

EDITORIAL **es-**

Ciencia ficción, género y exclusión

Desde sus inicios —que algunos ubican en las primeras décadas del siglo XX con los *pulps*, otros llevan al *Frankenstein* de Mary Shelley, y otros aún más lejos—, la ciencia ficción se ha caracterizado por su naturaleza extrapolativa y proyectiva, así como por su interés en la exploración de la sociedad y la cultura en que surge. Es una suerte de caldo de cultivo, un ensayo que permite llevar hasta sus últimas consecuencias la creación de personajes y mundos ficcionales que presentan posibilidades factibles de futuros o, incluso, de presentes. Esta característica, crucial para la existencia y desarrollo de este género, nos obliga a examinar el aquí y ahora a partir de las posibilidades planteadas en los textos. Además de ello, la ciencia ficción se comunica fácilmente con otros géneros aledaños, como la fantasía o el terror. En esta comunicación —contaminación, hibridación—, el potencial crítico de los géneros comunicantes se puede ver aumentado, pues entran en juego figuras, tropos, motivos, mundos ficcionales o personajes que llevan consigo sus propios rasgos distintivos o característicos.

Por otra parte, si bien se suele aceptar que la ciencia ficción —nombre también en debate frente a ficción especulativa o proyectiva, por ejemplo— explora una idea y la conduce, como dije arriba, hasta sus últimas consecuencias y que, muchas veces, parte de los conocimientos científicos o tecnológicos de su época y sus efectos o su relación con el ser humano, lo cierto es que la ciencia o la tecnología presentes en los textos ciencia ficcionales no siempre son tan transparentes como se podría pensar. De ahí que, por ejemplo, se haya tendido a hacer una diferencia entre la ciencia ficción dura, dominada por los planteamientos científico-tecnológicos, y la ciencia ficción *soft*, más afín a las ciencias sociales, como la psicología o la sociología. Las fronteras distan mucho de ser claras o, para el caso, útiles. Lo relevante es que las lógicas de pensamiento presentes en los textos de ciencia ficción son de causa y consecuencia, científica en tanto que una premisa sigue a la anterior. La ciencia ficción hipotetiza: de ahí que la podamos entender como un ensayo o un caldo de cultivo. Este pensamiento lógico científico determina la verosimilitud de los mundos narrados y las posibilidades de establecer comparaciones con el mundo en el que efectivamente vivimos; por ello, los textos ciencia ficcionales son tan apropiados para la exploración de este, el nuestro; más aún cuando sucesos que considerábamos propios de universos ficcionales no solo se acercan a nuestro día a día, sino que lo constituyen.

Con todo, este género se cultivó y leyó mayoritariamente por hombres, y fue en la década de los años 60 del siglo XX, aunque con algunos ejemplos anteriores, que las mujeres incursionaron de forma definitiva y contundente en este género, renovándolo y llevándole perspectivas feministas y asuntos relacionados con el género sexual (*gender*), antes poco abordado. En este panorama, el género (*gender*) se pensó en sus posibles variaciones —entes sin género determinado, géneros no binarios, por ejemplo— y como una forma de exclusión, y se incorporaron temáticas que intersecaban con él, como la etnia, la clase social, la pertenencia a poblaciones vulnerables o minoritarias, o los afectos movilizados en la intersección de estas categorías. Baste recordar algunos textos seminales de Ursula K. Le Guin, Octavia E. Butler o Joanna Russ, por ejemplo. Desde luego, la crítica en torno a la ciencia ficción se permeó, en años más recientes, no solo del feminismo y los estudios de género, sino también de otras corrientes de pensamiento, como los estudios culturales, y se benefició de acercamientos propios de, por ejemplo, la teoría de los afectos o la bioética.

Así, durante los últimos años, en clara relación con el panorama político y social actual, los textos ciencia ficcionales —literarios, televisivos, cinematográficos, de narrativa gráfica...— se han consolidado como sitios privilegiados para la exploración de temáticas relacionadas con el género sexual, las emociones y los afectos, o las nuevas formas de exclusión y explotación. Algunos ejemplos ampliamente conocidos son *Mad Max: Fury Road*, *The Broken Earth Series*, de N.K. Jemisin, *The Hunger Games*, de Suzanne Collins, la serie de televisión *Westworld*, creada por Lisa Joy y Jonathan Nolan, o los nuevos filmes de *Star Wars*. Al mismo tiempo, durante las últimas dos décadas, han ganado visibilidad los textos ciencia ficcionales provenientes de tradiciones no británicas o estadounidenses. Latinoamérica, Asia, África y la Europa continental han ampliado notablemente las visiones de mundo ya de por sí expandidas de la ciencia ficción.

Con estos parámetros en mente, este monográfico (editado en el marco del proyecto «Trásfugas y parias modernas: género y exclusión en la cultura popular del s. XXI» – FEM2017-83974-P MINECO/AEI/FEDER, UE, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España), ha buscado recoger artículos enfocados en textos de ciencia ficción producidos durante el siglo XXI. Los artículos presentados aquí abordan, en su mayoría, textos literarios producidos originalmente en lengua inglesa o española; algunos más abordan series de televisión de habla inglesa. Sus intereses denotan, claramente, las posibilidades interpretativas de la ciencia ficción; en algunos casos, también de la fantasía y el terror por su contacto con ella. En ellos, se exploran las intersecciones del género con la etnia y la clase social, los cuerpos híbridos o los *cyborgs* y sus posibilidades biotecnológicas, los fenómenos migratorios, los mundos apocalípticos o postapocalípticos y las nuevas relaciones de poder presentadas en ellos, así como sus repercusiones en las políticas de exclusión. De tal manera, se evidencian las fructíferas posibilidades de análisis e interpretación presentes al reunir ciencia ficción, género y exclusión.

