

NUEVAS PERSPECTIVAS EN DIDÁCTICA DE LA LITERATURA, ESTUDIOS DE GÉNERO Y CULTURA LITERARIA

El presente volumen, bajo el título de *Estudios sobre didáctica, género y cultura en los textos literarios*, comprende tres grandes secciones de estudios: Literatura y Didáctica; Literatura y Género; y Literatura, Lengua y Cultura.

LITERATURA Y DIDÁCTICA

La sección de Didáctica explora, desde variadas perspectivas teóricas y prácticas, el papel de la literatura como vehículo formativo. Los capítulos que la conforman reflejan la riqueza interdisciplinar de los estudios sobre didáctica de la literatura y sobre literatura para la didáctica, su relación con los valores, las emociones y las lenguas, así como su papel en la construcción de ciudadanía, pensamiento crítico y creatividad en el aula.

Las primeras contribuciones versan sobre fundamentación teórica o bien proponen acercamientos generales a la relación entre literatura y educación. Abre el volumen el capítulo “Intertextuality in Literature: New Perspectives for Teaching”, de Isabella Leibbrandt, quien propone incorporar la lectura intertextual en la enseñanza de la literatura contemporánea para desarrollar la competencia interpretativa, creativa y cultural del alumnado. Le sigue Inés Vanore con “El papel de las emociones en el aprendizaje: estudio comparativo entre Chile e Italia a partir del caso *El Reemplazante*”, un estudio empírico que evidencia la

relevancia de los factores afectivos en el aprendizaje, y la necesidad de una educación humanizada basada en la empatía. El tercer capítulo, “La literatura como medio para la educación en valores. Una propuesta internacional de Scholas Cátedras”, de Juan Pedro Rivero González, ofrece una perspectiva ética y estética de la enseñanza literaria, inspirada en la pedagogía del asombro de Alfonso López Quintás.

Otros trabajos exploran la compleja relación entre literatura y educación en valores, para subrayar la capacidad ética, social y transformadora de la literatura. En “Los personajes literarios en el movimiento scout”, Regina Cruz Troyano, Susana Escorza Peña y Teresa-G. Sibón-Macarro analizan cómo las narrativas literarias de *El libro de las tierras vírgenes* y *Cuando la magia llegó al bosque* pueden fomentar, en la educación no formal, valores como inclusión, diversidad y sostenibilidad. Las mismas autoras amplían esta línea en “Innovación pedagógica y educación en valores en el movimiento Scout. Alianzas entre literatura e inclusión”, donde combinan literatura, dramatización y juego como vías para promover empatía y cooperación en entornos juveniles. David García Ponce presenta en “La novela como espacio de debate: club de lectura de novela social actual como proyecto de innovación docente para el fomento de la lectura y del pensamiento crítico” una propuesta universitaria que convierte la novela contemporánea en un espacio de diálogo sobre temas sociales actuales —inmigración, desigualdad o precariedad—. Ana María Crespo Gómez y Jairo Adrián Hernández, en “Teaching South Asian American Literature in Spanish Universities”, defienden la incorporación de la literatura sudasiático-americana en los estudios literarios españoles como vía para ampliar el horizonte intercultural y crítico del alumnado. Mar Fernández-Vázquez, en su capítulo “Las novelas juveniles de Luis Garrido: pervivencia de la Guerra Civil y selección para un plan de fomento de la lectura en educación secundaria”, reflexiona sobre la preservación de la memoria histórica y su transmisión a las nuevas generaciones mediante la narrativa juvenil.

