

ECOS Y SOMBRAS:

**RESONANCIAS LITERARIAS Y
CULTURALES EN LOS MUNDOS LUSO E
HISPANOPARLANTE**

March 24, 2023 (In-person and Online)

**A Hispanic Studies
Graduate Symposium**

Copyright © Melina Litauer

**DEPARTMENT OF LANGUAGES,
LITERATURES, AND CULTURES
MCGILL UNIVERSITY**

Keynote Speakers

Prof. Olga Nedvyga (Université de Montréal)

Prof. José-Leonardo Tonus (Sorbonne-Université)

ECOS Y SOMBRAS:

RESONANCIAS LITERÁRIAS Y CULTURALES EN LOS MUNDOS HISPANO- Y LUSOPARLANTES

A HISPANIC STUDIES GRADUATE SYMPOSIUM

March 24, 2023 — 9 a.m. – 5:30 p.m. (EDT)

680 Sherbrooke, Room 1041

Zoom link for virtual panelists:

<https://mcgill.zoom.us/j/89028087290?pwd=N3Z1Zmo4aVNGTXZkOWZqbUFDQXMydz09>

Meeting ID: 890 2808 7290

Passcode: 799271

EVENT PROGRAM

TIME	EVENT	MODERATOR & PARTICIPANTS
9-9:15 a.m.	Welcome & Opening remarks	Dr. Fernanda Macchi (Chair, Department of Languages, Literatures & Cultures, McGill) Dr. José R. Jouve-Martin (Graduate Program Director for Hispanic & Italian Studies)
9:15-10:15 a.m.	Panel 1: Oralities in contemporary literature and art Releer <i>Adiós, Ayacucho</i> de Julio Ortega a la luz de los conflictos sociales en el Perú de	Moderator: Dr. Timothy Ostrom Fernando Pomareda (McGill University)

	<p>hoy: un diálogo con el mito andino de Inkarrí y las posibilidades discursivas de lo andino</p> <p>Anitta e Camões: ecos, sombras e projeções a serviço da literatura e da arte</p> <p>Las minkas de la voz. Ecos literarios, edades artísticas y resonancias plásticas en las literaturas de la oralidad</p> <p>Questions</p>	<p>Ricardo Ferreira Filho (University of Ottawa)</p> <p>Jhonatan Joel Corzo Livano (Universidad Nacional de San Agustín, Perú) *Zoom</p>
10:15-10:30 a.m.	Coffee Break	
10:30 - 11:30 a.m.	<p>Panel 2: Resonances across borders in the Hispanic and Lusophone worlds</p> <p>Displacement and satire in José Rizal's writings: quixotic resonance in the late 19th-century Global Hispanophone world</p> <p>La (de)construcción de Emilio Prados en su poesía. Notas literarias y biográficas</p> <p>Impotence and Intellectuality: The Disempowerment of the Latin American Public Intellectual in the Narrative of Juan Pablo Villalobos and Horacio Castellanos Moya</p> <p>Questions</p>	<p>Moderator: Dr. Patricio Kobek</p> <p>Jerikho Ezzekiél Amores (McGill University)</p> <p>Sergio Montalvo Mareca (Universidad Complutense de Madrid) *Zoom</p> <p>Timothy Ostrom (McGill University)</p>
11:30-11:45 a.m.	Coffee Break	
11:45 a.m.-12:30 p.m.	<p>Keynote Presentation</p> <p><i>Global Pathos and Telepathy in Roberto Bolaño</i></p> <p>Questions</p>	<p>Dr. Olga Nevyga (Université de Montréal)</p>
12:30 - 2 p.m.	Lunch	
2-2:45 p.m.	<p>Keynote Presentation</p> <p><i>Voix épuisées, corps épuisés : la migration et les arts visuels brésiliens</i></p> <p>Questions</p>	<p>Dr. José-Leonardo Tonus (Sorbonne-Université)</p>