De esta forma, en «**Transcorporalidad en la narrativa zombi. El caso de *Venganza de Gemma Herrero Virto***», Mariola Pietrak explora la figura del zombi como disrupción, metáfora contracultural de lo otro y posibilidad de alternativas de vida en comunidad. *Venganza* relata en primera persona la historia de Raquel, una mujer convertida en «podrido», una zombi posthumana, con cuerpo desgenerizado (posgenerizado, incluso, según la autora del artículo) que conserva capacidades cognitivas y desarrolla capacidades comunicativas, lo cual la convierte en un transcuerpo, como la define Pietrak. La autora plantea el zombi como un transcuerpo transgresor de lógicas binarias de género. Se acoge principalmente a los trabajos de Isabel Balza, Judith Butler, Rosi Braidotti y Michel Foucault, con el fin de revelar las formas en que la narrativa zombi aporta posibilidades de exploración cultural de los transcuerpos.

Por su parte, Richard Leonardo-Loayza, en «**Distopía, representación, cuerpo y maternidad en *El libro de Joan*, de Lidia Yuknavitch**», aborda, a partir de la exploración de una novela distópica feminista, la autorrepresentación de la mujer en la literatura como herramienta política y busca descubrir si el texto postula una reivindicación de la capacidad reproductora femenina. Por otro lado, el autor advierte que la novela de Yuknavitch podría estar contestando ciertas posturas de algunos feminismos y no deja de lado que existen viejos debates aún vigentes.

Lucía Leandro Hernández explora un cuento feminista cyberpunk en **«Entre el cyborg, el monstruo y la quimera: producción-reproducción en “Cyber-proletaria” de Claudia Salazar Jiménez»**. Desde una perspectiva eco y ciberfeminista —que «Cyber-proletaria» parece necesitar de forma insistente— y con el telón de fondo de las teorías de Rosi Braidotti, Deleuze y Guattari y Roberto Esposito, entre otros, la autora examina la figura de la cyborg como poseedora de una subjetividad liminal y, en buena medida por ello, como propicia para funcionar como una alegoría de los seres excluidos de los órdenes sociales, políticos, económicos y jurídicos, como las mujeres, los inmigrantes, los indocumentados o los integrantes de la comunidad LGBTIQ+. Asimismo, utiliza el concepto de tránsfuga, según la estudia Martine Leibovici, con el fin de resaltar las posibilidades interpretativas de la cyborg del relato de Salazar Jiménez. Además, la autora explora y problematiza la maternidad subrogada y la reproducción asistida, asuntos dominantes en el cuento, resaltando la posibilidad de entender a las madres gestantes cyborgs sin autoconsciencia como parias, desde una perspectiva arendtiana.

«Cuando Pandora salvó a Galatea: la sororidad como respuesta en “Casas rojas”, de Nieves Delgado», de Manuel Santana Hernández, traza un recorrido por algunas figuras femeninas clásicas, como Penélope, Medusa o las Amazonas, para llegar a Galatea y Pandora, que aborda desde las perspectivas de Pilar Pedraza, Isabel Clúa y Teresa López-Pellisa. Estas figuras sirven para demostrar la configuración de estereotipos femeninos en el sistema patriarcal, así como para iniciar el abordaje de los cuerpos artificiales femeninos en la ciencia ficción y, específicamente, en «Casas rojas», con el fin de postular este cuento como un ejemplo de sororidad entre las mujeres artificiales y las orgánicas ante el abuso sexual.

Sara Martín Alegre realiza una lectura feminista de *Matter* —una de las novelas del ciclo de La Cultura— y utiliza los conceptos de tránsfuga y paria a partir de Martine Leibovici y Eleni Varikas para analizar el personaje de Anaplian en **«The Culture against Patriarchy: Djan Seriy Anaplian, Pariah and Defector in Iain M. Banks’s Matter»**. En su artículo, Martín Alegre postula que Anaplian, una vez liberada de las constricciones patriarcales, persigue sus propios mandatos éticos y no los determinados por otras ideologías. Asimismo, marca cómo la crítica de la obra de Banks no ha tomado en cuenta lo que para la autora es una evidente postura antipatriarcal y ha incluso desestimado o ignorado personajes tan importantes como el de Anaplian. Así, al aventurar a Djan Seriy Anaplian como una paria consciente y una tránsfuga del patriarcado, Martín Alegre destaca que la obra de Banks propone una utopía solo posible a partir de la emancipación completa de las mujeres.

El artículo de Alicia Valverde Velasco, **«Ciencia ficción y fantasía en narrativa sobre refugiados: visión subversiva en las representaciones de sistemas socioeconómicos y de género en *Exit West* y *Carnival Row*»**, establece un vínculo comparatista entre literatura y televisión. A partir de una examinación de los rasgos de la fantasía, lo real maravilloso y la ciencia ficción, explora la novela de Mohsin Hamid y la reciente serie de televisión, haciendo uso de teorías poscoloniales, de género y especializadas en fantasía y ciencia ficción. Analiza la manera en que las migraciones forzadas y la crisis de refugiados de los últimos años se han representado en discursos no realistas en la literatura y la televisión. Su exploración hace evidente los procesos de marginación y exclusión de los migrantes y enfatiza en especial la figura de las mujeres refugiadas.

Ya de lleno en las series de televisión, Daniel Ferrera, autor de **«Evolución de las representaciones queer en la ciencia ficción televisiva británica. *Torchwood* (2006-2011) y *Years and Years* (2019)»**, utilizando los estudios culturales y de género, revisa la transformación de las representaciones de los sujetos queer en la televisión, de la sola visibilización (y, por tanto, la interpretación subtextual) a la examinación de su posición en la sociedad actual. Además, destaca el papel de la ciencia ficción como herramienta de indagación e incluso alertamiento sobre las condiciones actuales y las posibilidades de desarrollo de la exclusión social de las personas queer y de cualesquiera otras poseedoras de identidades no normativas.