Un clúster de trabajos se dedica a la literatura infantil y juvenil (LIJ) y al papel que esta puede y debe desempeñar en la formación lectora de los discentes infantiles y jóvenes. Paula Delgado Hernández y Ana María Marqués Ibáñez analizan en “Los Hermanos Grimm: recopiladores y

creadores de cuentos tradicionales infantiles” el legado cultural y educativo de los Grimm y su influencia en la LIJ contemporánea. Las mismas autoras continúan con “Multialfabetización a través de álbumes ilustrados”, un capítulo donde se propone integrar texto, imagen y tecnología en la educación actual; y con “Pliegos de cordel: tradición y alfabetización cultural”, que reivindica el valor pedagógico de la literatura popular de cordel. Laura Hernández González aporta una mirada crítica con “La literatura infantil y juvenil (LIJ) en el Máster de Formación del Profesorado de Secundaria y Bachillerato”, denunciando la tenue presencia y escasa consideración de la LIJ en la formación docente y proponiendo estrategias para su inclusión. Mar Fernández-Vázquez, en “Un viaje didáctico por la piel de la poesía infantil”, presenta un modelo didáctico innovador basado en la poesía gallega contemporánea y en su potencial para el desarrollo de la sensibilidad y expresión artísticas en la infancia.

Otro grupo de capítulos reúne experiencias que proponen renovar la enseñanza de la literatura mediante metodologías activas. En esa línea, Javier López Quintáns presenta tres propuestas complementarias: “De héroes y villanos: una experiencia de gamificación en el aula”, que demuestra la eficacia del juego en la motivación lectora; “Imaginando el texto literario desde el aula invertida”, donde la clase se transforma en espacio colaborativo de creación crítica; y “El rincón del poeta: una experiencia de trabajo por tareas y aprendizaje-servicio”, que une poesía y compromiso social mediante recitales intergeneracionales. A continuación, Margarita Savchenkova aplica el enfoque lúdico al ámbito universitario con “El uso de la gamificación en el aula de traducción literaria”, donde los estudiantes demuestran la superioridad de la traducción humana frente a la automática a través de dinámicas competitivas. Cierra el grupo de trabajos Mireya Ortiz Vélez con “Rutinas de pensamiento para fortalecer la escritura”, una investigación-acción que demuestra cómo las rutinas de pensamiento estimulan la creatividad, la argumentación y la motivación del alumnado de Primaria.

Un conjunto de contribuciones pone en relación la literatura con la lengua y la enseñanza de idiomas. Naomi Casañas Padrón presenta “La literatura como recurso didáctico en FLE”, una propuesta basada en *Le baobab fou* de Ken Bugul para trabajar empatía e interculturalidad en

el aula de francés. Antonio Castro Balbuena y Rosario Lisciandro abordan la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE) en el capítulo “Literatura fantástica para potenciar la expresión escrita en ELE”, para demostrar que este género puede estimular la creatividad y la competencia comunicativa. En “Dal testo al palcoscenico: un’esperienza teatrale nella didattica dell’italiano LS”, Letizia Vallini postula la enseñanza del italiano a través del teatro, evidenciando los beneficios de esta práctica dramática para incrementar la competencia lingüística en una lengua aprendida. Mar Fernández-Vázquez describe en “Microaprendizaje multilingüe aplicando la metodología activa de la demostración” una experiencia para revitalizar el uso del gallego y fomentar la reflexión sobre la diversidad lingüística. Finalmente, Eduardo de Ágreda Coso, en su capítulo “Conceptos de la pragmática en las obras teatrales”, propone una secuencia didáctica para enseñar conceptos de la pragmática (como los actos de habla, la cooperación comunicativa o las relaciones jerárquicas) a través del teatro en el aula de Secundaria.

El conjunto de los veintitrés capítulos que conforman esta sección sobre didáctica constituye una muestra representativa de las nuevas líneas de investigación y de práctica docente en didáctica de la literatura. Desde la teoría literaria hasta la innovación metodológica, desde la literatura infantil hasta la enseñanza de lenguas y valores, estas contribuciones reafirman la vigencia de la literatura como instrumento privilegiado para formar ciudadanos críticos, sensibles y creativos.

LITERATURA Y GÉNERO

Esta sección reúne nueve estudios que, desde distintas perspectivas teóricas y geográficas, exploran la presencia, representación y resignificación de lo femenino y de las identidades disidentes en la literatura. El conjunto ofrece una panorámica plural del diálogo entre escritura y género, desde los mitos antiguos hasta la narrativa contemporánea, y desde la literatura europea hasta las voces periféricas que amplían el mapa cultural global.

