

Tolkien revisitado: 50 años después de su viaje a Valinor

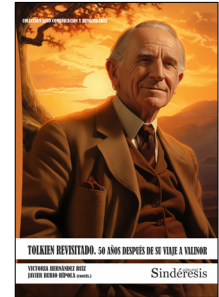
Victoria Hernández Ruiz y Javier Rubio Hípola (Eds.)

Editorial Sindéresis

Madrid, 2023

308 pp.

ISBN: 978-84-19199-99-7

La obra *Tolkien revisitado. 50 años después de su viaje a Valinor* se trata de una notable novedad editorial que busca un objetivo claro: la recopilación y puesta en diálogo de los diversos estudios y perspectivas que se dieron cita en marzo del año 2023, en la Universidad Francisco de Vitoria, en torno a la figura de Tolkien y su obra. Como dice Eduardo Segura (p. 10) en el prólogo, “la reconsideración de la herencia literaria de John Ronald Reuel Tolkien sigue siendo una tarea perentoria y actual” y a pesar de que hoy en día la obra tolkieniana es a veces observada con cierto prejuicio dentro de la academia, es a través de esta clase de congresos donde nos hacemos conscientes de la actualidad e importancia de figuras como el escritor inglés. En este libro no sólo se ha hecho un análisis exhaustivo de las fuentes a partir de las líneas de estudio habituales como puede ser desde la Filosofía, Literatura o Filología, también se han abierto nuevas vías de estudio desde el campo audiovisual (cine, series y videojuegos), visual y musical.

La obra se divide en tres bloques centrados en un eje temático. El primero, “La tradición de Tolkien”, se ocupa de la posición del autor dentro de la tradición literaria occidental. El segundo bloque, “Estudios sobre la obra literaria”, se centra específicamente en la creación del propio autor. Por último, “Tolkien y su legado” está dedicado a todos aquellos caminos creados o

influenciados por la obra tolkieniana dando lugar a otras formas de arte.

El primer bloque comienza con el estudio de Martin Simonson y Lucía Simonson Casado (pp. 13-24) titulado “Ida y vuelta a la Comarca: la recuperación de la tradición en *El Señor de los Anillos*”, donde se aborda la influencia de la tradición literaria de la época en la obra de Tolkien. Según los investigadores, la literatura tolkieniana, marcada profundamente por sus predecesores eduardianos, muestra una necesidad de reencuentro con el mundo, el cual se muestra ante nosotros mucho más grande de lo que nunca habíamos llegado a pensar, pero al que sin embargo pertenecemos a pesar de habernos alejado de él. Esta recuperación (p. 32) anhela de una reconexión con el mundo devuelve –a través de los personajes y constantes referencias literarias– al lector del norte de Europa a su historia y orígenes. A continuación, Alison Milbank (pp. 35-50) muestra en “*Theology in Tolkien’s Visual Art*” los elementos eco-teológicos que aparecen en las diversas obras pictóricas del autor, haciendo evidente otro modo de comunicación por parte del escritor inglés más allá de su obra literaria. Los diversos juegos de colores y luces, además de la distribución y perspectivas de las figuras que se encuentran en sus ilustraciones acentúan el carácter religioso y la relación existente en la figura de Dios como creador y de la idea del artista como sub-creador, inspirado por la

creación original. En “Tolkien humanista: *Los Monstruos y los Críticos y otros ensayos*” Antonio Barnés Vázquez (pp. 51-60) se propone una nueva indagación sobre la relación de Tolkien con el humanismo. Para ello se posa la mirada en la figura del escritor como filólogo y traductor, sus orígenes marcados por un profundo estudio de la literatura medieval, su relación con la religión y el sentido de trascendencia, haciendo de Tolkien un autor que pone al hombre en el centro y busca dar respuesta a las preguntas de carácter trascendental.

En “De la mimesis a la sub-creación: Rutas para investigadores del porvenir”, Álvaro Abellán-García Barrio (pp. 61-80) se propone iniciar un camino para desentrañar qué añade la noción de sub-creación elaborada por Tolkien a la *mimesis* Aristotélica a través del método hermenéutico y mediante la puesta en diálogo del corpus aristotélico con la obra literaria tolkieniana. Este estudio se convierte en un punto de inicio para nuevas y enriquecedoras investigaciones pero en el cual ya se encuentran múltiples conclusiones (pp. 75-78): la alteración de la noción de *mimesis* durante la Modernidad, la asunción por parte de Tolkien de la relación entre *tekhné* y *physis* dentro de la propia sub-creación, la superación que hace esta última de la idea de *mimesis* y que el contraste entre estos dos conceptos no hace sino permitir un estudio más profundo de la noción griega. En “Tolkien y la estética medieval de la luz” Jon Mentxakatorre Odriozola (pp. 81-94) hace un estudio sobre la estética de la luz dentro de la mitopoeia tolkieniana tomando como base la metafísica de la luz medieval. Dentro de esta investigación se explican diversos conceptos desarrollados con la metafísica de la luz que dan lugar a que la palabra conformadora de la sub-creación porta una luz que hace más comprensible ante el ser humano la Creación. La siguiente investigación –y última de este bloque– se titula “<<Recovering a sacramental tapestry>>. C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien y la función <<consoladora>> de la literatura”, realizada por María Redondo Gutiérrez (pp. 95-118). En este caso se busca estudiar la visión sacramental

de la realidad por parte de Tolkien a través de un diálogo con Lewis y cómo la literatura se convierte tanto vehículo y nexos de “<<recuperación>>, <<evasión>> y <<consuelo>>, tal y como explica el autor del *El Hobbit* en su ensayo *Sobre los cuentos de hadas*.”

El segundo bloque inicia con una investigación por parte de Antonio Sánchez-Escalonilla (pp. 121-131) titulada “El descenso a los infiernos en *El Señor de los Anillos*: Tolkien y el don de Ilúvatar”, donde profundiza sobre la muerte como misterio a través de tres personajes fundamentales del *Señor de los Anillos*: Áragorn, Gandalf y Frodo. Cada uno de estos personajes afronta y siente el peso de la muerte de una manera diferente, aunque se hace énfasis en la figura de Frodo, donde aparece uno de los conceptos fundamentales dentro del marco conceptual de Tolkien: la eucatástrofe, definida como “*el súbito giro feliz en una historia que lo atraviesa a uno con tal alegría que hace saltar las lágrimas*” (Carpenter, 1981, pp. 121-122). En “El Hobbit: Acerca de la metáfora del viaje y el desarrollo personal”, José Ángel Agejas Esteban (pp. 133-149) analiza las aventuras de Bilbo Bolsón desde uno de los *topoi* clásicos de la cultura mediterránea occidental: el viaje. A través del recorrido del hobbit, el investigador propone que la dimensión biográfica y el desarrollo de cada individuo se encuentra íntimamente unida con la dimensión moral.

Juan Serrano Vicente y Francisco Javier Rubio Hípola (pp. 151-175) se proponen en “Eärendil o el amor por el mar: la analogía del agua en el *Silmarillion* de J.R.R. Tolkien” analizar el significado del agua en la obra de Tolkien, centrándose en este caso en la obra nombrada en el título. El método utilizado en este trabajo fue tanto un exhaustivo análisis de la mitopoeia tolkieniana como de la recolección de los textos del *Silmarillion* relacionados con el agua. Se mostrará que el agua cumple un papel fundamental dentro del universo de Tolkien con un profundo simbolismo. A continuación, Victoria Hernández Ruiz (pp. 177-188) desarrollará en “Tolkien entre la épica y la

tragedia. Túrin, el héroe trágico” la cuestión de este personaje de la obra de Tolkien. Para ello, se diferenciará entre el héroe épico y trágico. En este caso, Túrin cumple con el segundo tipo, siendo algo excepcional dentro de la mitopoeía tolkieniana, pero que sin embargo nos devuelve de nuevo a los escenarios de las tragedias griegas y como en aquella época, el trágico final se ocupa de darnos una catártica lección existencial. Para concluir este bloque, Marta Cristina Oria de Rueda Molins (pp. 189-207) desarrolla en “*The verticality of Éowin, White Lady of Rohan: <<De Femina Natura>> in J.R.R. Tolkien’s work*” la dualidad de carácter ontológico de este personaje y cómo consigue finalmente reconciliarse con su lugar en el mundo, uno que realmente ha elegido.

Dando comienzo al tercer y último bloque de este libro, Pedro Javier Gómez Martínez y Ricardo León Fernández (pp. 211-229) desarrollan “La circularidad como forma simbólica del encuentro en el *Señor de los Anillos*” donde se hace un análisis de la adaptación cinematográfica a través de la psicología, la sociología y la morfología de la imagen. Para ello, se adentran en el significado de lo circular dentro de la cultura occidental y se muestra cómo en cada episodio de la saga de Peter Jackson tanto las tramas como la propia iconografía sigue pautas circulares. A continuación, en “De la venganza literaria al mundo ludoficcional: el caso de la disfunción semántica de Tolkien en *Middle Earth: Shadows of Mordor*” Antonio José Planells de la Maza (pp. 231-244) explica cómo uno de los grandes argumentos universales –la venganza– conecta con la cosmovisión tolkieniana y la incompatibilidad de esta con el citado videojuego. El tercer estudio, por Víctor Navarro-Remesal (pp. 245-156) y titulado “El Bosque Viejo y el Bosque Perdido: mitopoeía, naturaleza y contemplación en Tolkien y *The Legend of Zelda*” abarca la relación de la obra del autor del Silmariillion con otra saga de videojuegos, pero desde otra perspectiva. En este caso, se hacen comparaciones entre ambos mundos, entre Tom Bombadil y los korok, que aun siendo diferentes,

les une lo sublime y su figura como representantes de la vida contemplativa.

Posteriormente, en “La obra de Tolkien como ejemplo de lo que la Música puede aportar a la Filología...y viceversa” Ignacio Saavedra Inaraja (pp. 257-272) hace un recorrido sobre la biografía del autor inglés y su relación con la música a través de sus antecedentes familiares, la influencia del ambiente religioso y su profundo conocimiento del mundo medieval, haciendo que todo ello tuviese un impacto en su sensibilidad. Todo ello aúna tanto su faceta filológica con la música, abriendo un campo de estudio que puede dar lugar a interesantes investigaciones. Tras ello, Pablo Úrbez Fernández (pp. 273-286) hace un análisis del biopic dirigido por Dome Karokuski, *Tolkien*, buscando sus patrones como drama romántico. Mediante el estudio del argumento y estructura de la película basada en un aspecto biográfico determinado del autor –la relación entre Tolkien y Edith– se concluye que efectivamente este cumple con los patrones de un drama romántico, dejando de lado otros aspectos de la vida del creador de *El Señor de los Anillos*. Por último, Arturo Encinas Cantalapiedra (pp. 287-309) en “Formato de ficción y mundo textual en *The Lord of the Rings. The Rings of Power*” (pp. 287-309), examina de manera autónoma desde la narrativa audiovisual la primera temporada de la serie de Amazon. Para ello estudia de manera particular cada episodio de la serie donde se dilucida un formato determinado, unas narrativas que evolucionan a lo largo de la serie y que cuentan con una unidad temporal al igual que factores que perturban la estabilidad de los personajes, permitiendo un progreso en la serie.

En conclusión, esta obra recopilatoria se encuentra destinada a representar ya no sólo un hito de la investigación del mundo de J.R.R. Tolkien sino que también da lugar a numerosas vías de investigación. A partir de lo recogido en este libro se hace evidente aquello que desde el prólogo se defendió, la importancia de la literatura y de la creación de mundos posibles

tanto dentro de la academia como para el día a día. La obra tolkieniana apela al individuo y le permite aventurarse en mundos y en cuestiones que le afectan directamente. Por otro lado, como también se ha demostrado, esta influencia no se limita a cuestiones filosóficas o literarias, sino que la influencia de Tolkien llega a lugares tan dispares como puede ser el mundo

audiovisual, en la política o la teología. Todo ello hace de este libro un recurso perfecto para la profundización en los estudios sobre Tolkien al igual que un potente estimulante para nuevas aventuras intelectuales y académicas.

Juan Serrano Medina
Universidad Complutense de Madrid