Cierra el dossier Miguel Sebastián-Martín con **«Subverting or Reasserting? *Westworld* (2016-) as an Ambiguous Critical Allegory of Gender Struggles»**. El autor examina *Westworld* como una alegoría crítica, poniendo especial atención en las contradicciones y las ambivalencias que esta

suscita, tanto mediante el desarrollo de los arcos narrativos de los personajes como de estrategias metaficcionales. Analiza las tensiones provocadas por las subversiones de las jerarquías heteronormativas y la masculinidad patriarcal de los dos principales personajes femeninos de la serie.

La sección miscelánea de este número de 452°F abre con **«Cuerpos monstruosos, biotecnología e identidad de género en *Frankissstein* (2019), de Jeanette Winterson»** de María Estrella. Este artículo establece un puente entre el dossier y la miscelánea en tanto que aborda un texto de ciencia ficción que reescribe el clásico de Mary Shelley. La autora utiliza los postulados de Judith Butler y Paul Preciado con el fin de abordar cuestiones relacionadas con el transhumanismo, el género y la ciencia ficción. Le sigue Rodrigo Andrés Castro Rodríguez con **«Lemebel, el neobarroco y la subversión de la lengua: *Tengo miedo torero* contra el discurso de la transición chilena»**, en donde el autor explora el uso político del lenguaje como una crítica contra el discurso utilizado durante la transición en Chile y el carácter subversivo de la relación de Lemebel con el neobarroco. Para ello, se enmarca en una revisión del barroco en Latinoamérica y retoma las propuestas de Severo Sarduy sobre el neobarroco, con el fin de explorar los recursos retóricos utilizados por el escritor chileno. En **«Hacia una dialogía feminista: *Los salmos fosforitos* de Berta García Faet (2017) como reescritura de *Trilce*»**, Sara Gancedo Lesmes busca explorar los vínculos entre los poemarios de César Vallejo y de la poeta valenciana en términos de lo político. Estos vínculos son, según Gancedo Lesmes, un resorte que activa la poesía de García Faet. *Los salmos fosforitos* establecería, entonces, una relación de continuidad y discontinuidad con el hipotexto en que se constituye *Trilce*. Para la autora del artículo, el estudio de estas relaciones permite, entre otros asuntos, examinar la reescritura actual de la tradición literaria. Por su parte, en **«Las diosas saben crear: Alejandra Pizarnik y Sylvia Plath»**, Inés Ferrero Cándenas busca demostrar, a partir del estudio de un poemario de cada una de las autoras, la existencia de una estructura mítica, común a ambas poetas, que se aleje de las interpretaciones tradicionales relacionadas con asuntos autobiográficos y confesionales, y que resigne la representación del sujeto femenino. Finalmente, David Oubiña estudia, en **«Roger Leenhardt, André Bazin y la pequeña escuela del espectador de cine moderno»**, los vínculos entre estos autores, así como las nociones de autoría planteadas por ellos, donde Leenhardt duda de la atribución de la autoría al guionista o al director, mientras que Bazin la atribuye de lleno al director. El autor explora los desacuerdos de Bazin con Sartre y Malraux y examina el planteamiento de Bazin del cine como una forma de llegar a la realidad y de la revista *Cahiers du Cinéma* como la «pequeña escuela del espectador».

Este número cierra con una imprescindible nota crítica a cargo de Roberto Retamoso, titulada **«La recepción del postestructuralismo en la Argentina»**, así como con cuatro reseñas, la primera, a cargo de Marloly Manrique Arcila, señala los aportes del volumen ***Interrelaciones entre literatura y artes: América y Europa en las épocas Moderna y Contemporánea***, editado por Ana Lía Gabrieloni. En la siguiente reseña, titulada «Maria Aurèlia Capmany: proximitats i aproximacions», Gemma Bartolí Masons recorre los diferentes capítulos que dan forma al volumen ***Maria Aurèlia Capmany. Escritora i pensadora***, editado por Joan Vergés, Francesco Ardolino y Marta Nadal y en el que se recogen diferentes textos que participaron en el Simposi Trias sobre Capmany, organizado por la Càtedra Ferrater Mora y el Máster CRIC de la Universitat de Barcelona. A esta reseña le sigue la detallada exploración por parte de Cristina Montoro Verdugo del volumen ***Los trovadores: recepción, creación y crítica en la Edad Media y la Edad Contemporánea***, editado por Meritxell Simó, Annalisa Mirizio y Virginia Trueba. Cierra este grupo de reseñas el estudio crítico de Jose Cano Martínez de ***El litigio de las palabras. Diálogo sobre política del lenguaje***, libro conformado por un conjunto de entrevistas a Jacques Rancière realizadas por Javier Bassas.

Noemí Novell (coord.)
Universidad Nacional Autónoma de México
DOI: 10.1344/452f.2021.24.1

EDITORIAL en-

Science Fiction, Gender, and Exclusion

Since its beginnings—which some place in the early twentieth-century, with pulps, and others trace back to Mary Shelley's *Frankenstein*, or even further—, science fiction has been characterized by its extrapolative and anticipatory nature, as well as for its interest in exploring the societies and cultures from which it emerges. It is a breeding ground for thought experiments that explore the ultimate consequences of the creation of characters and fictional worlds that offer feasible possibilities for the future, or even the present. This characteristic, crucial to the existence and development of the genre, forces us to examine the here and now through the possibilities presented by the text. Further, science fiction also communicates easily with like-minded genres, like fantasy or terror. In this communication—contamination, hybridization—, the critical potential of the genres can be expanded, as figures, tropes, motifs, fictional worlds or people come into contact and take on their own distinctive characteristics or traits.

On the other hand, while it is generally accepted that science fiction—a term that is also under debate with speculative fiction, for example—explores an idea and pushes it, as mentioned above, to its ultimate consequences, and often takes as a starting point scientific or technological knowledge of its time and its effects on or relationship with human beings, the science or technology present in science fiction texts is not always as transparent as would seem. Thus, for example, a difference tends to be made between hard science fiction, dominated by scientific and technological themes, and soft science fiction, closer to the social sciences, like psychology or sociology. The borders between them are anything but clear and, in this case, not always useful. What is relevant is that the logics of thought present in science fiction are the cause and consequence of science in that one premise follows another. Science fiction hypothesizes, and so we can understand it as a breeding ground or thought experiment. This logical scientific thought determines the verisimilitude of the narrated worlds and the possibilities of establishing comparisons to the world we live in. As a result, science fiction is an appropriate means for exploring this, our world, even more so when the events that we consider as part of fictional worlds not only resemble our world but are what constitute it.

Nevertheless, the genre was cultivated and primarily read by men, and it was in the 1960s, with some exceptions, that women began to make serious and definitive inroads in the genre, renovating it and introducing the thus far infrequently considered feminist perspectives and ideas related to gender. Within this panorama, gender was considered through its possible variations—for example,

beings with no determined gender or non-binary genders— and as a form of exclusion, and themes that intersected with gender, like ethnicity, social class, belonging to vulnerable or minority groups, and the affects mobilized at the intersection of these categories. Prime examples of this include Ursula K. LeGuin, Ocatvia E. Butler, and Joanna Russ. Certainly, criticism of science fiction permeated, in more recent years, not only feminist and gender studies, but other currents of thought, like cultural studies, and was enriched by its own approaches, like affect theory and bioethics.

Thus, in recent years, in clear relation to the current political and social panorama, science fiction — literary, in television or film, graphic narrative, etc. —has been consolidated as a privileged site from which to explore topics related to gender, emotions, and affects, or the new forms of exclusion and exploitation. Well-known examples include *Mad Max: Fury Road*, *The Broken Earth Series*, by N.K. Jemisin, *The Hunger Games*, by Suzanne Collins, the television series *Westworld*, created by Lisa Joy and Jonathan Nolan, or the new *Star Wars* films. At the same time, recent decades have seen the greater visibility of science fiction from non-British or American traditions. Latin America, Asia, Africa, and the European continent have notably increased the visions of the world that science fiction expands.

With these parameters in mind, this monograph (edited within the framework of the research project “Female Defectors and Modern Pariahs: Gender and Exclusion in Twenty-First Century Popular Culture” – FEM2017-83974-P MINECO/AEI/FEDER, UE, financed by the Ministry for Economy and Competitiveness, Government of Spain), includes articles focused on science fiction produced in the twenty-first century. The articles presented here are, for the most part, interrogating literary texts originally written in English or Spanish; some consider television series in English. Their interests clearly indicate the interpretive possibilities of science fiction and, in some cases, fantasy and horror through the contact between them. The articles explore the intersections between gender and ethnicity, social class, hybrid bodies or cyborgs, and their biotechnological possibilities, migratory phenomena, apocalyptic and post-apocalyptic worlds, and the new power relations presented therein, as well as the repercussions of politics of exclusion. As such, they indicate the fruitful possibilities for analysis and interpretation presented by the intersection of science fiction, gender, and exclusion.

In “**Transcorporalidad en la narrativa zombi. El caso de *Venganza de Gemma Herrero Virto***”, Mariola Pietrak explores the figure of the zombie as a disruption, a counter-cultural metaphor for the Other and alternative possibilities for communal life. *Venganza* is the first-person narrative of the story of Raquel, a woman who has become “rotten”, a posthuman zombie, a de-gendered (or postgender, according to the article’s author) body that retains cognitive capabilities and develops communicative capabilities, which turn her into a transbody, as Pietrak defines it. The author postulates the zombie as a transbody that transgresses binary gender logics. The author considers the work of Isabel Balza, Judith Butler, Rosi Braidotti and Michel Foucault, with the goal of revealing the ways in which the zombie narrative offers possibilities for the cultural exploration of transgender corporeality.

Richard Leonardo-Loayza, in the article “**Distopía, representación, cuerpo y maternidad en *El libro de Joan*, de Lidia Yuknavitch**”, uses a feminist dystopic novel to explore the self-representation of women in literature as a political tool, and interrogates whether the text postulates a vindication of female reproductive capacity. On the other hand, the author also suggests that Yuknavitch’s novel could be contesting some of the positions of certain feminists, and reminds us that there are some older debates that are still topical.

Lucía Leandro Hernández explores the feminist cyber-punk story in “**Entre el cyborg, el monstruo y la quimera: producción-reproducción en ‘Cyber-proletaria’ de Claudia Salazar Jiménez**”. From a eco and cyber-feminist perspective —which the Cyber-proletariat seems to be in need of— and through the theories of Rosi Braidotti, Deleuze and Guattari, and Roberto Esposito, among others, the author examines the figure of the cyborg as possessing a liminal subjectivity and, to a large extent, how it functions as an allegory for those excluded from the social, political, economic, and legal orders, such as women, immigrants, the undocumented, or those comprising the LGBTQ+ community. At the same time, the author uses the concept of the defector, according to Martine

Leibovici, in order to highlight the interpretive possibilities of the cyborg in Salazar Jiménez's story. Further, the author explores and problematizes surrogacy and assisted reproduction, dominant concerns in the story, emphasizing the possibility of understanding gestating cyborg mothers without the self-consciousness of pariahs, from an Arendtian perspective.

“Cuando Pandora salvó a Galatea: la sororidad como respuesta en ‘Casas rojas’, de Nieves Delgado”, by Manuel Santana Hernández, traces some of the classic female figures, like Penelope, Medusa, and the Amazons, to consider Galatea and Pandora, using perspectives based on the work of Pilar Pedraza, Isabel Clúa, and Teresa López-Pellisa. These figures work to demonstrate the configuration of female stereotypes in the patriarchal system, as well as to consider artificial female bodies in science fiction, specifically in “Casas rojas”, in order to argue that this story is an example of sisterhood between organic and inorganic women in the face of sexual abuse.

Sara Martín Alegre offers a feminist reading of *Matter*—one of the novels in Ian Banks' The Culture series—and uses the concepts of the defector and the pariah, through Martine Leibovici and Eleni Varikas, to analyse the character Anaplian in **“The Culture against Patriarchy: Djan Seriy Anaplian, Pariah and Defector in Iain M. Banks's Matter”**. In the article, Martín Alegre argues that Anaplian, once liberated from patriarchal strictures, follows her own ethical criteria and not those imposed by other ideologies. At the same time, the author considers how critics of Banks' works have not taken into account what, for the author, is a clearly anti-patriarchal position, going so far as to downplay or even ignore characters as important as Anaplian. In arguing that Djan Seriy Anaplian is a conscious pariah and a patriarchal defector, Martín Alegre underscores that Banks' work is proposing a utopia that is only possible through the full emancipation of women.

Alicia Valverde Velasco's article **“Ciencia ficción y fantasía en narrativa sobre refugiados: visión subversiva en las representaciones de sistemas socioeconómicos y de género en *Exit West* y *Carnival Row*”**, establishes a comparative link between literature and television. By examining the characteristics of fantasy, marvellous realism, and science fiction, the author explores Mohsin Hamid's novel and the recent television series, using postcolonial, gender, fantasy, and science fiction theory. The article analyses the way in which forced migration and the refugee crisis of recent years has been represented in non-realist discourses in literature and television. This exploration exposes the processes of marginalization and the exclusion of migrants and emphasizes the figure of woman migrants.

Continuing with television series, Daniel Ferrera, author of **“Evolución de las representaciones queer en la ciencia ficción televisiva británica. *Torchwood* (2006-2011) y *Years and Years* (2019)”**, uses cultural and gender studies to review the transformation of the representation of queer subjects in television, from merely visible (and thus open to sub-textual interpretation) to the examination of their position in contemporary society. Further, the author highlights the role of science fiction as a tool for interrogation and even for warning of the current conditions and the possibilities of developing social exclusion of queer and other people with non-normative identities.

Miguel Sebastián-Martín's article **“Subverting or Reasserting? *Westworld* (2016-) as an Ambiguous Critical Allegory of Gender Struggles”** rounds out the monograph. The author examines *Westworld* as a critical allegory, emphasizing the contradictions and ambivalences that it raises, both through the development of the narrative arcs of the characters and through metafictional strategies. It analyzes the tensions provoked by the subversion of heteronormative hierarchies and patriarchal masculinity by the two female protagonists of the series.

The Miscellany section of this volume of *452ºF* opens with **“Cuerpos monstruosos, biotecnología e identidad de género en *Frankissstein* (2019), de Jeanette Winterson”** by María Estrella. This article serves as a bridge between the Dossier and the Miscellany in that it considers the rewriting of Mary Shelley's classic novel. The author uses the work of Judith Butler and Paul Preciado to interrogate questions relating to transhumanism, gender, and science fiction. It is followed by Rodrigo Andrés Castro Rodríguez's **“Lemebel, el neobarroco y la subversión de la lengua: *Tengo miedo torero* contra el discurso de la transición chilena”**, in which the author explores the use of political language as a form of critique against the discourse used during the transition in

Chile and the subversive nature of the relationship between Lemebel and the Neobaroque. The author frames the work in a revision of the Baroque in Latin America and reconsiders the proposals of Severo Sarduy on the Neobaroque, with the goal of exploring the rhetorical devices of the Chilean author. In “**Hacia una dialogía feminista: Los salmos fosforitos de Berta García Faet (2017) como reescritura de Trilce**”, Sara Gancedo Lesmes explores the political links between César Vallejo’s poetry and that of the Valencian poet. These links, according to Gancedo Lesmes, are a means of activating the poetry of García Faet. *Los salmos fosforitos* establishes a relationship of continuity and discontinuity with the hypotext that constitutes *Trilce*. For this author, studying these relationships allows us, among other things, to examine contemporary rewritings in the literary tradition. In “**Las diosas saben crear: Alejandra Pizarnik y Sylvia Plath**”, Inés Ferrero Cándenas seeks to demonstrate, through a collection of poems by each of the authors, how these resist traditional interpretations related to autobiographical and confessional topics, and that they can re-signify the representation of the female subject. Finally, in “**Roger Leenhardt, André Bazin y la pequeña escuela del espectador de cine modern**”, David Oubiña looks at the links between these authors, as well as the notions surrounding authorship that they suggest, wherein Leenhardt has doubts about the attribution of authorship to the scriptwriter or director, while Bazin attributes it fully to the director. The author explores Bazin’s disagreements through Sartre and Malraux, and examines Bazin’s assertion that cinema is a means of approaching reality, and the journal *Cahiers du Cinéma* as a “small school for the spectator”.

Roberto Retamoso’s essential critical note, “**La recepción del postestructuralismo en la Argentina**”, rounds out this volume, along with four book reviews. The first, by Marloly Manrique Arcila considers the contribution of *Interrelaciones entre literatura y artes: América y Europa en las épocas Moderna y Contemporánea*, edited by Ana Lía Gabrieloni. In the second, entitled “*Maria Aurèlia Capmany: proximitats i aproximacions*”, Gemma Bartolí Masons reviews the various chapters comprising *Maria Aurèlia Capmany. Escriitora i pensadora*, edited by Joan Vergés, Francesco Ardolino, and Marta Nadal, which collects a variety of texts presented at the Trias Symposium on Capmany, organized by the Càtedra Ferrater Mora and the Master’s program CRIC at the University of Barcelona. The third review, by Cristina Montoro Verdugo, is a detailed exploration of the volume *Los trovadores: recepción, creación y crítica en la Edad Media y la Edad Contemporánea*, edited by Meritxell Simó, Annalisa Mirizio, and Virginia Trueba. Finally, Jose Cano Martínez’s review is a critical assessment of *El litigio de las palabras. Diálogo sobre política del lenguaje*, a volume collecting interviews of Jacques Rancière by Javier Bassas.

Noemí Novell (coord.)
Universidad Nacional Autónoma de México

EDITORIAL **ca-**

Ciència ficció, gènere i exclusió

Des dels seus inicis —que alguns situen en les primeres dècades del segle XX amb els *pulps*, uns altres porten al *Frankenstein* de Mary Shelley, i altres encara més lluny—, la ciència-ficció s'ha caracteritzat per la seva naturalesa extrapolativa i projectiva, així com pel seu interès en l'exploració de la societat i la cultura en què sorgeix. És una mena de caldo de cultiu, un assaig que permet portar fins a les últimes conseqüències la creació de personatges i mons ficticials que presenten possibilitats factibles de futurs o, fins i tot, de presents. Aquesta característica, crucial per a l'existència i desenvolupament d'aquest gènere, ens obliga a examinar l'aquí i ara a partir de les possibilitats plantejades en els textos. A més d'això, la ciència-ficció es comunica fàcilment amb altres gèneres limítrofs, com ara la fantasia o el terror. En aquesta comunicació —contaminació, hibridació—, el potencial crític dels gèneres comunicants es pot veure augmentat, perquè entren en joc figures, trops, motius, mons ficticials o personatges que porten els seus propis trets distintius o característics.

D'altra banda, encara que se sol acceptar que la ciència-ficció —nom també en debat front a ficció especulativa o projectiva, per exemple— explora una idea i la condueix, com he dit abans, fins a les seves últimes conseqüències i que, moltes vegades, parteix dels coneixements científics o tecnològics de la seva època i els seus efectes o la seva relació amb l'ésser humà, la veritat és que la ciència o la tecnologia presents en els textos ciència-ficticials no sempre són tan transparents com es podria pensar. D'aquí ve que, per exemple, s'hagi tendit a fer una diferència entre la ciència-ficció dura, dominada pels plantejaments científic-tecnològics, i la ciència-ficció *soft*, més afí a les ciències socials, com la psicologia o la sociologia. Les fronteres disten molt de ser clares o, per al cas, útils. Allò rellevant és que les lògiques de pensament presents en els textos de ciència-ficció són de causa i conseqüència, científica en tant que una premissa segueix a l'anterior. La ciència-ficció hipotetitzà: d'aquí ve que la puguem entendre com un assaig o un caldo de cultiu. Aquest pensament lògic científic determina la versemblança dels mons narrats i les possibilitats d'establir comparacions amb el món en el qual efectivament vivim; per això, els textos ciència-ficticials són tan apropiats per a l'exploració d'aquest, el nostre; més encara quan successos que consideràvem propis d'universos ficticials no només s'acosten al nostre dia a dia, sinó que el constitueixen.

Tot i així, aquest gènere es va conrear i es va llegir majoritàriament per homes, i a la dècada dels anys 60 del segle XX, encara que amb alguns exemples anteriors, les dones incursionaren de

manera definitiva i contundent, renovant-lo i afegint-li perspectives feministes i assumptes relacionats amb el gènere sexual (*gender*), abans poc abordat. En aquest panorama, el gènere (*gender*) es va pensar en les seves possibles variacions —ens sense gènere determinat, gèneres no binaris, per exemple— i com una forma d'exclusió, i es van incorporar temàtiques que intersecaven amb ell, com l'ètnia, la classe social, la pertinença a poblacions vulnerables o minoritàries, o els afectes mobilitzats en la intersecció d'aquestes categories. Cal recordar alguns textos seminals d'Ursula K. Le Guin, Octavia E. Butler o Joanna Russ, per exemple. Per descomptat, la crítica al voltant de la ciència-ficció es va transcendir, en anys més recents, no sols al feminisme i els estudis de gènere, sinó també a altres corrents de pensament, com ara els estudis culturals, i es va beneficiar d'acostaments propis de, per exemple, la teoria dels afectes o la bioètica.

Durant els últims anys, en clara relació amb el panorama polític i social actual, els textos ciència-ficcional —literaris, televisius, cinematogràfics, de narrativa gràfica...— s'han consolidat com a llocs privilegiats per a l'exploració de temàtiques relacionades amb el gènere sexual, les emocions i els afectes, o les noves formes d'exclusió i explotació. Alguns exemples àmpliament coneguts són *Mad Max: Fury Road*, *The Broken Earth Series*, de N.K. Jemisin, *The Hunger Games*, de Suzanne Collins, la sèrie de televisió *Westworld*, creada per Lisa Joy i Jonathan Nolan, o els nous films de *Star Wars*. Al mateix temps, durant les últimes dècades, han guanyat visibilitat els textos ciència-ficcional provinents de tradicions no britàniques o estatunidenques. Llatinoamèrica, Àsia, Àfrica i l'Europa continental han ampliat notablement les visions del món ja expandides de la ciència-ficció.

Amb aquests paràmetres en ment, aquest monogràfic (editat en el marc del projecte «Trànsfugues i pàries modernes: gènere i exclusió a la cultura popular del s. XXI» – FEM2017-83974-P MINECO/AEI/FEDER, UE, finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España), ha buscat recollir articles enfocats en textos de ciència-ficció produïts durant el segle XXI. Els articles presentats aquí aborden, majoritàriament, textos literaris produïts originalment en llengua anglesa o espanyola; alguns més aborden sèries de televisió de parla anglesa. Els seus interessos denoten, clarament, les possibilitats interpretatives de la ciència-ficció; en alguns casos, també de la fantasia i el terror pel seu contacte amb ella. En ells, s'exploren les interseccions del gènere amb l'ètnia i la classe social, els cossos híbrids o els *cyborgs* i les seves possibilitats biotecnològiques, els fenòmens migratoris, els mons apocalíptics o postapocalíptics i les noves relacions de poder presentades en ells, així com les seves repercussions en les polítiques d'exclusió. Així, s'evidencien les fructíferes possibilitats d'anàlisi i interpretació presents al reunir ciència-ficció, gènere i exclusió.

D'aquesta manera, en «**Transcorporalidad en la narrativa zombi. El caso de VenganZa de Gemma Herrero Virto**», Mariola Pietrak explora la figura del zombi com a disrupció, metàfora contracultural de l'altre i possibilitat d'alternatives de vida en comunitat. *VenganZa* relata en primera persona la història de Raquel, una dona convertida en «podrit», una zombi posthumana, amb cos desgeneritzat (posgeneritzat, fins i tot, segons l'autora de l'article) que conserva capacitats cognitives i desenvolupa capacitats comunicatives, la qual cosa la converteix en un trans cos, com la defineix Pietrak. L'autora planteja el zombi com un trans cos transgressor de lògiques binàries de gènere. S'acull principalment als treballs d'Isabel Balza, Judith Butler, Rosi Braidotti i Michel Foucault, amb la finalitat de revelar les formes en què la narrativa zombi aporta possibilitats d'exploració cultural dels trans cossos.

Richard Leonardo-Loayza, en «**Distopía, representación, cuerpo y maternidad en El libro de Joan, de Lidia Yuknavitch**», aborda, a partir de l'exploració d'una novel·la distòpica feminista, l'autorepresentació de la dona en la literatura com a eina política i busca descobrir si el text postula una reivindicació de la capacitat reproductora femenina. D'altra banda, l'autor adverteix que la novel·la de Yuknavitch podria estar contestant certes postures d'alguns feminismes i no deixa de costat que existeixen vells debats encara vigents.

Lucía Leandro Hernández explora un conte feminista cyberpunk en «**Entre el cyborg, el monstruo y la quimera: producción-reproducción en “Cyber-proletaria” de Claudia Salazar Jiménez**». Des d'una perspectiva eco i ciberfeminista —que «Cyber-proletaria» sembla necessitar de manera

insistent— i amb el teló de fons de les teories de Rosi Braidotti, Deleuze i Guattari i Roberto Esposito, entre d'altres, l'autora examina la figura de la cyborg com a posseïdora d'una subjectivitat liminal i, en bona part per això, com a propícia per a funcionar com una al·legoria dels éssers exclosos dels ordres socials, polítics, econòmics i jurídics, com les dones, els immigrants, els indocumentats o els integrants de la comunitat LGBTIQ+. Tanmateix, utilitza el concepte de trànsfuga, segons l'estudia Martine Leibovici, amb la finalitat de ressaltar les possibilitats interpretatives de la cyborg del relat de Salazar Jiménez. A més a més, l'autora explora i problematitza la maternitat subrogada i la reproducció assistida, assumptes dominants en el conte, ressaltant la possibilitat d'entendre a les mares gestants cyborgs sense autoconsciència com a pàries, des d'una perspectiva arendtiana.

«Cuando Pandora salvó a Galatea: la sororidad como respuesta en “Casas rojas”, de Nieves Delgado», de Manuel Santana Hernández, traça un recorregut per algunes figures femenines clàssiques, com ara Penélope, Medusa o les Amazones, per a arribar a Galatea i Pandora, que aborda des de les perspectives de Pilar Pedraza, Isabel Clúa i Teresa López-Pellisa. Aquestes figures serveixen per a demostrar la configuració d'estereotips femenins en el sistema patriarcal, així com per a iniciar l'abordatge dels cossos artificials femenins en la ciència-ficció i, específicament, en «Casas rojas», amb la finalitat de postular aquest conte com un exemple de sororitat entre les dones artificials i les orgàniques davant l'abús sexual.

Sara Martín Alegre realitza una lectura feminista de *Matter* —una de les novel·les del cicle de La Cultura— i utilitza els conceptes de trànsfuga i pària a partir de Martine Leibovici i Eleni Varikas per a analitzar el personatge de Anaplian en **«The Culture against Patriarchy: Djan Seriy Anaplian, Pariah and Defector in Iain M. Banks's Matter»**. En el seu article, Martín Alegre postula que Anaplian, una vegada alliberada de les constriccions patriarcals, persegueix els seus propis mandats ètics i no els determinats per altres ideologies. Així mateix, marca com la crítica de l'obra de Banks no ha tingut en compte el que per a l'autora és una evident postura antipatriarcal i ha fins i tot desestimat o ignorat personatges tan importants com el de Anaplian. Així, al analitzar Djan Seriy Anaplian com una pària conscient i una trànsfuga del patriarcat, Martín Alegre destaca que l'obra de Banks proposa una utopia només possible a partir de l'emancipació completa de les dones.

L'article d'Alicia Valverde Velasco, **«Ciencia ficción y fantasía en narrativa sobre refugiados: visión subversiva en las representaciones de sistemas socioeconómicos y de género en *Exit West* y *Carnival Row*»**, estableix un vincle comparatista entre literatura i televisió. A partir d'una examinació dels trets de la fantasia, el real meravellós i la ciència-ficció, explora la novel·la de Mohsin Hamid i la recent sèrie de televisió, fent ús de teories postcoloniales, de gènere i especialitzades en fantasia i ciència-ficció. Analitza la manera en què les migracions forçoses i la crisi de refugiats dels últims anys s'han representat en discursos no realistes en la literatura i la televisió. La seva exploració fa evident els processos de marginació i exclusió dels migrants i emfatitza especialment la figura de les dones refugiades.