Abre la sección Maria Cláudia Almeida Orlando Magnani, cuyo capítulo “Miradas femeninas sobre las sibilas: de Cristina de Pizán a Joyce Lussu” traza un recorrido diacrónico sobre la relectura del mito sibilino en

diferentes autoras, quienes reinterpretan a las sibilas para reivindicar la autoridad intelectual y espiritual de las mujeres. Le sigue Carolina Real Torres, quien, en “*Medusa*, de Hanna Lynn. Una relectura en clave feminista”, examina la reinterpretación contemporánea de la figura mítica de Medusa como símbolo de resistencia frente a la violencia patriarcal. A continuación, Mónica María Martínez Sariago, en “Del mito patriarcal a la sanación por la palabra: cuerpo, memoria y escritura en *El funeral de Lolita*”, examina la novela de Luna Miguel como una intervención crítica sobre la figura de la nínfula creada por Vladimir Nabokov. Frente a la fascinación masculina que ha canonizado el imaginario del personaje en la cultura de masas, el capítulo analiza cómo la voz femenina contemporánea desplaza el eje de autoridad narrativa y recupera el cuerpo como espacio de memoria, resistencia y relectura del deseo.

El estudio de Giorgia Marangon, “La función del proverbio en la narrativa verista: género y cultura en *I Malavoglia*”, plantea que la novela naturalista de Verga refleja la dominación de género en la Sicilia decimonónica a través de una sabiduría proverbial con un marcado carácter misógino. A continuación, Pilar Illanes Vicioso, en “Tennessee Williams’s *Serafina delle Rose* and Hollywood’s concealing of disruptive gender performance”, analiza cómo la adaptación cinematográfica de *The Rose Tattoo* neutraliza la subversión de género presente en la obra teatral original.

Esther Gracia Palomo, en “La experiencia queer en *Zazie dans le métro* de Raymond Queneau”, estudia la fluidez identitaria y la crítica a la normatividad sexual en la Francia de mediados del siglo XX. María de la O Ruiz Rodríguez, con “De la monstruosidad a la resistencia: la evolución de la vampira lesbiana en *First Kill* (2022)”, continúa con la reivindicación y reescritura de figuras femeninas de la leyenda y del mito: en este caso, revisa el arquetipo de la vampira lesbiana desde la tradición gótica hasta las nuevas narrativas audiovisuales inclusivas.

La perspectiva poscolonial y ecológica aparece en Sergio Díaz Menéndez, cuyo capítulo “La obra narrativa de Nathacha Appanah desde un enfoque ecofeminista” relaciona género, ecología y memoria en la literatura del océano Índico. Cierra la sección Keila Coelho Barbosa con “Identidade feminina na obra de poetisas maranhenses: corpo, paixão e reivindicação”, que examina la poesía brasileña contemporánea como

un espacio de resistencia donde cuerpo y palabra se convierten en afirmación de identidad.

En conjunto, los capítulos de esta sección de estudios de género muestran cómo la literatura —desde las voces míticas hasta las contemporáneas, desde el centro hasta la periferia— sigue siendo un territorio esencial para deconstruir y reconstruir las relaciones entre lenguaje, poder y género.

LITERATURA, LENGUA Y CULTURA

Esta sección ofrece un panorama plural que abarca distintas tradiciones, metodologías y enfoques, con un hilo conductor común: la exploración de las interrelaciones entre la palabra —en su dimensión lingüística y literaria— y la cultura —como espacio de memoria, identidad y transformación social—.

