

José R. Ibáñez, José Francisco Fernández, and Carmen M. Bretones. eds. 2007: *Contemporary Debates on the Short Story*. Bern: Peter Lang. 240 pp.

Margarita Estévez Saá
Universidad de Santiago de Compostela
margarita.estevez.saa@usc.es

Contemporary Debates on the Short Story comienza con una breve introducción en la que los editores muestran su satisfacción con el que consideran el excelente estado de la narrativa breve contemporánea a nivel crítico, es decir, dada la estima que este género literario goza en el mundo académico. No estaría de más la inclusión de una breve reflexión con respecto a la popularidad del género, esto es, comprobar la producción y proyección del relato entre el público lector, no vaya a ser que se esté convirtiendo en un reducto para una determinada audiencia. Menciono la necesidad de esta reflexión a raíz de un reciente artículo aparecido el 30 de septiembre de 2007 en *The New York Times*, en el que el escritor y editor de *The Best American Short Stories 2007*, Stephen King, se preguntaba "What Ails The Short Story?" en alusión al fácilmente comprobable desprecio del mercado editorial y de consumo por este género literario, que King ejemplifica con las estanterías a ras de suelo en las que se colocan en las grandes librerías las revistas especializadas en relato breve.

El posible interés de una reflexión de este tipo no es óbice para que estemos de acuerdo con los editores del volumen *Contemporary Debates on the Short Story* en cuanto al innegable interés crítico que despierta el género, así como a tenor de la proliferación de colecciones de relatos de insignes representantes de las letras en lengua inglesa y antologías representativas de la multiplicidad y riqueza del relato breve.

Los nueve capítulos que conforman el presente volumen incluyen trabajos de reconocidos escritores como es el caso de José Jiménez Lozano (cuya aportación se ofrece en castellano y en inglés, traducida por Andrew Taylor), así como prestigiosos críticos especialistas en el relato breve como es el caso de Farhat Iftekharuddin, autor de *The Postmodern Short Story: Forms and Issues* (2003), o Charles E. May, autor de *The Short Story: The Reality of Artifice* (1994) y editor de otros estudios clásicos sobre el relato breve como *Short Story Theories* (1976), *The Modern European Short Story* (1989), o *New Short Story Theories* (1994).

Capítulos de corte más general, como los que abren y cierran el volumen, se combinan con estudios sobre autores y colecciones de relatos concretos. Así, la sucinta contribución de José Jiménez Lozano "Algunas reflexiones sobre el *cuento breve*", en torno a la esencia del relato breve hace hincapié en la intensidad y centralidad de la experiencia narrada, evocando y actualizando la tempranísima y clásica aportación de Edgar Allan Poe en su reseña de los relatos de Hawthorne *Twice-Told Tales*, de 1842. De sumo interés resulta también el capítulo a cargo de Charles E. May, "The Secret Life in the Modern Short Story," con el que se cierra el volumen, en el que analiza el paso de los relatos alegóricos del siglo XVIII al realismo predominante en la

narrativa breve del XIX. May estudia cómo elementos del relato tales como el tiempo, el espacio y, sobre todo, la psicología de los personajes son presentados de forma realista y aparentemente objetiva por los escritores, aunque dotando esos mismos elementos de una proyección, una dimensión y un significado míticos y simbólicos.

Estos capítulos, que enmarcan el volumen ofreciendo una reflexión genérica, se complementan a lo largo del mismo con análisis tanto sobre autores clásicos de relatos breves, como es el caso de Edgar Allan Poe, Henry James, Wyndham Lewis o Frank O'Connor, como con ensayos sobre recientes aportaciones al relato—éste es el caso del análisis de la colección *Silent Dancing*, de la portorriqueña Judith Ortiz Cofer, o el estudio de los relatos gráficos de Carol Swain—.

Incluso en los capítulos centrados en autores ya clásicos, las interpretaciones y lecturas arrojan nueva luz sobre las obras estudiadas y muestran el interés de aproximarse a las mismas desde nuevas perspectivas críticas. Thomas Leitch, en “On the Margins of Mystery: The Detective in Poe and After”, por ejemplo, establece y estudia las relaciones temáticas y estructurales existentes entre el subgénero de los relatos de detectives y misterio, y la narrativa breve moderna en general. A su vez hace un útil y detallado repaso al relato detectivesco desde Poe hasta nuestros días. Especialmente interesante resulta el análisis que Leitch lleva a cabo sobre el detective y el hiper-esteta, que asocia, respectivamente, con el relato de detectives y el de misterio.

José Antonio Álvarez Amorós aplica el concepto (o más bien no-concepto) derridiano de ‘différance’ y el sistema de pensamiento dialógico de Mikhail Bakhtin a su meticuloso análisis de la compleja relación entre narrador y personaje en el relato de Henry James “The Coxon Fund”, en el ensayo “Reaching Out for Fictional Reality: Para-Derridean Forms of *Différance* in Henry James’s ‘The Coxon Fund’”.

También Laurent Lepaludier, en “Visual Dynamics in ‘Bestre’ by Wyndham Lewis”, se centra en la importancia y la reformulación del personaje en los relatos breves, analizando un texto de Lewis en el que los cuerpos de los personajes descritos se convierten en pantallas sobre las que se proyectan imágenes heterogéneas y cinéticas que el ojo organiza y expresa en toda su violencia.

Partiendo de la premisa de que “O’Connor’s writings offer a subtle, quietly subversive literary commentary on the ideology and the self-imagining of the new Irish state” (107), Eibhear Walshe demuestra cómo Frank O’Connor, un autor considerado popular, accesible e incluso tradicional a nivel formal y de contenido, demanda una relectura atenta de su narrativa breve que descifre la aguda crítica que el autor llevó a cabo del nuevo Estado Independiente de Irlanda y, más concretamente, de los “Irish societal rule codes of behaviour and individual dilemmas of love, death, sex, money or religion” (115).

De forma semejante, Salman Rushdie lleva a cabo en *East, West Stories* una crítica que deconstruye al tiempo que establece una dialéctica entre el Este y el Oeste. Esta es la tesis que defiende Farhat Iftekharuddin en su capítulo “Recalcitrant Discourse: The Uncompromising Content in *East, West Stories*”, en el que señala como temas centrales de la colección de relatos de Rushdie la corrupción, deshumanización, ambición, racismo, etc., que abarcan lo regional y lo global, lo nacional y lo internacional, el Este y el Oeste, tal y como

simboliza la propia disposición de los relatos: “East followed by West and then a combination heading of East, West” (133).

Carmen Flys Junquera, en “Fluid Boundaries in Judith Ortiz Cofer’s *Silent Dancing*”, ofrece un detallado análisis formal y temático del texto ‘híbrido’ de esta autora, comenzando por los problemas que *Silent Dancing* presenta a la hora de adscribirlo a un determinado género (“personal narrative essay, autobiography, memoir, nonfiction, short story cycle, composite novel and stories from the oral tradition” (156)). Flys Junquera relaciona acertadamente la subversión de géneros literarios tradicionales con la identidad híbrida de la protagonista sobre la que se reflexiona en *Silent Dancing*. Como recuerda la autora de este capítulo, Ortiz Cofer preside su volumen con una cita de Virginia Woolf y, quizás, la búsqueda que lleva a cabo la escritora portorriqueña en su texto, a caballo entre la autobiografía y la ficción, es un tipo de narración fluida y altamente expresiva, semejante a la que buscaba la propia Woolf, y a la que esta se refirió en una entrada de su diario del 20 de abril de 1919 como

this loose, drifting material of life; finding another use for it than the use I put it to, so much more consciously and scrupulously in fiction. ... Something loose knit and yet not slovenly, so elastic that it will embrace anything, solemn, slight or beautiful that comes into my mind. I should like it to resemble some deep old desk, or capacious hold-all, in which one flings a mass of odds and ends without looking them through. (1983: 23)

También demuestra Flys cómo en *Silent Dancing*, en el proceso de búsqueda y conformación de la identidad femenina, se tiene muy especialmente en cuenta la influencia de la comunidad de mujeres que rodea a la protagonista y cuya tradición matrilineal, en la que el arte de contar relatos juega un papel fundamental, predomina sobre la herencia patrilínea.

Como el título del volumen sugiere, son muchos los debates que están teniendo lugar en la actualidad en torno al relato breve, y los editores, José R. Ibáñez, José Francisco Fernández y Carmen M. Bretones, han sido capaces de reunir un número representativo y bien nutrido de esos debates que recoge tanto aportaciones teóricas y revisión de clásicos del relato en lengua inglesa, como el análisis de las últimas direcciones y aportaciones en la reformulación del género. Se trata de seguir descifrando y debatiendo la “vida secreta” del relato breve que formula Charles E. May en las últimas páginas de su contribución:

The hidden store of emotion and secret life, communicated by atmosphere, tone, and mood is always about something more unspeakable, more mysterious, than the story generated by the reader’s focus on characters and on what happens next. The genius of the short story form is that whereas they often could indeed be the seedbeds of novels, they do not communicate as novels do. And if we try to read them as if they were novels, they will never haunt us with their sense of that mysterious secret life within all of us. (224)

Con este objetivo en mente, no se podría haber reunido a un grupo más insigne de expertos en la “vida secreta” del relato breve que los que firman los nueve capítulos de esta colección de ensayos.

Obras Citadas

- King, Stephen 2007: "What Ails the Short Story?" *The New York Times* 30 September.17June2008.<http://www.nytimes.com/2007/09/30/books/review/King2-t.html>
- Woolf, Virginia 1983 (1953): *A Writer's Diary*. Ed. Leonard Woolf. London: Triad/Granada.