Quant a les sèries de televisió, Daniel Ferrera, autor de **«Evolución de las representaciones queer en la ciencia ficción televisiva británica. *Torchwood* (2006-2011) y *Years and Years* (2019)»**, utilitzant els estudis culturals i de gènere, revisa la transformació de les representacions dels subjectes queer en la televisió, de la sola visibilització (i, per tant, la interpretació subtextual) a l'examinació de la seva posició en la societat actual. A més a més, destaca el paper de la ciència-ficció com a eina d'indagació i fins i tot advertència sobre les condicions actuals i les possibilitats de desenvolupament de l'exclusió social de les persones queer i de qualssevol altres posseïdores d'identitats no normatives.

Tanca el dossier Miguel Sebastián-Martín amb **«Subverting or Reasserting? *Westworld* (2016-) as an Ambiguous Critical Allegory of Gender Struggles»**. L'autor examina *Westworld* com una al·legoria crítica, posant especial atenció en les contradiccions i les ambivalències que aquesta suscita, tant mitjançant el desenvolupament dels arcs narratius dels personatges com d'estratègies metaficcional. Analitza les tensions provocades per les subversions de les jerarquies heteronormatives i la masculinitat patriarcal dels dos principals personatges femenins de la sèrie.

La secció miscel·lània d'aquest número de 452^oF obre amb «**Cuerpos monstruosos, biotecnología e identidad de género en Frankissstein (2019), de Jeanette Winterson**» de María Estrella. Aquest article estableix un pont entre el dossier i la miscel·lània en tant que aborda un text de ciència-ficció que reescriu el clàssic de Mary Shelley. L'autora utilitza els postulats de Judith Butler i Paul Preciado amb la finalitat d'abordar qüestions relacionades amb el transhumanisme, el gènere i la ciència-ficció. Li segueix Rodrigo Andrés Castro Rodríguez amb «**Lemebel, el neobarroco y la subversión de la lengua: Tengo miedo torero contra el discurso de la transición chilena**», on l'autor explora l'ús polític del llenguatge com una crítica contra el discurs utilitzat durant la transició a Xile i el caràcter subversiu de la relació de Lemebel amb el neobarroc. Per a això, s'emmarca en una revisió del barroc a Llatinoamèrica i reprèn les propostes de Sever Sarduy sobre el neobarroc, amb la finalitat d'explorar els recursos retòrics utilitzats per l'escriptor xilè. En «**Hacia una dialogía feminista: Los salmos fosforitos de Berta García Faet (2017) como reescritura de Trilce**», Sara Gancedo Lesmes explora els vincles entre els poemaris de César Vallejo i de la poeta valenciana en termes polítics. Aquests vincles són, segons Gancedo Lesmes, un ressort que activa la poesia de García Faet. *Los salmos fosforitos* establiria, llavors, una relació de continuïtat i discontinuïtat amb l'hipotext en què es constitueix *Trilce*. Per a l'autora de l'article, l'estudi d'aquestes relacions permet, entre altres assumptes, examinar la reescriptura actual de la tradició literària. En «**Las diosas saben crear: Alejandra Pizarnik y Sylvia Plath**», Inés Ferrero Cándenas busca demostrar, a partir de l'estudi d'un poemari de cadascuna de les autores, l'existència d'una estructura mítica, comuna a totes dues poetes, que s'allunyi de les interpretacions tradicionals relacionades amb assumptes autobiogràfics i confessionals, i que ressignifiqui la representació del subjecte femení. Finalment, David Oubiña estudia, en «**Roger Leenhardt, André Bazin y la pequeña escuela del espectador de cine moderno**», els vincles entre aquests autors, així com les nocions d'autoria plantejades per ells, on Leenhardt dubta de l'atribució de l'autoria al guionista o al director, mentre que Bazin l'atribueix de ple al director. L'autor explora els desacords de Bazin amb Sartre i Malraux i examina el plantejament de Bazin del cinema com una manera d'arribar a la realitat i de la revista *Cahiers du Cinéma* com la «petita escola de l'espectador».

Aquest número tanca amb una imprescindible nota crítica a càrrec de Roberto Retamoso, titulada «**La recepción del postestructuralismo en la Argentina**», així com amb quatre ressenyes, la primera, a càrrec de Marloly Manrique Arcila, qui assenyala les aportacions del volum *Interrelaciones entre literatura y artes: América y Europa en las épocas Moderna y Contemporánea*, editat per Ana Lía Gabrieloni. En la següent ressenya, titulada «**Maria Aurèlia Capmany: proximitats i aproximacions**», Gemma Bartolí Masons recorre els diferents capítols que donen forma al volum *Maria Aurèlia Capmany. Escriptora i pensadora*, editat per Joan Vergés, Francesco Ardolino i Marta Nadal i en el qual es recullen diferents textos que van participar en el Simposi Trias sobre Capmany, organitzat per la Càtedra Ferrater Mora i el Màster CRIC de la Universitat de Barcelona. A aquesta ressenya li segueix la detallada exploració per part de Cristina Montoro Verdugo del volum *Los trovadores: recepción, creación y crítica en la Edad Media y la Edad Contemporánea*, editat per Meritxell Simó, Annalisa Mirizio i Virginia Trueba. Tanca aquest grup de ressenyes l'estudi crític de Jose Cano Martínez de *El litigio de las palabras. Diálogo sobre política del lenguaje*, llibre conformat per un conjunt d'entrevistes a Jacques Rancière realitzades per Javier Bassas.

Noemí Novell (coord.)
Universidad Nacional Autónoma de México