Abre la sección el trabajo de Andrea Ballesteros-González y Cintia Carreira Zafra “Narrativas atemporales. Los cuentos clásicos como puente entre la memoria cultural y el imaginario literario”, que reivindica la vigencia de los cuentos tradicionales como depositarios de la memoria colectiva y transmisores de valores universales. El estudio de José Manuel Chico Morales, “Narrativas de la sombra y la introspección en el imaginario fantástico de Guy de Maupassant”, aborda la psicología del miedo y la locura en la obra del autor francés desde la hermenéutica simbólica y la teoría junguiana, para demostrar cómo lo fantástico funciona como reflejo del inconsciente humano. En una línea más contemporánea, Elena M. Dobre, en “Cuerpos permeables: Trauma, vulnerabilidad y relacionalidad en *Falling Man* de Don DeLillo”, reflexiona sobre la subjetividad del individuo moderno tras el trauma del 11-S, proponiendo una ética de la vulnerabilidad como condición constitutiva del ser humano. María García Oliva, en “Entre el silencio y la memoria: la problemática identitaria en *L’art de perdre* de Alice Zeniter”, examina las huellas del colonialismo y la posmemoria en la narrativa francesa actual, explorando cómo la literatura sirve como espacio de reparación simbólica para las comunidades desplazadas. A continuación, Keila Coelho Barbosa ofrece en “Do indianismo ao indigenismo e à literatura indígena contemporânea no Brasil” una mirada al tránsito histórico desde la idealización romántica del indígena hasta las voces

autóctonas actuales, donde la literatura se convierte en una herramienta de resistencia, educación y reafirmación cultural.

Los dos capítulos de Álvaro Ramos Ruiz se centran en el pregón sevillano como forma literaria y expresión popular. En “El barrio de Triana en el Pregón de la Semana Santa de Sevilla”, el autor examina las alusiones al barrio hispalense de Triana como un recurso para la construcción de identidad y memoria colectiva; mientras que en “La poesía como recurso estilístico en el discurso del Pregón de la Semana Santa de Sevilla (2014-2024)” destaca el valor del verso, dentro del pregón sevillano, como vehículo de emoción, devoción y belleza formal.

Los dos capítulos últimos de la sección y del libro, firmados por Laura Arribas González, examinan la dimensión histórica y metodológica de la lexicografía académica. En “Estudio de los textos de referencia en los diccionarios históricos de 1933-1936 y de 1960-1996: el caso de los valores náutico-marineros de *aferrar*”, la autora analiza la evolución de los criterios y fuentes lexicográficas de la RAE; y en “El *Arte de aparejar y maniobras de los buques* (1842) de Vallarino: su uso como base testimonial en las voces náutico-marineras de los diccionarios históricos de 1933-1936 y de 1960-1996” estudia cómo un tratado técnico se convierte en autoridad lingüística en materia de navegación para los diccionarios históricos, evidenciando los cambios en la documentación y el rigor metodológico de la institución.

Los capítulos de esta última sección conforman una sección de carácter misceláneo pero coherente, donde convergen la memoria, el lenguaje y la identidad. Desde la lexicografía histórica hasta la literatura poscolonial, desde la oralidad tradicional hasta la experimentación contemporánea, este último bloque del volumen pone de relieve la capacidad del texto literario para configurar sentido, construir comunidad y preservar cultura.

CONCLUSIÓN

En suma, este volumen aspira a ser un espacio de encuentro entre voces diversas que, desde la didáctica, los estudios de género y la reflexión sociocultural, reafirman la vitalidad de la investigación literaria en el presente. Las tres secciones que lo componen dialogan entre sí para mostrar

que la literatura es una forma de conocimiento, capaz de articular memoria, emoción y pensamiento crítico. Agradecemos a las personas autoras de los capítulos que con sus trabajos, frente a un mundo fragmentado e inestable, reivindiquen el poder de la palabra literaria como instrumento de conocimiento, empatía y transformación. E invitamos al lector a recorrer estas páginas con la curiosidad del investigador y la sensibilidad del lector, confiando en que en ellas hallará nuevas perspectivas para examinar el vínculo profundo entre literatura, lenguaje y humanidad.

GABRIEL LAGUNA MARISCAL

Universidad de Córdoba

MÓNICA M. MARTÍNEZ SARIEGO

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria