

HUELLAS

SPANISH JOURNAL ON SLAVERY, COLONIALISM,
RESISTANCES AND LEGACIES

PRESENTACIÓN

Texto de coordinación editorial

EN EL FOCO

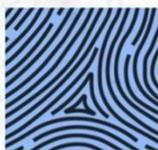
El fantasma del colonialismo y sus voces

- Del atardecer en el Támesis a la espesura de la selva. “Salvajismo” y “civilización” como categorías de dominio en *Heart of Darkness* de Joseph Conrad. Lucía Martí Mengual
- La narrativa hispanofilipina gótica y sobrenatural de Adelina Gurrea Monasterio: Espíritus, naturalezas vivas y tensiones postcoloniales desde la nostalgia. Jorge González del Pozo
- “*Is It Licit to Eat Human Flesh?*”: Vitoria and the Politics of Disgust in the Making of the Colonial Order. Ever E. Osorio
- “El Arbolito”, el parque de la resistencia. Discusión abierta sobre memorias y patrimonio. Fernando Guerrero Maruri
- Hajota, una novelista polaca en Fernando Poo. Iñaki Tofiño Quesada
- Representación de la esclavitud y la libertad en Haití a través de la resistencia: Análisis de la escultura *Freedom!* Evelyn Susana Amarillas Amaya
- Pasen y vean. La intertextualidad literaria afroespañola en *No es país para negras* (2016) de Sílvia Albert Sopale. Alfonso Bartolomé

TRAZAS

Afro-Latin Americans Living in Spain and Social Death: Moving from the Empirical to the Ontological. Ethan Johnson, Joy González-Güeto and Vanessa Cadena

NUEVAS LETRAS

- Gonzalo Fernández Parrilla. *Al sur de Tánger: Un viaje a las culturas de Marruecos*. María José González
- Jerome C. Branche (ed.). *Trajectories of Empire: Transhispanic Reflections on the African Diaspora*. Alain Lawo-Sukam
- Kimberlé Williams Crenshaw, Luke Charles Harris, Daniel Martínez HoSang y George Lipsitz (eds.). *Seeing Race Again. Countering Colorblindness across the Disciplines*. Nicolás Pastor Berdún
- Xavier Andreu Miralles. *El imperio en casa: género, raza y nación en la España contemporánea*. Nayra Ramírez
- Clémentine Deliss. *El museo metabólico*. Vicent Yusà Pelechà

Edita:

Grupo de estudios visuales sobre memoria de la esclavitud, el colonialismo y sus legados (GEVMECYL)

Universidad de Valencia. Valencia

<https://ojs.uv.es/index.php/huellas/index>

H U E L L A S

SPANISH JOURNAL ON SLAVERY, COLONIALISM,
RESISTANCES AND LEGACIES

DIRECCIÓN

Hasan G. López Sanz (Universidad de Valencia), **Benita Sampedro Vizcaya** (Universidad de Hofstra)

SECRETARÍA DE REDACCIÓN

Diana Arbaiza (Universidad de Amberes)

CONSEJO DE REDACCIÓN

Javier Fernández Vázquez (Universidad Autónoma de Madrid), **Danae Gallo González** (Universidad de Giessen), **Karo Moret-Miranda** (Universidad Nacional de Australia), **Celeste Muñoz Martínez** (UNED), **Patricia Picazo Sanz** (Universidad de Valencia), **Nicolás Sánchez Durá** (Universidad de Valencia), **Sara Santamaría Colmenero** (Universidad de Valencia), **Alba Valenciano Mañé** (Universidad Autónoma de Madrid)

COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL

Odette Casamayor Cisneros (Universidad de Pennsylvania), **José F. Siale Djangany** (Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española), **Jerome C. Branche** (Universidad de Pittsburgh), **Alfredo González Ruibal** (Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, CSIC), **Agnés Lugo-Ortiz** (Universidad de Chicago), **José Antonio Piqueras Arenas** (Universidad Jaume I), **Françoise Verges** (Universidad de Londres) **Carmen Fracchia** (Universidad de Londres), **Luis Ángel Sánchez Gómez** (Universidad Complutense de Madrid), **Yolanda Aixelà Cabré** (Institución Milá y Fontanals de investigación en Humanidades, CSIC), **Lisa Surwillo** (Universidad de Stanford), **Sarah Albiez-Wieck** (Universidad de Münster), **Alicia Campos Serrano** (Universidad Autónoma de Madrid) **Adolfo Campoy-Cubillo** (Universidad de Oakland), **André Delpuech** (Centro Alexandre-Koiré, EHESS), **Anacleto Ferrer Mas** (Universidad de Valencia), **Baltasar Fra-Molinero** (Universidad de Bates), **Alberto López Bargados** (Universidad de Barcelona), **Susan Martín-Márquez** (Universidad de Rutgers), **Josep Lluís Mateo Diesde** (Universidad Autónoma de Barcelona), **Gustau Nerín** (Universidad de Barcelona), **Enzo Traverso** (Universidad de Cornell), **Akiko Tsuchiya** (Universidad de Washington en St. Louis)

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Patricia Picazo Sanz (Universidad de Valencia)

EDITA

Grupo de estudios visuales sobre memoria de la esclavitud, el colonialismo y sus legados (GEVMECYL). Universidad de Valencia. Valencia.

COLABORA

Departamento de Filosofía. Universidad de Valencia.

Instituto Universitario de Creatividad e Innovaciones Educativas (IUCIE). Universidad de Valencia.

H U E L L A S

SPANISH JOURNAL ON SLAVERY, COLONIALISM,
RESISTANCES AND LEGACIES

PRESENTACIÓN

Texto de coordinación editorial 5

EN EL FOCO: El fantasma del colonialismo y sus voces

Del atardecer en el Támesis a la espesura de la selva. “Salvajismo” y “civilización” como categorías de dominio en *Heart of Darkness* de Joseph Conrad. Lucía Martí Mengual 7

La narrativa hispanofilipina gótica y sobrenatural de Adelina Gurrea Monasterio: Espíritus, naturalezas vivas y tensiones postcoloniales desde la nostalgia. Jorge González del Pozo 27

“*Is It Licit to Eat Human Flesh?*”: Vitoria and the Politics of Disgust in the Making of the Colonial Order. Ever E. Osorio 42

“El Arbolito”, el parque de la resistencia. Discusión abierta sobre memorias y patrimonio. Fernando Guerrero Maruri 57

Hajota, una novelista polaca en Fernando Poo. Iñaki Tofiño Quesada 73

Representación de la esclavitud y la libertad en Haití a través de la resistencia: Análisis de la escultura *Freedom!* Evelyn Susana Amarillas Amaya 96

Pasen y vean. La intertextualidad literaria afroespañola en *No es país para negras* (2016) de Silvia Albert Sopale. Alfonso Bartolomé 109

TRAZAS

Afro-Latin Americans Living in Spain and Social Death: Moving from the Empirical to the Ontological. Ethan Johnson, Joy González-Güeto y Vanessa Cadena 123

NUEVAS LETRAS

Gonzalo Fernández Parrilla. *Al sur de Tánger: Un viaje a las culturas de Marruecos*. Madrid: La Línea del Horizonte Ediciones, 2022. 176 páginas. ISBN: 978-84-17594-93-0. María José González 139

Jerome C. Branche (ed.). *Trajectories of Empire: Transhispanic Reflections on the African Diaspora*. Nashville: Vanderbilt University Press, 2022. 310 pages. ISBN: 9780826504593. Alain Lawo-Sukam 142

Kimberlé Williams Crenshaw, Luke Charles Harris, Daniel Martínez HoSang y George Lipsitz (eds.). *Seeing Race Again. Countering Colorblindness across the Disciplines*. Berkeley: The University of California Press, 2019. 432 pages. ISBN: 9780520300996. Nicolás Pastor Berdún 145

Xavier Andreu Miralles. *El imperio en casa: género, raza y nación en la España contemporánea*. Madrid: Sílex Universidad, 2023. 270 páginas. ISBN: 978-84-19077769. Nayra Ramírez 149

Clémentine Deliss. *El museo metabólico*. Bilbao: Caniche Editorial, 2023. 168 páginas. ISBN: 978-84-125833-5-9. Vicent Yusà Pelechà 152

PRESENTACIÓN

H U E L L A S

SPANISH JOURNAL ON SLAVERY, COLONIALISM,
RESISTANCES AND LEGACIES

Marx y Engels arrancaron aquel breve texto que conmovió el mundo, El Manifiesto Comunista, con la evocación de un fantasma que recorría Europa. Hoy otro fantasma recorre no ya Europa sino el mundo entero. Es notable cómo, también en este caso, lo reprimido retorna: no deja de ser significativo que tantas décadas después de la abolición de la esclavitud y de las emancipaciones coloniales, se dé un urgente análisis crítico en numerosas disciplinas que se ocupan de estos dos hechos históricos cruciales, de cómo configuraron nuestro mundo, de la variedad de resistencias que suscitaron, y de sus legados en el presente. Quizá en nuestro ámbito -amparada por la Universidad de Valencia, si bien con voluntad de trascender sus límites- la revista que inauguramos, Huellas: Spanish Journal on Slavery, Colonialism, Resistances and Legacies, sea también un síntoma de ese fantasma que recorre como culpa nuestra conciencia histórica pública. Por ello, este primer número está dedicado a explorar diversas perspectivas y acercamientos que confluyen en ese malestar moral y político, sí bien es cierto que con cierta primacía de los análisis literarios. Sea como fuere, la óptica de la revista tiene voluntad multidisciplinar y pretende en los números sucesivos que este inaugura contribuir a una cartografía teórica y crítica que coadyuve a trazar nuevas rutas en el estudio de la esclavitud, el colonialismo, las resistencias que suscitaron y los legados de todo ello, que configuran el mundo que habitamos. La Historia, la Antropología, la Filología, la Sociología y la Teoría Política, sin olvidar la Filosofía, habida cuenta de las distintas ramas y especificaciones que hoy las vertebran, constituirán nuestra caja de herramientas. Desde esta perspectiva, en la medida de sus posibilidades, esta revista también tiene la voluntad de convocar una variada pertenencia internacional y académica de sus colaboradores que esperamos ir ampliando.

EN EL FOCO

El fantasma del colonialismo y sus voces

H U E L L A S

SPANISH JOURNAL ON SLAVERY, COLONIALISM,
RESISTANCES AND LEGACIES

La narrativa hispanofilipina gótica y sobrenatural de Adelina Gurrea Monasterio: Espíritus, naturalezas vivas y tensiones postcoloniales desde la nostalgia.

Jorge González del Pozo. DOI: 10.7203/huellas.1.26956

The tamao is the whole palimpsest itself: the epic god and the monstrous colonizer; the Self and the Other; the Otherness of the Self.

–Cruz-Lucero (2013: 123)

El fantasma que recorre la narrativa de Adelina Gurrea Monasterio (1896-1971) es la sombra de un pasado colonial,¹ un espectro que retorna tras haber dejado un poso de resistencia más bien velada y no tan explícita como otras narrativas postcoloniales góticas hispanas.² Los *Cuentos de Juana. Narraciones malayas de las islas filipinas*,³ publicados en 1943 originalmente, muestran la huella del legado colonial todavía latente en esta colección de relatos, así como en la interpretación y revisión del texto desde el punto de vista actual en el siglo XXI. Este estudio plantea la reconsideración de la literatura hispanofilipina desde la perspectiva gótica (Ortuño Casanova, Knowlton, Ramos, Motus) y también, aunque en un segundo plano, desde una valoración del medio ambiente

¹ Las haciendas coloniales del archipiélago en las que nació la autora, bautizada María Adelaida Gurrea Monasterio, serían el caldo de cultivo para violentas historias góticas de monstruos y asesinatos; su primera lengua fue el español y la segunda el hiligaynon, idioma local en Negros. La materia prima de la que parte la autora se ambienta en las plantaciones de La Carlota y de la vecina Valladolid, derivada del folclore popular de la región de Negros, narrado por su cuidadora, según Rosario Cruz-Lucero (2013: 107).

² La autora se encuentra entre las “escritoras hispanofilipinas más reconocidas de este siglo y medio de historia literaria (. . .) [y] destaca por la variedad de géneros que componen su obra, incluyendo teatro, poesía, ensayo y cuentos cortos, así como su actividad literaria en Madrid” (Villaescusa Illán 2022: 236).

³ La edición en la que este estudio se ha basado es la que actualiza cuidadosamente Beatriz Álvarez-Tardío en 2009, publicada por el Instituto Cervantes de Manila; aunque la obra se publica originalmente en 1943 y sale a la luz una segunda edición en 1955. La publicación de los cuentos fue bien recibida por la crítica española del momento; de acuerdo con la propia Álvarez-Tardío en un estudio de 2021, Gurrea Monasterio se codeaba con Carmen Laforet que recibiría el premio Nadal por *Nada* en 1944 y unos años después recibiría el *Union Latine* en París, formando parte del plantel literario femenino, a pesar de que se la considerara filipina y nunca plenamente española durante el franquismo (Álvarez-Tardío 2021: 387-8). Ángeles Villarta, en *Domingo* (Madrid) se refería a la amenidad de la lectura, a su sencilla poesía que, no obstante, “se filtra y domina de forma poderosa”. Miguel Pérez Ferrero, en *La Voz de España* (San Sebastián) alababa a una autora que escribía “temas de gran interés, sin pretensiones”. Juan Antonio Cabezas, en el diario *España* (Tánger), decía que el encanto y el exotismo estaban logrados “con la menor cantidad de efectismos retóricos”, y que “como en las primitivas narraciones de los poemas homéricos, hay en estos cuentos dos órdenes de personajes; los humanos y los míticos”. El notable crítico Melchor Fernández Almagro, en el *Diario ABC* (Madrid), afirmaba que el libro acreditaba en la autora “un fino y eficaz sentido respecto a la ardua modalidad que cultiva. El cuento, como género, en esto es un germen de novela” (García Castellón 2002).

representado en la obra de esta autora.⁴ A su vez, la propia condición postcolonial que atraviesa las fábulas de Gurrea Monasterio manifiesta la tensión entre la identidad filipina y la resistencia a la ocupación. Desde un marco creativo que parte de la amalgama entre lo vernáculo, la dominación del archipiélago durante la época española y la hibridación de realidades, los cuentos ofrecen, mediante su narradora, un contexto filipino tan plagado de tensiones vitales como cargado de una nostalgia emotiva por un pasado cuasi mítico y una convivencia entre el folclore popular, lo sobrenatural, el imaginario filipino y los *castilas*.⁵ El *tamao*, un ser sobrenatural central en esta obra y mencionado en el acápite, aparece y desaparece a voluntad, pero también se reconoce su presencia por parte de los foráneos a placer, ignorando una historia presente y determinante para la sociedad filipina, conectada directamente con la alteridad para los extranjeros pero también con la otredad dentro de la realidad nacional: “el *tamao* es un ser que no pueden ver los humanos más que cuando él quiere mostrarse a sus ojos cuando se penetra en su morada” (Gurrea Monasterio 2009: 55). El entendimiento con ojos actuales del pasado y presente de la identidad sincrética en Filipinas pasa necesariamente por la revisión de la cultura y su impacto, como punto de apoyo para ampliar la comprensión e implicaciones sociopolíticas de una historia y caminos entrecruzados entre España y Filipinas, con una lógica postcolonial que presenta sedimentos y superposiciones culturales que requieren una nueva indagación, un diálogo renovado y un análisis de la obra de Gurrea Monasterio como el que este trabajo presenta.⁶

La autora es una escritora filipina desarraigada que, como tantos, se encuentra en una intersección temporal y geográfica que le lleva a un limbo cultural:⁷ “en una época en la que no podían darle reconocimiento ni en los libros de literatura en Filipinas ni en España (. . .) La incontrovertible condición de Filipinas como país encrucijada, en el que se encuentran culturas no sólo diferentes entre sí, sino también muy distantes geográficamente unas de otras” (Álvarez-Tardío 2009: 149). De ahí que su tono nostálgico desde la distancia permee en los cuentos, realizados desde el anhelo, con una fuerte dosis de mitificación ya que “la tierra está siempre lejana e idealizada, así cuando tratan los problemas que atañen a su hogar éstos toman una forma abstracta, poco realista” (Álvarez-Tardío 2009: 149-50). La autora despliega una narrativa desconectada de la realidad, acuñando fábulas contadas a niños criollos y borrando las diferencias sociales, trasunto de la indigenización del niño/a,

⁴ No es la primera lectura e interpretación gótica de alguno de los cuentos de Gurrea Monasterio; tal es el caso de “El Bagat”, tratado en profundidad por Rocío Ortuño Casanova en el curso del verano de 2023 bajo el título “Los márgenes de la literatura de la hispanofonía global”, Universiteit Antwerpen-Zenodo.

⁵ *Castilas* es el término usado por los filipinos para los españoles colonizadores derivado de Castilla, la región española.

⁶ Elizabeth Medina comentaba la amalgama cultural que es la esencia de esta narrativa que en su forma y estilo es española pero cuyo contenido es un panegírico a la belleza natural de la Filipinas rural y la expresión de un tremendo amor por el pueblo filipino. El elemento principal que sirve de hilo conector es la voz narradora de Juana, la criada y aya de la niñez de Adelina, y cuya voz se funde con la de Adelina la escritora. Concretamente, Medina aclara otros componentes fundamentales de la obra: (1) la presencia de la naturaleza, cuyas mutaciones presionan fuertemente y al mismo tiempo exteriorizan los estados de ánimo de los personajes; (2) lo sobrenatural como parte intrínseca de la naturaleza, expresada como una presencia oscura, desconocida y repentinamente hostil a los humanos; (3) la personificación de lo sobrenatural en un ser que, mientras no se amenace o profane su guarida, permanece en el trasfondo como una eventual amenaza y/o peligro para los humanos, pero que frente a la profanación actúa, en la mente del campesino, como parca o artificio del caos, de la muerte y del destino fatal; y (4) la vulnerabilidad de la razón, la precariedad del “progreso”, el poder del *Fatum* sobre la vida humana por más “civilizado” y materialmente omnipotente que lleguen a creerse los humanos. (Medina 2021)

⁷ El exilio de Gurrea Monasterio a España y todo lo que deja atrás en Filipinas marcará su obra definitivamente: “En 1921 se trasladó a España, donde vivió de forma continuada hasta su fallecimiento en 1971, aunque siempre mantuvo su nacionalidad filipina. Entre los recortes de periódicos que ella misma conservó se encuentra una fotografía suya con un pie de despedida de la prensa del archipiélago en su partida, fechada el 8 de enero de ese mismo año” (Álvarez-Tardío 2009: 154).

transformando a los infantes en subalternos. De esta forma, se habilita que los seres sobrenaturales interactúen con los demás personajes entrelazando fantasía y realidad, con los espíritus acercándose a las personas y también al lector, para romper todo tipo de barreras sociales, étnicas y culturales, en una subversión de los órdenes establecidos en el archipiélago ya desde el planteamiento: “haunting can signal the return in spectral forms of cultures and pasts that have been pushed aside, those revenant pasts return often as sites of loss and nostalgia, guilt of betrayal” (Botting y Edwards 2013: 17). El componente espectral del pasado colonial rezuma en su regreso, tejido en las tramas que Juana relata, como una suerte de pasado sublimado, imaginado por la autora y plasmado en esta colección. De tal forma, la retrospectiva fantástica en esta obra de Gurrea Monasterio le lleva a retomar, en positivo, un pasado colonial y una tierra legendaria de una naturaleza poética, aplicando otra vuelta de tuerca a un pseudo-orientalismo afectivo y sensible con el paradigma filipino.⁸

Con un anclaje en la hauntología, y basándose en el espectro como un agente abstracto, aunque real, como el fantasma que recorriera Europa esbozado por Karl Marx que avanza y perturba (Amar Díaz 2020), Gurrea Monasterio entronca con las criaturas mitológicas aplicadas por las manifestaciones culturales góticas que han permeado en la cultura popular. Los *tamaos* o *asuangs* y demás seres sobrenaturales que pueblan los *Cuentos de Juana*, aunque no tan conocidos globalmente todavía, operan como agentes que catalizan problemáticas superiores a las estrictamente mostradas por los textos en paralelo a otras obras góticas:⁹ “no sólo recoge historias de duendes y seres extraños y malignos de Filipinas sino que también recoge la cultura y el espíritu del pueblo. En muchos de esos cuentos esos ‘aromas folklóricos’ son una forma de introducirse en los problemas reales que el país sufría, problemas políticos y económicos, pero sobre todo sociales” (Álvarez-Tardío 2009: 197). El gótico no es un parámetro nuevo, especialmente cuando se emplea en contextos coloniales o postcoloniales y actúa como revelación de dificultades, injusticias y agravios tanto históricos como actuales. En la obra de Gurrea Monasterio, lo sobrenatural y lo folclórico se aúnan forzando al lector a plantearse las dinámicas de poder y las relaciones interpersonales, así como las diferentes clases y estatus durante la colonia, con el añadido de la crítica velada y de los silencios “como el silencio filipino, en los momentos en los que calla cuando está contando una historia queda latente el sufrimiento que no se describe” (Álvarez-Tardío 2021: 200). En el caso de los *Cuentos de Juana*, la ausencia, lo no explícito y lo que no se describe, así como la elipsis y los elementos que quedan a la interpretación del lector o sin desarrollar narratológicamente son casi tan fundamentales como la

⁸ Rosario Cruz-Lucero asocia la ausencia de Gurrea Monasterio en el canon filipino a las cuatro capas diferenciadas de marginación que padece la autora: su lugar de residencia, Madrid, lejos de Filipinas; su idioma, el español; sus ambientaciones en un lugar indefinido de las islas Visayas; y su género. Estos factores, unidos a la percepción de la autora en Filipinas como una hija de colono, escribiendo desde la metrópolis sobre un contexto colonial, hacen que termine desplazada del marco literario filipino, aunque la propia Cruz-Lucero reconoce que esta categorización y marginación carece de lógica o responde a una casuística fácil de clasificar (2013).

⁹ Los monstruos están presentes en numerosas manifestaciones culturales, el gótico se ha desarrollado de forma exponencial y su manera de apropiarse de la dominación aparente o manifiesta, para invertirla, se estudia a fondo desde hace ya tiempo en el marco del hispanismo en cuanto a los paradigmas latinoamericanos, de forma comparable el gótico hispanofilipino se analiza en este trabajo: “Multiple discourses of domination and subjugation mark Latin America’s cultures: slavery, patriarchy, colonialism, religion, and modernization express themselves through a series of avatars (. . .) However, popular cultural expression complicates and competes with elite formulas. “Popular” genres such as the gothic, horror, science fiction, and detective stories also broach the monstrous as a product of elite culture to be appropriated, deflated, and reanimated in service of a definitively post-national, market-attuned, irreverent debunking of monsters and the monstrous” (Braham 2015: 20).

trama que se presenta, al menos en cuanto a la lectura postcolonial que este estudio plantea.¹⁰

El componente sobrenatural en esta obra, los duendes y diferentes seres que arman las fábulas, está directamente relacionado con la realidad local filipina, como el *tic-tic* que aparece en el mismo cuento que lleva su nombre: “es un hombre y un espíritu malo al mismo tiempo; o sea, que es mitad hombre mitad duende. Pero los demás seres humanos no sabemos si un hombre es *tic-tic*, y así puede vivir entre nosotros [. . .] se marcha a un bosque lejano, busca un paraje muy cerrado, un escondrijo seguro, y allí se convierte en duende, separando el cuerpo, de cintura para arriba, de la otra mitad, de la de las piernas” (Gurrea Monasterio 2009: 81). Los parámetros góticos establecen un marco dual, conectando el contexto nacional y proyectándolo a lo global, trazando paralelos entre representaciones, así la obra de Gurrea Monasterio entronca con un gótico ya globalizado:

different cultures across the globe have depicted and continue to represent a shared sense of spectrality, uncanniness, zombies, vampires and other supernatural phenomena. Such figures and tropes are repeated across time and space, but they also shift and change according to the specificities of historical contexts, cultural legacies and ideologies [. . .] A strand of the globalgothic, then, appears in the dissolution of clear-cut jurisdictions where the law might provide order to chaos. And another related strand might arise out of the socially induced traumas that haunt the deferral of borders. In both cases globalgothic texts are concerned not only with individual subjectivity (gender, ethnicity, religion, racial identity) but also with the relations between individuality and the spectral movements of global forces that are uncontrollable and unpredictable. (Edwards 2013: 50)

El gótico ha sobrevivido como género a diferentes épocas adaptándose a cada contexto, realidad y preocupación socio-cultural en la que se desarrolla, asimilando parámetros híbridos y mezclándose con distintos géneros (Díez Cobo 2018: 207); tal es el caso de la obra de Gurrea Monasterio, en la que los fantasmas y la historia menos convencional que presenta la autora se establecen en conexión con el gótico, normalizándolo e integrándolo en la narrativa: “Unlike in the traditional ghost story, the real and the supernatural acquire equal narrative presence in magical realism, which reveals that, in this mode, ‘the extraordinary exists most absolutely *within* the quotidian real’. The exceptional Other is not only normalized, but also welcomed . . .” (Casanova-Vizcaíno y Ordiz 2018: 4). Los vínculos entre el gótico más tradicional y puro, anclado en ejes anglosajones o germánicos, contrasta con lo real maravilloso y sobrenatural que coexiste con la vida cotidiana, como la autora filipina integra en sus relatos. En palabras del crítico visual Mark Fisher, estos vínculos conectan directamente con la preocupación del ser humano por el presente y el futuro, lo que la hauntología vendría a articular como la falta de comprensión de un mundo radicalmente diferente al conocido, un mundo que supondría el fin de la historia (2012: 16). La otredad que presenta Gurrea Monasterio lejos queda de esta visión apocalíptica, pero sí abraza al espectro para poder comprender y

¹⁰ El respeto por las creencias filipinas que demuestra Gurrea Monasterio, así como el uso de lo sobrenatural para explicar realidades del país, se manifiesta claramente en los cuentos: “Adelina mantiene siempre una distancia de respeto con las creencias de los filipinos. Aunque nunca las cuestiona, tampoco dice si cree o no en ellas. No se decanta respecto a la veracidad de los hechos extraños, que por otro lado son tan capaces de explicarnos de otro modo la realidad narrada. Adelina nos cuenta estas historias no solamente porque quiere contarlas, sino porque son el instrumento que expresa el alma de su querida Filipinas” (Álvarez-Tardío 2021: 202).

representar la realidad filipina que enlaza con lo que Fabián Ludueña Romandini considera una:

verdad antropológica fundamental que concierne a la esencia misma del poder en Occidente: las imágenes culturales no podrían ejercer su acción encantatoria si no se llevase adelante una particular operación de sacralización que las coloca fuera del uso humano común y las dota de un exceso espectral que les posibilita convertirse en objeto de adoración.” (2016: 139)

Es decir, la normalización de lo fantástico permite que la otredad, por muy excepcional que parezca, se integre; no sólo por parte de los personajes que interactúan dentro de las numerosas tramas, sino también por los lectores que comprenden de forma orgánica lo relatado, independientemente de la lejanía física, temporal o metafórica de estos cuentos y que vincula la literatura hispanofilipina con la perspectiva gótica global.

Al menos teóricamente y salvando las distancias o realidades culturales, históricas y sociales, los paralelos con la narrativa gótica latinoamericana, así como con la revisión del gótico más clásico europeo, son insalvables; aunque el giro y la adaptación al contexto filipino es directo en la obra aquí analizada:¹¹ “La *tropicalización de lo gótico* como término parte de la *transculturación narrativa* (Ángel Rama) y la *desfamiliarización* (Viktor Shklovsky) [. . .] La praxis de la tropicalización parte de tropos del gótico y los ubica en un nuevo contexto [. . .] y, de esta forma, homenajea y parodia al género europeo, con el fin de ejercer una crítica social dentro del propio medio” (Eljaiek-Rodríguez 2017: 11). Si bien el texto de Gurrea Monasterio es único y no se emparenta con la mayoría de las obras latinoamericanas en cuanto a que no se trata ni de una parodia ni de una crítica social planteada como tal, lo cierto es que *Cuentos de Juana* se apoya en el marco del gótico y de la tropicalización de lo gótico, desde la transculturación narrativa a la que se ve sometida la propia autora, desplazada a España y escribiendo en base a una evocación romantizada, muy propia del género.¹² Además, la familiaridad planteada en los relatos, como ilusión por la falta de la misma desde la melancolía que tensa la distancia a la que se encuentra la autora en su exilio madrileño, genera una deslocalización tanto geográfica como emocional que se traslada al texto en forma de emotivo recuerdo. Las posibles infancias vividas durante la época colonial recreadas en los cuentos facilitan a Gurrea Monasterio generar el retrato de unos niños criollos sumamente cercanos a nivel físico, emocional y cultural a los indígenas. Los niños se convierten en oyentes de las dinámicas atractivas, misteriosas y cautivadoras de Filipinas; asimilan así como testigos de la oralidad la forma en que surgen y se graban las leyendas que aún en el archipiélago parecen lejanas a

¹¹ Uno de los precursores de articulación políglota y multicultural, el autor Nick Joaquin, ya había acuñado el término de gótico filipino con ecos tropicales anticipándose al realismo mágico, en clara conexión con la órbita panhispana: “El propio Joaquin utilizó la expresión ‘gótico tropical’ para describir su estilo, dada la fusión de elementos góticos (como el interés por el misterio, la muerte y lo fantástico) con el entorno tropical, el folclore y la cultura de Filipinas. Los materiales promocionales de sus libros suelen describirlo como un precursor del realismo mágico” (Castellví Laukamp).

¹² El marco teórico del gótico abarca una amplia variedad de manifestaciones, concretamente el gótico tropical se viene desarrollando y articulando más específicamente en el siglo XXI, aunque no sólo se refiere a la delimitación geográfica, sino también al tropo, a la semejanza y a las conexiones entre lo que retrata y lo que representa: “La palabra *tropical*, además de determinar la zona de la Tierra comprendida entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, define aquello perteneciente o ‘relativo al tropo’, es decir, el ‘empleo de las palabras en sentido distinto del que propiamente le corresponde, pero que tiene con éste alguna conexión, correspondencia o semejanza’” (Eljaiek-Rodríguez 2017: 9). Las problemáticas se entretienen en las producciones culturales góticas, concretamente en las tropicalizadas, desde las cuales es posible aproximarse a procesos y dinámicas socio-políticas amplias. A su vez, se extiende el espectro de análisis al enunciar el acto de poner *fuera de lugar* y de aplicar la *extrañeza* como partes fundamentales del proceso de mezcla y mestizaje cultural (Eljaiek-Rodríguez 2017: 17).

oídos de estos infantes criollos.¹³ El contexto colonial, sin ser aparentemente el tema central de la colección de cuentos, atraviesa constantemente los relatos y desarrolla un marco en el que el gótico se despliega con facilidad generando intriga y promoviendo la reflexión en el lector. El vaquero del Calatcat trata el proceso de un hombre que se convierte en duende: “comenzaron a sospechar de Blas, el vaquero del Calatcat. Su conducta había sido rara desde el día en que Doric se casó con el viejo labrador [. . .] el tiempo no le curaba, y, cada día más retraído, más cerrado en su silencio, con una mirada concentrada en la tierra, sin levantar apenas los ojos del suelo, parecía, más que un hombre, un *asuang* (Gurrea Monasterio 2009: 111). El marco colonial, en relación con el sobrenatural, propone en las narraciones planteamientos claros de contraste entre el posicionamiento colonial y el nativo: “Os lo ruego, os lo suplico, que no mandéis cortar ese *lunuk*. El hombre blanco palideció ante tal posibilidad, pero su reacción fue sentirse ridículo frente a sí mismo, y más ridícula la superchería del indígena, servidor leal, sí, pero ganado por el miedo supersticioso a lo sobrenatural” (Gurrea Monasterio 2009: 201). Este fragmento de “El *lunuk* del remanso verde”, cuento que retrata cómo la colonia embrutece y corrompe a los nativos, dispone de manera contundente las diferencias espirituales que tienen consecuencias específicas en el tratamiento de la naturaleza, pero también en cuanto a las relaciones entre *castilas* y autóctonos. La obra hace explícitas las tensiones propias de dominación invasora y desconocimiento de la idiosincrasia local de los colonos que intentan controlar y reprimir inútilmente las creencias de los filipinos: “Es pecado que hables del *tamao*. Vete a pedir perdón a Dios por lo que has dicho. Vete, vete” (Gurrea Monasterio 2009: 202).

La mezcla cultural presente en estos relatos permite que los horrores reales de la colonia no se reproduzcan, adoptando un tono romantizado a través de las fantasías fabuladas. Aunque en estas tramas lo sobrenatural emerge de la idealización nostálgica de unas islas mágicas, se traslada la tropicalización del gótico hasta el sudeste del Pacífico mediante lo fantasmal filtrado por la plácida vida que Juana proyecta en la hacienda hispana: “compared to the horrors lurking in the woods and the open fields, the *hacienda*, with all its gruesome secrets, can seem like a refuge, particularly near the old frontier, the site of a brutal -and recent- war of conquest and colonization” (Ries 2018: 32). Esta hacienda filipina lejos queda de la representación más convencional y de las realidades de la esclavitud colonial.¹⁴ No obstante, la elección de la autora de centrar la narrativa en pasajes y escenas fantásticas aleja estas piezas del imaginario colectivo de la brutalidad de la conquista para enfocarse en la convivencia entre Juana y los hijos de los *castilas*. Los niños pasan de ser hijos de las clases elevadas a subalternos, pasivos mientras reciben el legado insular filipino que ansían oír y disfrutan a través de la voz de Juana. De esta forma, Gurrea Monasterio romantiza la cultura vernácula entreverada con la vida colonial que describe esta coexistencia entre filipinos y europeos mediante una transculturación que se retrata de forma orgánica en la manera de narrar de Juana a los niños. Los seres sobrenaturales de los *Cuentos de Juana* aparecen, en principio, fuera del sistema en el que se enmarcan sus historias, pero directamente conectados con la realidad a la que se trasvasan; sólo existen en relación con el sistema real en el que se desarrollan y refuerzan la autoridad o las tensiones predominantes, aludiendo al caos que se haya fuera del sistema

¹³ Los locales, como es claramente el caso de Juana, entienden que deben transmitir a los niños de la hacienda, a los criollos, la existencia de espíritus para que eviten desgracias y desarrollen su actividad con seguridad, respetando a estos seres (Villaescusa Illán 2020: 102).

¹⁴ La fabulación híbrida, mediante las criaturas que Gurrea Monasterio retrata, marca la generalización de la mezcla como esencia del gótico universal: “In Graeco-Roman religions, monsters and fabulous creatures were generally hybrids combining human features with animal ones, such as the harpies, the sirens, the centaurs, the Sphinx, or the Minotaur; or having an abnormal number of features or appendages” (Braham 2015: 4).

establecido (Braham, 2015: 8). Los duendes, *tamaos* o *asuangs*, cuestionan y reafirman las identidades entre las que se envuelven y, sobre todo, son tremendamente útiles durante la colonización para el discurso de la metrópolis española; aunque en el caso de Gurrea Monasterio.¹⁵ el respeto y conocimiento de Filipinas y su cultura local hacen que esta obra muestre una perspectiva única. La autora es directa -aunque no cruda- en su descripción de las diferencias sociales en la colonia y cómo se acrecientan a medida que las existencias e identidades se reafirman: “Como siempre, regresé a la hacienda para las vacaciones. Hacía ya tres o cuatro años que no pasaba las veladas con Juana en la cocina. Conforme iba creciendo fueron exigiendo mi presencia en la sala y en la tertulia familiar. Se agrandaban las distancias horizontales y verticales. Yo era la señorita y Juana la sirvienta” (Gurrea Monasterio 2009: 249). Este pasaje de “El *talisay*” muestra cómo la proximidad y complicidad de la infancia sin filtros ni prejuicios que permitían relaciones libres entre *castilas* y nativos se desvanece cuando los colonos pasan a la vida adulta y son forzados por sus congéneres a adoptar una posición y un papel determinado en sociedad, alejándose de los filipinos autóctonos. Mención especial merece este cuento, que presenta la fábula desde el punto de vista filipino, con la naturaleza metonímicamente condensada en un árbol, el *talisay*, y en el que las apariciones de un fantasma que no puede descansar son constantes. La creencia autóctona hacia el respeto por todo ser que posea un alma (*dungan*) se presenta fehacientemente en este relato a través de la espiritualidad del árbol, personificado al extremo y representado como un personaje humano (Villaescusa Illán 2020: 109). Este tejido que presenta lo colonial y lo sobrenatural entrelazado, enmarcado en el gótico tropical, expone cómo la yuxtaposición entre el cristianismo y la espiritualidad filipina chocan, sin dejar de valorar un mundo pasado, ya perdido, en el que la hibridación de creencias era posible, al menos en la revisión nostálgica de la historia de esta autora. El gótico tropical que desborda en los cuentos traza estos paralelos con tendencias latinoamericanas conectadas con lo real maravilloso utilizando a los niños como un fleje que articula la cultura local, inserta desde la tradición que traslada Juana a unos jóvenes de clase superior -en teoría- que ahora, volviendo las tornas, se convierten en dependientes, en sujetos subalternos que se transformarán en seres que ya han abrazado la mezcla.

La aproximación al gótico desde este ángulo menos convencional, un gótico global que explota las diferentes ansiedades de los procesos de globalización desde el pasado colonial, cala hasta los posos y las capas culturales latentes que se analizan desde el presente, abriendo el debate sobre la estabilidad local y la identidad cultural. También así se integran las diferentes culturas dentro del contexto nacional filipino, con una lógica globalizada, a través de la manifestación gótica de la obra de esta autora, en diálogo con la invasión material y psicológica, como si de una fuerza de contaminación y tensión se tratara, tal y como aclara Glennis Byron en su obra sobre el gótico global (2013: 5). El marco gótico transforma personajes y situaciones, con cierta convencionalidad por los comportamientos y poderes sobrenaturales, así como por las dinámicas entre ciertos personajes-tipo, de tal forma que potencia la capacidad de afectación; es decir, la forma en la que el gótico y lo fantástico penetran tanto en el lector como en la sociedad en la que se manifiestan culturalmente para recordar y enfatizar tensiones latentes (Eljaiek-Rodríguez

¹⁵ El aspecto contradictorio del gótico, mediante el cual proyecta lo abyecto, lo conocido pero a la vez inquietante, tan desplegado en el gótico anglosajón más convencional, entronca directamente con el contexto colonial en estas tensiones y con la habilitación del análisis de la sociedad partiendo del texto literario: “metaphors already walk in society: political economy is condensed into the cultural attributes of an individual. The task of the Gothic is such societies not so much to make such metaphors walk, as to indicate the contradictory paths of their ambulation” (Holden 2009: 361).

2017: 192). Filipinas, como espacio liminal tanto en el contexto de la colonia como en el de la literatura hispanofilipina, aún mayormente desconocida por la escena literaria universal y todavía hallando su lugar dentro de la hispanofonía global, o incluso como la gran incógnita que supone para el público español y para los estudios peninsularistas, se establece dentro de la cultura hispánica como territorio de frontera. Por ello se desdeña esta frontera dada su situación de aislamiento, en cuanto a la cultura hispánica se refiere, que se une a la ignorancia generalizada hacia los grandes escritores filipinos en castellano (Mariñas 1974: 7). El caso de Gurrea Monasterio no difiere mucho de este paradigma, a pesar de haber vivido buena parte de su vida en España y de haber producido una amplia bibliografía, independientemente de la percepción completamente periférica de la realidad filipina:

Conviene subrayar, por tanto, que el ostracismo y aislamiento de la literatura filipina en español no se debe a la mera voluntad y acción de marginalización de fuerzas exógenas. Filipinas fue desde siempre un territorio dislocado respecto a la centralidad de los territorios americanos del imperio hispánico, y cuya existencia política colonial se debía al interés metropolitano de tener un pie en Asia y no dejarles el campo libre a los portugueses y holandeses en Asia del Este. (Ortuño Casanova y Gasquet 2022: 2-3)

Estos críticos aclaran cómo, ya desde la época colonial, el alejamiento de Filipinas por cuestiones de distancia no se ha podido superar en el marco del hispanismo, ni desde el punto de vista político, ni desde el social, y apenas recientemente se trata de integrar desde el plano cultural.

En el relato “La doncella que vivió tres vidas”,¹⁶ una crónica del desamor en tiempos coloniales, se tratan las relaciones entre Juana y los niños. Manuel García Castellón en su estudio aclara cómo a pesar de los condicionantes de clase, el alma del niño criollo y terrateniente pasa por un proceso de indigenización que se lleva a cabo a partir del contacto con los sirvientes. Con el trato de Juana, quien ha adquirido un estatuto casi-parental, el niño forma su mundo de querencias, creencias y adhesiones a la tierra. Para este crítico, lo ancestral filipino pasa a formar parte importante de la síntesis cultural. En tal sentido, los *Cuentos de Juana* no sólo puede leerse como documento social, cultural o folclórico, sino también como manifiesto del amor de la autora por la integrante malaya de su ser. Esta hibridación de culturas es fundamental en la obra de Gurrea Monasterio; ni la colonia llegó a eliminar el sustrato previo a la llegada de los españoles, ni lo hicieron las siguientes imposiciones culturales estadounidenses o japonesas, o al contrario, la independencia actual tampoco lograría borrar el rastro hispano:

Cuentos de Juana [. . .] may be read as a palimpsest of the whole of Philippine history, with its indigenous system of thought and knowledge refusing to be erased or overwritten but instead, actively engaging with its colonial history. Colonialism did not so much mean the loss of the people's teleological world as its dispersion into the Spanish world of significations” (Cruz-Lucero 2013: 99).

Las significaciones y resignificaciones de la antropología cultural filipina siguen superponiéndose para recrear y representar una identidad

¹⁶ En palabras del propio García Castellón este cuento: “alude a un tema de la mitología filipina. El *tamao*, esta vez rapta doncellas con ánimo de estuprarlas y esclavizarlas para siempre. Éstas, aún en la posibilidad de ser liberadas por algún ritual de conjuro, quedan para toda la vida fijadas en un mísero estado de estupor. El efecto de la posesión erótica por parte del *tamao* se asemejaría, al parecer, a un estrago cerebral causado por opiois” (García Castellón 2002).

multidimensional y mezclada; prueba de ello es la forma en la que los niños observan y escuchan a Juana, modificando la dirección en que la información viajaba supuestamente durante la colonia, siendo ahora los niños criollos los receptores de la sabiduría por parte de los locales.

La representación de los tiempos de la colonia que hace Gurrea Monasterio despliega cómo los habitantes locales y los que crecieron durante esta época están directamente afectados por al menos dos culturas diferentes de manera explícita:

“Yo tenía mi fe flotante entre dos aguas, la exterior y cristalina de las creencias de mis padres y la otra, oscura y misteriosa de los indígenas pero por enigmática y ultraterrenal quizás más obsesionante, y me debatía en esos momentos zarandeada por su oleaje. Lo de aquella mañana había sido muy fuerte, ya que a pesar de mi negación absoluta de hecho alguna sobrenatural frente al terror de Juana” (Gurrea Monasterio 2009: 276).

La articulación de la otredad y del exotismo en boca de los personajes de este cuento, “El *talisay*”, no niega, por otra parte, su atractivo y legitimidad en el contexto filipino, más si cabe a tenor de la trama completa en la que los hechos fantásticos son centrales para el desenlace de la narración. Los relatos aquí analizados se debaten entre los duendes sobrenaturales y las almas de los españoles que todavía moran en los espacios naturales. La transculturación que se plantea en los cuentos busca entender el proceso de interacción cultural generalizada que se produjo durante la coexistencia propia de la colonia; lejos de proponer una asimilación natural, más bien ofrece una suerte de hibridación resultado de la transculturalidad establecida desde este período (Villaescusa Illán 2020: 107). Esta articulación intercultural en el archipiélago y la yuxtaposición constante de culturas, hegemonías culturales y diferentes estratos, se erige como una cuita tanto para la escritora como para la nación, que en términos góticos se ilustra con un fantasma que retorna para cerrar una herida todavía abierta: “this hauntedness is a problem of soul [. . .] To be visited by a spirit, touched by the spectral presence of the absence; to catch the miasmatic whiff of the unburied dead, the traces of what has been silenced and forgotten - haunting is a metaphor for what drives the vocation of writers and the practice of writing. It is also an eloquent sign of our social malaise as Filipinos, symptom of the profound affliction of a nation not quite conscious of itself” (Mojares 2002: 298). Este elemento persigue al escritor filipino en general, y a Gurrea Monasterio de manera particular en estos cuentos, de tal forma que plantea una realidad nacional enterrada ya que este silenciamiento contribuye al sufrimiento del alma por una realidad negada que emerge como una problemática a resolver, o al menos a debatir.¹⁷

Entre todos los cuentos de la colección, capítulo aparte merecería “La leyenda del *Camá-Camá*”, fábula preciosista y delicada, redonda en su factura, sobre el amor entre animales y seres humanos que abraza plenamente la conexión con la naturaleza y la hibridación a todos los niveles. Trata sobre las metamorfosis de los seres que aparecen y concretamente la evolución de una persona hacia un ser híbrido, mitad garza mitad hombre: “es como un enanito con cabeza y patas de garza. No tiene muchas plumas; la cabeza, las patas y los brazos -que son como

¹⁷ En conexión con la obra de Gurrea Monasterio y con la perspectiva desde la que se analiza en este trabajo, se presenta la necesidad de coexistencia entre las realidades vernáculas y las diferentes capas de invasiones y colonizaciones. La convivencia necesaria en el archipiélago filipino aboga por la tolerancia y comprensión comunal de una identidad híbrida, tal y como la autora plantea en sus cuentos: “Responding to these challenges cannot be feasible without understanding that any habitus does not change overnight. It is both social and individual: it creates social structures and at the same time is exercised by the individual. The aim should not be to uproot the indigenous habitus. That would be another form of colonialism. Rather, it should be to interpret it within a deeper and broader context” (Zalcita 2009: 73).

unas alitas con dos dedos- van cubiertos de ellas. El resto de su cuerpo es de persona. Con sus dedos se agarra a las ramas de los árboles, y con las alas puede volar un poco para ayudarse a subir más rápidamente, en caso de peligro” (Gurrea Monasterio 2009: 129). En esta leyenda, la autora dispone el apoyo al ser humano en la sabiduría de la naturaleza, concretamente instituyendo a los animales como un consejo sumario que salva a las personas: “Rogó a la garza que reuniese en consejo a todos aquellos animales que les habían ayudado hasta entonces y que les pudiesen ayudar de allí en adelante” (Gurrea Monasterio 2009: 140). La trama en la que seres humanos y animales se compenetran para sortear peligros y defenderse de los enemigos comunes culmina con la conversión de Ino-Dactú, el protagonista, en el primer *camá-camá*, una persona que ha evolucionado hacia un ser híbrido por amor: “Los hombres son malos, yo prefiero ser ave. Me gustaría volar, tener plumaje, dormir en un nido [. . .] Me gustaría ser garza como tú” (Gurrea Monasterio 2009: 163). Se confirma así en este cuento de manera más directa el viso ecologista de la obra de esta autora y la relevancia que otorga a los animales, como guardianes no sólo del medio ambiente, sino también de los seres humanos con los que conviven, utilizando la fantasía y la maravilla en el contexto de la naturaleza que permite la trama fabulada.

El componente sobrenatural en estos cuentos descoloca los preceptos coloniales marcados hasta tal punto que los altera por completo para demostrar la naturaleza híbrida de la cultura filipina en la vida postcolonial, al presentar un sistema indígena vital para los nativos y una agencia a la que se ha superpuesto la hegemonía de la colonia con su mecanismo de explotación agrícola y una violenta transición al imperialismo estadounidense posterior. La obra de Gurrea Monasterio se manifiesta como una subversión de los órdenes establecidos, ya que en los cuentos los distintos colectivos silencian alternativamente a sus coetáneos (2009: 111).¹⁸ Para Rosario Cruz-Lucero, este aspecto sobrenatural desarrollado en la obra aquí analizada traza el palimpsesto de la historia filipina, partiendo del reino mágico de un dios inconquistable, pasando por los establecimientos de imperios pre-coloniales, para llegar a las iglesias fortificadas y las mansiones de los conquistadores de la colonia (2013: 117).¹⁹ La huella colonial está directamente representada en estos cuentos, la transculturación no elimina por completo los sustratos anteriores en los que se basa la cultura e identidad filipina. Los tímidos comentarios de Gurrea Monasterio sobre la colonia son efectivos destapando las desigualdades propias de la época, describiendo los intentos de dominación mutua en las acciones de los diferentes personajes, cada uno desde su posición o posibilidades y, en definitiva, imbricándose durante el período colonial (Villaescusa Illán 2020: 99). De tal manera, el contexto sociocultural reflejado en los cuentos que Juana narra, aunque desde lo fantástico en ocasiones, resulta verosímil en su traslado

¹⁸ La necesidad de una lectura y representación de los filipinos que ya José Rizal denunciaba como racista durante la colonia por parte de los españoles se muestra en la obra de Gurrea Monasterio ya evolucionada hacia una integración de culturas y pasados culturales mezclados, cuasi sincréticos en determinados pasajes: “Reading through these works, Rizal was continually irritated by the racist viewpoints of Spanish historians, who often highlighted the ‘primitive’ and ‘uncivilized’ nature of the indios vis-à-vis the ‘civilized’ Spaniards who brought both the Roman Catholic faith and Hispanization of the archipelago. Consequently, Rizal gave himself the difficult task of rebutting the biased chronicles, and in so doing brought into existence an indio viewpoint on the history of the Philippines” (Ocampo 2009: 258).

¹⁹ El alma filipina, la nación y lo gótico, como conceptos que persiguen al colectivo, como el fantasma que vuelve ya que lo reprimido ha sido anulado, fuerza al retorno a una realidad que está más presente de lo que se quiere admitir, parafraseando las obras de los estudiosos de la huella hispánica en Filipinas (Isaac Donoso, Gloria Cano, Jorge Mojarro): “The notion that we are a people troubled by a lost or unquiet soul is not new in Philippine intellectual history. At the turn of the century, the time of our great nationalist awakening, the ‘Filipino Soul’, *Alma Filipina*, was a theme popular among Filipino writers and intellectuals, who saw in it the sing of a people’s dream of selfhood, autonomy, and freedom. *Soul*: the word had an elevated, edifying sound to it, properly reverential before what it invoked, the People, the Nation” (Mojares 2002: 298).

de la mitología filipina a las siguientes generaciones, ya híbridas por naturaleza, ilustrando uno de los elementos cruciales de esta obra: el entendimiento y apreciación de la multidimensionalidad de la cultura filipina, independientemente de las realidades, puntos de partida y panorámicas particulares de cada uno de sus habitantes.

En conclusión, los surcos del colonialismo y la huella postcolonial quedan marcados por traumas y modificaciones permanentes que atraviesan la realidad filipina, persiguiendo a individuos, a sociedades y, ciertamente, a autores que a través del marco gótico, ampliado y entendido cada vez más como una estructura nacional con claros paralelos globales, indagan y profundizan en las tensiones del país mediante textos como los de Gurrea Monasterio (Botting y Edwards 2013: 17).²⁰ La suerte del levantamiento contra la jerarquía impuesta que propone en muchas ocasiones el gótico se manifiesta en la obra de esta autora, no tanto como rebelión de forma violenta y rompedora, sino haciendo públicas la hibridación y la necesidad de consideración y respeto por las tradiciones presentes en las islas antes de la llegada de los españoles: “Many of the monsters discussed heretofore are used to elucidate a historical reality, to extrapolate society’s flaws and, consequently, to negotiate or reinforce hierarchy. Fantasy and horror have the opposite goal: to subvert hierarchy in all its forms” (Braham 2015: 169). La insurgencia e inversión de roles que lanza el contexto gótico a través de lo fantástico, en el caso de los *Cuentos de Juana*, aboga por una revisión de los parámetros generales en el imaginario cultural, por un contrapeso a hegemonías culturales rancias, reclamando el espacio ignorado por los conquistadores al folclore local, así como reconociendo en su justa medida las trazas hispánicas en la identidad filipina.

El alma de Gurrea Monasterio como escritora es la de Filipinas y esa es la esencia de esta colección de relatos en la que se busca trasladar ese carácter como elemento principal:

While it is a soul a writer seeks, it is in the haunting of its absence that he does his best work. It is in this haunting that the nation will be created - and not in that condition of denial where one refuses to acknowledge that one has been shocked, seduced, or has sinned, nor in that state where one has erased memories of what has been violated. Shock, seduction, and sin are elements in the field in which creativity flourishes -for so long as we can (and we surely shall) prove ourselves strong enough to weave the various strands of our shared life into a stronger sense of self and nation, a fuller and richer soul. (Mojares 2002: 311)

Esta es el alma también de la escritura hispanofilipina, híbrida en su naturaleza, estratificada e integrada en sus manifestaciones, independientemente de que su pasado español se reconozca más o menos. Los niños criollos adquieren una dimensión en la narrativa a tal nivel que personifican un punto de vista opuesto al convencional en el que es el europeo el que dispone y comprende el funcionamiento del mundo. Nada más lejos de la representación de Gurrea Monasterio que amalgama en pasajes propios de un gótico tropical con trazas de realismo mágico la cultura prehispánica de las islas con la impronta colonial, para ofrecer una ficción sincrética que romantiza lo filipino. La nostalgia que impregna toda la obra basada en las memorias de la infancia de la autora en la isla de Negros establece: “a critical account of the

²⁰ Si será el folclore filipino el siguiente en ser globalizado y puesto de moda todavía está por confirmar, aunque no es descartable a medida que avanza el atractivo por el gótico y la necesidad de encontrar, representar y explotar nuevas fábulas góticas potencialmente atractivas para el público global: “As national and regional myths and folklore are increasingly appropriated, recycled and commodified for a global audience, there is a growing need to reassess the relationship of these forms with the gothic in today’s globalised world” (Byron 2013: 6).

processes of transculturation that occurred in the Philippines under Spanish colonialism, told from the perspective of both Spanish colonisers and indigenous Filipinos. The framed narratives question the borders between these perspectives and reveal both as ultimately transcultural and deeply intertwined” (Villaescusa Illán 2020: 113). La transcuración a la que alude esta analista y que Gurrea Monasterio despliega se centra en ambas perspectivas, la de los colonizadores españoles y la de los nativos filipinos, así como estas dos realidades están íntima y profundamente conectadas, entrelazadas, y no es posible separarlas hoy en día.

Esta dualidad, en ocasiones ambigüedad narrativa, se engarza directamente con el gótico más clásico, recalando en los oyentes, los niños a los que Juana cuenta sus historias en este caso:

“que atienden a una historia narrada por un personaje que les advierte que no van a creer lo que escucharán- y a los lectores con la sensación de equívoco entre la realidad y la ficción, entre la atracción y el disgusto con respecto a lo que han escuchado o leído. Así, se crea un espacio de indefinición, de *frontera* entre la repulsión y la atracción, crucial para la definición del gótico” (Eljaiek-Rodríguez 2017: 24).

La liminalidad del discurso fantástico, de las criaturas híbridas mostradas por la autora y de los diferentes cuentos crea, sobre todo, una atracción y una emoción extendida sobre el misterio cautivador de las fábulas de Juana, que tanto a los infantes como al lector seducen por sus mimbres narratológicos, pero también por la representación fantástica e implícita de las relaciones y tensiones entre nativos y *castilas*, trasfondo realmente de dinámicas históricas que todavía están latentes en la sociedad filipina.²¹

Los monstruos, duendes y seres naturales no son simplemente una confirmación de la limitada concepción de la realidad o de la ignorancia de otras dimensiones por parte del ser humano; en el caso de Gurrea Monasterio apuntan directamente al desconocimiento por parte de los españoles de la cultura filipina, todavía generalizado hoy en día: “Juana repeatedly draws the contrast between the Spanish master and the indio, always leaving it to the reader to infer the indio’s superiority. Threading through her stories are episodes of the Spaniards’ futile -and fatal- attempts to challenge and do battle with the indios’ supernatural beings, because, while they are overtly dismissing these as either nonsense or mere superstition, they are also compelled to subdue these as they must subdue the whole indio universe of significations” (Cruz-Lucero 2013: 119). La interpretación de estos cuentos adquiere tintes políticos y demanda posicionamientos dada la amplitud con la que escribe Gurrea Monasterio, sin limitar completamente su tono y permitiendo el equilibrio y ambivalencia de personajes, en numerosas ocasiones sin condenarles plenamente a estar de un lado u otro de la historia colonial; sin embargo, irremediamente fuerza a que el lector se embarque en un ejercicio activo de entendimiento y empatía con los diferentes personajes y agentes de sus relatos. La colonización impacta en Filipinas, no sólo a los nativos, sino también a los criollos y descendientes de españoles; como muestra de ello es la propia Gurrea Monasterio (Ortuño

²¹ La universalidad, globalización y posicionamiento internacional de las dinámicas y productos culturales, más si cabe dentro del vehículo propicio que ofrece el marco gótico, pueden encontrar fácilmente en la cultura filipina, todavía desconocida por el gran público, un sincretismo y evolución en los amalgamamientos entre oriente y occidente hacia un humanismo y un entendimiento mutuo, como bien despliega Gurrea Monasterio en sus cuentos: “This is the unity of foundation of universality, to be a living form, as shown by the Asian/Western weave of Philippine culture in its evolution toward humanism. The cartography of universality has to overcome the limited physical geography of the continents, in the same way that the spirit and the culture of universality must be the foundation, rather than the consequence, of globalization, with the understanding that the human being is the nucleus” (Aullón de Haro 2009: 392).

Casanova 2023). Desde esta perspectiva del gótico y del gótico tropical los monstruos y las ruinas explican el trauma de la colonización que trata de bloquear las imposiciones occidentales por medio de figuras sobrenaturales góticas aculturadas que promovían la imagen mítica de las tierras conquistadas que emergen para aterrorizar al conquistador (Ajuria Ibarra 2019). Como ya recogía Rocío Ortuño Casanova en su curso de verano de 2023, se produce un desencuentro en cuanto a la percepción de la realidad filipina. Por un lado, los filipinos entienden la naturaleza como un medio cargado de seres fantásticos que operan al margen de los colonizadores ya que no pueden verlos ni comprenderlos desde su punto de vista. Por otro lado, con este planteamiento el nativo se convierte en un subalterno al que temer y el mundo sobrenatural impide que los *castilas* participen de la vida plenamente en el archipiélago. Con estos mimbres, la tensión entre la superioridad que quieren imponer los colonizadores, desde la condescendencia orientalista, se enfrenta a la explicación fantástica, considerada ciencia, en la que se establecen los parámetros vitales filipinos.

Los *Cuentos de Juana* romantizan lo filipino desde la transculturación, proponiendo el debate entre la estabilidad local y la identidad, sin dejar de lado la idea que plantea la literatura hispanofilipina como literatura fantasma, que conecta lo fantástico con el retorno de lo reprimido, esencial en el gótico. Desde esta premisa, Gurrea Monasterio es interpretable también desde la espectrología, basada en el concepto de Jacques Derrida, sobre el uso que hacen los relatos de una mitología malaya para poder vivir con el fantasma que transita a caballo entre lo colonial y lo vernáculo identificado en este estudio y que los cuentos disponen como atractivo para unos niños criollos convertidos en una amalgama aculturada en la ficción. Así, estas fábulas mitológicas y góticas de las islas se presentan como el trasunto de la subversión de órdenes establecidos previamente, desplegando la narrativa como alteración e inversión de los parámetros tradicionales, ensalzando la perspectiva dispar que Gurrea Monasterio aplica a sus narraciones. Las diferentes revisiones de los textos hispanofilipinos permiten plantear el funcionamiento e impacto de determinadas producciones culturales tanto en su contexto temporal y geosocial, como desde el presente en marcos socio-políticamente distantes a Filipinas, al menos en apariencia. Con estos parámetros, Irene Villaescusa Illán alertaba acerca de la literatura hispanofilipina que, lejos de estar muerta o considerarse una literatura “zombie”, se establece como una creación relevante: “Philippine literature in Spanish has a vigorous contribution to make to expand existing knowledge of Spanish and American colonial projects in Asia as well as of Filipino nationalism” (2020: 235). La tentativa de “zombificación” de la literatura hispanofilipina conecta con lo fantástico, es cierto, pero no por su deceso, sino como un retorno de lo reprimido, como la necesidad del fantasma de existir entre los vivos para aclarar su pasado. De esta forma, la pertinencia de esta literatura en la actualidad requiere del esclarecimiento de lo acontecido anteriormente para comprender y propagar la verdadera dimensión de la cultura filipina actual, innegablemente híbrida y repleta de dimensiones que la enriquecen. Retomando el acápite que abría este artículo, el palimpsesto que ejemplifica la obra de Gurrea Monasterio a través de su gótico suave se aleja de lo grotesco y resulta casi apacible pero sin ignorar la problemática de fondo, recogiendo las facetas realistas y sobrenaturales, lo épico y lo monstruoso a la vez, la tensión y la convivencia entre el nativo y el colonizador. En este marco, Gurrea Monasterio elimina a través de la infancia representada las diferencias sociales; concretamente, los *Cuentos de Juana* plantean las relaciones fluidas aunque plagadas de desasosiegos entre lo propio y lo aparentemente extraño, abrazando la otredad dentro de la identidad filipina. El palimpsesto, la reinscripción de la cultura del archipiélago, no ha cesado, sigue ocurriendo; los

intentos de eliminación de culturas anteriores se siguen sucediendo, bien por parte de los españoles hacia realidades nativas durante la colonia, o bien actualmente tratando de eliminar un pasado hispano. Alegórica o intencionalmente, los *tamaos* y *asuangs* filipinos de Gurrea Monasterio permanecen muy presentes. Particularmente, y de la mano de la corriente y marco góticos, las huellas pasadas no se pueden borrar completamente, la otredad regresa, emerge de entre los olvidados y el ostracismo fracasa demostrando que las dinámicas coloniales y postcoloniales son demasiado pesadas para ser reprimidas.

Bibliografía

Ajuria Ibarra, E. 2019. "Latin American Gothic". Pp. 268, en Maisha Wester y Xavier Aldana Reyes (eds.): *Twenty-First-Century Gothic. An Edinburgh Companion*. Edinburgh University Press.

Álvarez-Tardío, B. 2009. *Writing Athwart. Adelina Gurrea's Life and Works/La escritura entrecruzada de Adelina Gurrea*. Ateneo de Manila University Press.

Álvarez-Tardío, B. 2021. "Adelina Gurrea and the Construction of Spanish Literature During Franco's Dictatorship". *Kritika Kultura*, vol. 37: 369-391.

Amar Díaz, M. 2020. "Nuestros espectros". *Ficción de la razón*, 22 de Octubre. URL: <https://ficcionalarazon.org/2020/10/22/mauricio-amar-nuestros-espectros/#more-6170>.

Aullón de Haro, P. 2009. "Asia and the West: A Universal Perspective in the Era of Globalization". Pp. 383-394, en Isaac Donoso Jiménez (ed.): *More Hispanic than We Admit. Insights into Philippine Cultural History*. Vibal Publishing House.

Botting, F. y Edwards, J. D. 2013. "Theorising the Globalgothic". Pp. 11-24, en Glennis Byron (ed.): *Globalgothic*. Manchester University Press.

Braham, P. 2015. *From Amazons to Zombies: Monsters in Latin America*. Bucknell University Press.

Byron, G. 2013. "Introduction". Pp. 1-10, en Glennis Byron (ed.): *Globalgothic*. Manchester University Press.

Casanova-Vizcaíno, S. y Ordiz, I. 2018. "Introduction: Latin American, the Caribbean, and the Persistence of the Gothic". Pp. 1-12, en Sandra Casanova-Vizcaíno y Inés Ordiz (eds.): *Latin American Gothic in Literature and Culture*.: Routledge.

Castellví Laukamp, L. 2023. "Retrato del escritor filipino: Nick Joaquin". *Letras Libres*, 23 de Abril. URL: <https://letraslibres.com/literatura/retrato-del-escriptor-filipino-nick-joaquin/29/04/2023/>

Cruz-Lucero, R. 2013. "Gods, Monsters, Heroes, and Tricksters in Adelina Gurrea's *Cuentos de Juana*". *Forum Kritika: Philippine Literature in Spanish*, vol. 20: 99-128.

Díez Cobo, R. M. 2018. "The Vampire Tradition in Peruvian Literature". Pp. 205-211, en Sandra Casanova-Vizcaíno y Inés Ordiz (eds.): *Latin American Gothic in Literature and Culture*. Routledge.

Edwards, J. D. 2013. "She Saw a Soucouyant: Locating the Globalgothic". Pp. 50-64, en Glennis Byron (ed.): *Globalgothic*. Manchester University Press.

Eljaiek-Rodríguez, G. 2017. *Selva de fantasmas. El gótico en la literatura y el cine latinoamericanos*. Pontificia Universidad Javierana.

Fisher, M. 2012. "What Is Hauntology?". *Film Quarterly*, vol. 66.1: 16-24.

García Castellón, M. 2002. "La doncella que vivió tres vidas". *Revista Filipina*, tomo V, vol. 4, Primavera.

Gurrea Monasterio, A. [1943] 2009. *Cuentos de Juana. Narraciones malayas de las islas Filipinas*. Instituto Cervantes de Manila.

- Holden, P. 2009. "The Postcolonial Gothic: Absent Stories, Present Contexts". *Textual Practice*, vol. 23, núm 2: 353-72.
- Ileto, R. C. 2009. "Preámbulo". Pp. ix-xiv, en Isaac Donoso Jiménez (ed.): *More Hispanic than We Admit. Insights into Philippine Cultural History*. Vibal Publishing House.
- Knowlton, E. C. 1979. "Adelina Gurrea Monasterio and Philippine Folklore". *Proceedings of the International Symposium on Asian Studies in 1979*. Asian Research Service. 643-649.
- Ludueña Romandini, F. 2016. *Principios de espectrología: La comunidad de los espectros II*. Miño y Dávila editores.
- Mariñas, L. 1974. *La literatura filipina en castellano*. Editorial Nacional.
- Medina, E. 2021. "Cuentos de Juana de Adelina Gurrea: Literatura gótica hispanofilipina". *Revista Filipina. Revista semestral de lengua y literatura hispanofilipina*, vol. 8, núm 2, Invierno.
- Mojares, R. B. 2002. *Waiting for Mariang Makiling. Essays in Philippine Cultural History*. Ateneo de Manila University Press.
- Motus, C. 1971. *Hiligaynon Dictionary*. University of Hawaii Press.
- Ocampo, A. R. 2009. "Rotten Beef and Stinking Fish: Rizal and the Writing of Philippine History". Pp. 223-262, en Isaac Donoso Jiménez (ed.): *More Hispanic than We Admit. Insights into Philippine Cultural History*. Vibal Publishing House.
- Ortuño Casanova, R. 2023. "Literatura filipina en español: Adelina Gurrea y el Tropical Gothic en 'El Bagat'". Curso de verano "Los márgenes de la literatura de la hispanofonía global, Universiteit Antwerpen-Zenodo", 10 de Septiembre. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10214397>
- Ortuño Casanova, R. y Gasquet, A. 2022. "La cultura letrada y el desafío de la modernidad". Pp. 1-30, en Rocío Ortuño Casanova y Axel Gasquet (eds.): *El desafío de la modernidad en la literatura hispanofilipina 1885-1935*. Brill Publishers: Foro Hispánico, vol. 67.
- Ramos, M. D. 1971. *Creatures of Philippine Lower Mythology*. University of the Philippines Press.
- Ries, O. 2018. "Rural Horrors in Chilean Gothic". Pp. 27-40, en Sandra Casanova-Vizcaíno y Inés Ordiz (eds.): *Latin American Gothic in Literature and Culture*. Routledge.
- Villaescusa Illán, I. 2020. *Transcultural Nationalism in Hispano-Filipino Literature*. Palgrave Macmillan.
- Villaescusa, Illán. 2022. "Mujer y modelos de mujer: el discurso femenino y feminista en la modernidad hispanofilipina". Pp. 235-255, en Rocío Ortuño Casanova y Axel Gasquet (comps.): *El desafío de la modernidad en la literatura hispanofilipina 1885-1935*. Brill Publishers: Foro Hispánico, vol. 67.
- Zialcita, F. N. 2009. "Devout Yet Extravagant: The Filipinization of Christianity". Pp. 53-78, en Isaac Donoso Jiménez (ed.): *More Hispanic than We Admit. Insights into Philippine Cultural History*. Vibal Publishing House.

Edita:

**Grupo de estudios visuales sobre memoria de la esclavitud, el colonialismo y sus legados
(GEVMECYL). Universidad de Valencia**
<https://ojs.uv.es/index.php/huellas/index>