. 48.

⁴⁰ *Idem.* 70.

⁴¹ Francisco X. Alarcón. “Los vampiros...”, op cit., s/p.

Herrera, especialmente en poemas como este, no busca “imponer medida y mesura a la desmesurada, enajenante y loca realidad”, sino todo lo contrario. Mediante una lista aparentemente caótica, busca retratar esta compleja realidad desordenada. Emula la “simultaneidad temporal” al arrojarle al lector una sucesión de experiencias sensoriales para que el lector se sienta rodeado de la multitud.

4) La poesía como testimonio y denuncia. Como hemos indicado en el caso de “A Day Without a Mexican: Video Clip”, el poema y las fotos cumplen la función de dar testimonio de la marcha. La función testimonial de la poesía y su carácter de denuncia son centrales para Herrera.⁴² Este autor sostiene que antes de poeta, fue hablante: “No comencé a escribir para convertirme en poeta. Como había sido silenciado, comencé para poder hablar”.⁴³ En sus poemas busca recuperar voces que han sido silenciadas:

Lo que debemos hacer como artistas es darles voz a todas las personas que no la tienen y a nuestras comunidades mexicanas, sea en el estado que sea, porque no se nos permite hacer nada. A todos se les discrimina. Así que cuando empecé a los 19 años con esto, esos eran los problemas y hoy siguen siendo los mismos. No ha cambiado nada.

Lo que trato con mis libros es sacar a la luz esos problemas, no solo de tener libros, pues eso es muy bonito, pero se debe hacer algo más y mi idea siempre fue ayudar a las comunidades.⁴⁴

Para este autor es importante que el arte cumpla un rol político y que tenga una función activa: “El arte no solo tiene que servir para expresar cosas, sino para hacer algo por las personas y que se dé a conocer la situación por la que estamos atravesando”.⁴⁵ Herrera tiene muy presente la función social que ha asumido en tanto poeta-activista. Cuando le preguntan por qué presta su voz para expresar las inconformidades de quienes no pueden expresarse, responde:

Me preocupa mucho darle voz a quienes no la tienen. Desde mi punto de vista el artista tiene que preocuparse de esto, porque si nada más estamos pintando o escribiendo fuera de nuestras realidades, comunidad o el mundo no trabajamos con ello. Se puede hacer pero también se le puede dar voz a esta gente. Es parte de mi poética, con diferentes formas de escribir, tanto para niños, jóvenes y adultos.⁴⁶

⁴² En 2012, luego de la masacre de la Escuela Primaria de Sandy Hook en Newtown, Connecticut, en la que murieron veintiocho personas en un tiroteo masivo, Herrera lanzó una convocatoria vía Facebook para que el público envíe contribuciones para un construir un poema de unidad nacional en contra de la violencia. Este poema constituye un testimonio colectivo sobre esta tragedia.

⁴³ Juan Felipe Herrera. “Floricanto Salute” en *187 Reasons Mexicanos...* op.cit., página 23.

⁴⁴ Juan Felipe Herrera. “El poeta chico...” op cit

⁴⁵ Ídem

⁴⁶ Ibídem.

La poesía como un modo de recuperar voces silenciadas es un tema recurrente en la obra de este escritor chicano. En su libro bilingüe *Tejedoras de rayos / Thunderweavers* (The University of Arizona Press 2000), por ejemplo, Herrera les da voz a las mujeres indígenas zapatistas víctimas de la represión del ejército mexicano durante la Matanza de Acteal el 22 de diciembre de 1997. Ese día, un grupo de indígenas tzotziles de la organización “Las Abejas” que se encontraba orando en el interior de una pequeña iglesia en el municipio de Chenalhó, Chiapas, fue atacado por grupos paramilitares opositores al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Resultaron muertas 45 personas, incluidos niños y mujeres embarazadas.

En los poemas de *Tejedoras de rayos / Thunderweavers*, Herrera ofrece una severa mirada socio-política de la situación actual de los indígenas en México a través de las cuatro perspectivas femeninas de Xunka, una niña de doce años; Pascuala, su madre; Maruch, su abuela; y Makal, su hermana mayor de diecisiete años que está embarazada. A modo de ejemplo, presentaremos algunos fragmentos de la sección de Maruch:

my very own hands, they tremble
and disappear and burn and ignite
guitar against *rebozo*
wounds against the afternoon that never ends (“Maruch VII”, *Half of the World* 214)

Para representar de manera más vívida las voces de estas mujeres, Herrera intercala términos en español en los poemas en inglés. Además, incluye términos en náhuatl tanto en las versiones en inglés como las versiones en español:

¿Estarán en la reunión, por la catedral
en San Cristóbal, en el pasto comiendo papaya?
Y tú, Pascuala, me escuchas o acaso sólo le estoy hablando
a mi abuelo Canek, el espectro que me acompaña,
el que me empuja con un *xawaxté*—
este bastón de madera negra (“Maruch III”, *Half of the World* 211)

Si bien muchos críticos y lectores aprecian estos elementos que consolidan la identificación de las voces poéticas, existen opiniones disidentes al respecto. En su reseña de *Tejedoras de rayos / Thunderweavers*, Scot Guenter expresa su incomodidad con respecto al uso de varias lenguas por parte de Herrera:

Written in two languages at the same time, no small feat in itself, this work tries to convey the essence of an experience the characters originally comprehended in a third language, their local Indian dialect. To help convey this, the poet uses

untranslated terms from time to time in the poems, but unfortunately these terms cannot always be deduced by context. The very action of conveying the “foreignness” of the experience to readers diminishes comprehension. Similarly, a tendency to recite long lists of specific village and location name citations conveys little value to one who does not already know and recognize such references from consultations of maps of the region. Those who know the meanings of all the terms—such as güipil, nixtamal, rebozo—those who know the locations of Pohlo, Xoyep, Mazapa de Mader—are they the intended audience? Surely the poet wants to reach and teach those who know little of Chiapas—but it seems that the exotic difference from our experience and our lack of knowledge of the Mayan culture comes through more vividly than a richer, newfound and profound comprehension of it [...]. At the very least, glosses or a glossary might have been helpful additions.⁴⁷

Guenter considera que las listas de nombres de lugares “tiene poco valor” para una persona que no conoce el área, pero un conocedor de la poética de Herrera sabe que las listas suelen tener carácter de un conjuro y la sonoridad de esos nombres posee un valor lírico que va mucho más allá de la habilidad de reconocer puntos geográficos. Como bien señala Dolores M. Durán Cerdá:

Puesto que se trata de una edición bilingüe, se espera que su obra alcance reconocimiento ante un amplio público dentro y fuera de los círculos académicos. Por lo tanto, las voces poéticas que aquí presentan sus testimonios pueden ser consideradas como un esfuerzo dirigido a entablar un diálogo de justicia no sólo entre sus lectores, sino también con México, las Américas y el mundo.⁴⁸

Si bien la meta es llegar a un público amplio, este público debe estar dispuesto a tener un rol activo en su lectura. Como hemos mencionado, Herrera busca la participación del lector en sus poemas. Incluir un glosario sería servir todo en bandeja y alimentar su pasividad. El objetivo de Guenter parece reducirse a lo estrictamente hermenéutico. Si este es el caso, difícilmente podrá satisfacerlo en su lectura de la poesía de Herrera.

⁴⁷ Scot Guenter. “Review: *Thunderweavers (Tejedoras de rayos)*”, en *Studies in American Indian Literatures*. Serie 2, 14. 4 (Winter 2002), página 55. “Escrito en dos lenguas al mismo tiempo, lo que no es una hazaña menor, esta obra busca expresar la esencia de una experiencia que los personajes originalmente comprendieron en una tercera lengua, su dialecto indígena local. Para ayudar a expresar esto, el poeta emplea términos sin traducir de vez en cuando en los poemas, pero desafortunadamente estos términos no siempre pueden ser deducidos por el contexto. La misma acción de expresar la “extranjeridad” de la experiencia a los lectores disminuye la comprensión. De un modo similar, la tendencia a recitar listas largas de nombres de pueblos y lugares tiene poco valor para uno que no conoce y reconoce tales referencias por haber consultado mapas de la región. Aquellos que conocen los significados de todos los términos, tales como *güipil*, *nixtamal*, *rebozo*, aquellos que conocen las ubicaciones de Pohlo, Xoyep, Mazapa de Mader, ¿son ellos el público a quien está destinado el libro? Seguramente el poeta quiere enseñar y llegar a aquellos que saben poco sobre Chiapas, pero parece que la diferencia entre nuestra experiencia y la exótica y nuestra falta de conocimiento de la cultura Maya es lo que se transmite más vividamente que una comprensión más rica, recién descubierta y profunda de esta cultura. [...]. Como mínimo, glosas o un glosario hubieran sido agregados muy útiles” (mi traducción).

⁴⁸ Dolores M. Durán Cerdá. “Review: *Thunderweavers (Tejedoras de rayos)*”. *Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies*, Vol. 4 (2000), página 300.

5) La poesía y el humor. Como hemos observado en “187 Reasons Mexicanos Can’t Cross the Border”, el humor sirve para burlarse de la paranoia “anglo” estadounidense y el infundado temor ante la creciente comunidad latina. El humor de otros poemas de Herrera es una especie de broma privada que sólo puede ser comprendida en su totalidad por su público bilingüe. Esto se observa, por ejemplo, en varios poemas de la cuarta sección de *Notebooks of a Chile Verde Smuggler*, denominada “Hispanopoly: The Upwardly Mobile Identity Game Show”. “La Llorona Power-Woman Confidential”, por ejemplo, es un poema en prosa que comienza con las palabras: “Des E. Torny-Yadda is one of her secret identities”.⁴⁹ El lector hispanohablante reconocerá la palabra a la que corresponde fonéticamente este “nombre”: “destornillada”, adjetivo que se usa informalmente para referirse a una persona que ha perdido la razón. Más adelante, Herrera explica el juego de palabras para su público monolingüe: “Her male Latino colleagues called her *desatornillada*, “screwy, crazy sellout”.⁵⁰ Los lectores bilingües cuentan con una ventaja para decodificar este tipo de poemas.

En “Fuzzy Equations”, se entrelazan el humor, la ironía y la denuncia política. Herrera toma lenguaje matemático y crea ecuaciones sugerentes: “Humility + oppression + a Virgin - territory = Latin America”, “Man with briefcase - accent + big watch = Equal opportunity” y “Hard-core Chicana writer %·hard-core Latino writer = Fried rice”.⁵¹ La yuxtaposición de los elementos, en principio, parece aleatoria. El poema, una expresión subjetiva, se presenta como algo objetivo, una lista de ecuaciones matemáticas; la cuestión es que estas ecuaciones son “fuzzy”, confusas, borrosas o incluso imprecisas, y por lo tanto se duda de la precisión de las mismas. Sin embargo, al leer estas ecuaciones, en clave irónica, el lector podrá revelar la realidad de muchos latinos que viven en Estados Unidos. Detrás del matiz humorístico e irónico se expresa, nuevamente, la denuncia política.

Nuestro recorrido no es más que un acercamiento a la extensa obra poética de Herrera, solo un atisbo de la heterogeneidad de estilos que adopta y adapta en su poesía. Sus poemas adoptan formas diversas: son rituales, experimentos visuales, listas, testimonios y denuncias, y chistes. “Let Me Tell You What a Poem Brings”, el último poema de la antología *Half of the World in Light*, sintetiza de algún modo su proyecto literario:

⁴⁹ Juan Felipe Herrera. *Notebooks of a Chile Verde Smuggler*. Arizona, University of Arizona Press, 2002, página 177.

⁵⁰ Ídem.

⁵¹ Ibídem. página 74.

Before you go further,
let me tell you what a poem brings,
first, you must know the secret, there is no poem
to speak of, it is a way to attain a life without boundaries⁵²

Para Herrera, en el espacio del poema, las fronteras no existen. Su poesía atraviesa fronteras temporales, incluyendo tanto alusiones a la espiritualidad y cosmogonía pre-hispánica, como denuncias sobre la historia reciente, como el caso de la Matanza de Acteal y de la injusticia social que enfrentan muchos latinos en Estados Unidos en la actualidad. También atraviesa fronteras lingüísticas al mezclar el inglés, el español e incluso el náhuatl en sus poemas. Su obra incluye elementos estéticos que van desde las anáforas y listas típicas de Walt Whitman y de la poesía Beat, los experimentos visuales de la poesía concreta hasta las enumeraciones de imágenes incongruentes afines al surrealismo. Las influencias poéticas que los críticos literarios reconocen en la poesía de Herrera son muy variadas; incluyen a Pablo Neruda, Vicente Huidobro y César Vallejo, Mark Twain, Walt Whitman, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Alurista, entre otros. Sin dudas, este remolino de influencias contribuye a la singularidad de su poesía; Lomelí caracteriza a Herrera como un “sintetizador inimitable”.⁵³ Sintetizar, en Herrera, no es sinónimo de unificación: las fuerzas desestabilizadoras de las lenguas se hacen visibles en su poesía. El reciente galardón de Poeta Laureado de Estados Unidos abre una nueva etapa para este gran escritor, quien sin dudas seguirá aumentando su legado de compromiso social, político y literario.

Referencias Bibliográficas

- Alarcón, Francisco X. “*Los vampiros de Whittier Boulevard* o la metapoética chicana comprometida des-mistificadora de Juan Felipe Herrera.” *Letras Latinas Blog*. 23/12/2009. En http://letraslatinablog.blogspot.com.ar/2009_12_01_archive.html. Consultado en 4 julio de 2015.
- Arteaga, Alfred. *Chicano Poetics: Heterotexts and Hybridities*; Nueva York, Cambridge University Press, 1997.
- Baird, Robert P. “juan felipe herrera’s half of the world in light”. *Digital Emunction*, 9 / 04 / 2009. En <http://robertpbaird.com/wp-content/uploads/2012/09/DE-Juan-Felipe-Herrera-review.pdf>. Consultado en 3 marzo de 2010.
- Burt, Stephen. “Punk Half Panther”, *New York Times.com. New York Times*, 10 agosto 2008. En: <http://www.nytimes.com/2008/08/11/arts/11iht-bookmon.1.15114934.html?pagewanted=all>. Consultado en 5 marzo de 2011.
- . “Juan Felipe Herrera: ‘Blood on the Wheel’: Tracing the many conflicting meanings of the word ‘blood’”, *Poetry Foundation*, 24 / 8/ 2005. En: <http://www.poetryfoundation.org/learning/guide/244636#guide>. Consultado en 28 julio 2015.

⁵² Juan Felipe Herrera; *Half of the World...*, op. cit., página 301.

⁵³ Francisco Lomelí. “Foreword”. Página xvi.

- Cresci, Karen Lorraine. *El “coro latino”: Heteroglosia en la poesía de los latinos en EE.UU. y su traducción*. Tesis de maestría. Universidad Nacional de Córdoba. 2012. Sin publicar.
- Durán Cerdá, Dolores M. “Review: *Thunderweavers (Tejedoras de rayos)*”. *Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies*, Vol. 4 (2000), página 300.
- Gagnon, Milan. “Reclaiming the Sleepless Volcano”. *Poetry Foundation*. 25 / 2 / 2009. En <http://www.poetryfoundation.org/article/183077>. Consultado en 3 marzo de 2012.
- Guenter, Scot. “Review: *Thunderweavers (Tejedoras de rayos)*”, en *Studies in American Indian Literatures*. Serie 2, 14. 4 (Winter 2002), páginas 54-57.
- Herrera, Juan Felipe. *187 Reasons Mexicanos Can’t Cross the Border: Undocuments, 1971-2007*, San Francisco, City Lights, 2007.
- . *Notebooks of a Chile Verde Smuggler*. Arizona, University of Arizona Press, 2002.
- . *Half of the World in Light*. Tucson, University of Arizona Press, 2008.
- . “Learning to Not Write: An Interview with Juan Felipe Herrera”. Por Michael Luis Medrano. *Dislocate*. 28 / 07 / 2004. En: http://english.cla.umn.edu/creativewriting/dislocate/fall04/Herrera_interview.html. Consultado en 2 febrero 2010.
- . “El poeta chileno que denuncia las injusticias contra los migrantes” Por Diana Zaragoza. *Diario El Universal*. 15 diciembre 2009. En <http://www.eluniversal.com.mx/cultura/61728.html>. Consultado en 3 marzo 2011.
- . *Tejedoras de rayos / Thunderweavers*. Arizona, The University of Arizona Press, 2000.
- Lomelí, Francisco A. “Foreword”. *Half of the World in Light*. Tucson: University of Arizona, 2008.
- Francisco A. Lomelí, y Donald W. Urioste. *Chicano Perspectives in Literature: A Critical and Annotated Bibliography*; Albuquerque, N.M., Pajarito, 1976, página 26.
- Martín-Rodriguez, Manuel M. “Aesthetic Concepts of Hispanics in the United States”. *The Handbook of Hispanic Cultures in the United States: Literature and Art*. Ed. Francisco A. Lomelí. Houston: Arte Público, 1993, páginas 86-108.
- . “Juan Felipe Herrera”. *La Voz Urgente: Antología de Literatura Chicana en Español*. Madrid: Fundamentos, 1995, páginas 109- 122.
- Nance, Kevin. “Poets & Ampersands”; en *Poets & Writers Magazine*. 31 / 12 / 2011. En: http://www.pw.org/content/poets_ampersands?cmnt_all=1 Consultado en: 6 marzo 2013.
- O’Toole, Gavin. “A life without boundaries: Review of *Half of the World in Light: New and Selected Poems*”. The Latin American Review of Books. s/f. Online. 11 febrero 2013. <<http://www.latamrob.com/archives/956>>.
- Vaquera-Vásquez, Santiago. “Juan Felipe Herrera (1948 –)”, en *Latino and Latina Writers*. Ed. Alan West-Durán, New York, Charles Scribner’s Sons, 2004, páginas 281- 298.

MIEMBROS DE LA JUNTA DE SAAS

Presidenta

Isabel Durán
Universidad Complutense de Madrid
91 394 5858
idurangi@filol.ucm.es

Vicepresidenta

Carme Manuel Cuenca
Universitat de València
963983062
carmen.manuel@uv.es

Secretaria

Esther Álvarez López
Universidad de Oviedo
34 985 10 45 44
eal@uniovi.es

Tesorero

Juan Ignacio Guijarro
Universidad de Sevilla
954551558
jiguijarro@us.es

Vocal

Viorica Patea
Universidad de Salamanca
923294500-1757
viericap@usal.es

Vocal

Rodrigo Andrés
Universitat de Barcelona
934035688
rodrigoandres@ub.edu