2:45 - 3 p.m.	Coffee Break	
3-4 p.m.	<p>Panel 3: Hearing and healing in contemporary women's literatures</p> <p>Ellas tocaban batá a la luz de la luna. Las dramaturgias de la escucha en Osikán. Vivero de creación.</p> <p>La palabra poética y la experiencia violenta: líneas para una lectura de <i>Las voladoras</i> de Mónica Ojeda</p> <p>Rastros de etnoestrés en la obra <i>Huaco Retrato</i> de Gabriela Wiener</p> <p>Questions</p>	<p>Moderator: Samantha Ruckenstein</p> <p>Yohayna Hernández González (Université de Montréal)</p> <p>Hernán Rojas Rodríguez (Unitec, Colombia) *Zoom</p> <p>Jacqueline Ávila Álvarez (Université de Montréal)</p>
4-4:15 p.m.	Coffee Break	
4:15-5:15 p.m.	<p>Panel 4: Eco-criticism and Andean literatures</p> <p>‘Padres e hijos en permanente desencuentro’: Family and Trauma in <i>Abril rojo</i> (2006) and <i>La noche de los alfileres</i> (2016) by Santiago Roncagliolo</p> <p>Depredación, crisis ambiental y distopía. Nuevas perspectivas del papel de la anchoveta en <i>Los zorros</i> de Arguedas</p> <p>La naturaleza y un discurso de-colonizado en <i>Los ríos profundos</i> de José María Arguedas</p> <p>Questions</p>	<p>Moderator: Dr. Jerikho Ezzekiel Amores</p> <p>Mira Witczak (McGill University)</p> <p>Rafael Rivera-Mundaca (Université de Montréal)</p> <p>Samiksha Puri (McGill University)</p>
5:15-5:30 p.m.	Closing remarks	Hispanic Studies Graduate Symposium Organizing Committee

ABSTRACTS AND SPEAKER BIOGRAPHIES

Keynote: Dr. Olga Nedvyga (Université de Montréal)

Global Pathos and Telepathy in Roberto Bolaño

Abstract: Telepathy in literature touches on search and surveillance technologies and ways of relating to the dead, to each other, and, as I argue in this talk, to the readership of the so-called global novel. A quick revisit of Aristotle's Rhetoric explores the potential divides between speaker and audience, especially challenging when passions intervene. Pathos, through the strategic use of psycho-physical means and the interpersonal realm of language, seems to attune these two sides. In Bolaño's writing, global pathos gestures toward the pathos of the global, of distance and its malleability. The literary genre that expresses the multiple contradictions and tensions of world-making processes struggles to compensate for the increasing anonymity of its readership. Telepathy, in turn, imagines the broadcasting of pathos in the light of the developing techno-telecommunications in the early 20th century. In a nutshell: it is not "pity" that is being transferred in telepathy. It is rather that contents can be smuggled using the same conduits, now loosely detached from the rhetoric of compassion. In this talk, I examine the variety of reasons for which Bolaño's treatment of telepathy is noteworthy. I ponder the early stages of his writing career when Bolaño took a "Spanish" or European detour into Gothic themes (telepathy being one of them). A few decades later, Samanta Schweblin, for instance, could—which does not mean that she should—just as easily be inspired by Silvina Ocampo, Horacio Quiroga, Julio Cortázar, Amparo Dávila or Roberto Bolaño to prefer telepathy as a narrative strategy creating and recreating the environmental novel with planetary, regional, national, and intimate chambers of resonance.

Bio: Olga Nedvyga is an assistant professor in the Department of Literatures and Languages of the World at the Université de Montréal. She holds a PhD in Hispanic Studies from the University of Toronto, and a master's degree from Kyiv National Linguistic University. She researches at the intersection of cultural studies, postcolonial studies, and scientific discourse in Caribbean and Latin American literature. Her understanding of scientific discourse includes the natural and social sciences, medicine, and the humanities. Her current research focuses on intellectual histories of the Hispanic Caribbean and gender emancipation in relation to new pharmaceuticals, the institution of pharmacy, and syncretic rites of the late 19th century and the first half of the 20th century. Her areas of interest include ethnobotany; healing; pharmacy in literature; race, ethnicity, gender and coloniality; science in text and culture; food studies; sugar; and Eastern Europe. She has recently published a chapter on identity foods in the work of Cuban writer Antonio José Ponte and another one on pharmacy and gender emancipation in Dominican literature of the early 20th century.

Keynote: Dr. Leonardo Tonus (Sorbonne-Université)

Voix épuisées, corps épuisés : la migration et les arts visuels brésiliens

Abstract: L'immigration n'est pas une thématique nouvelle dans l'historiographie et la production artistique au Brésil. Depuis la première moitié du XIXème siècle, elle a su s'adapter aux principales transformations socio-économiques et culturelles du pays intégrant un récit identitaire commun autour d'une supposée fraternité nationale. Or, la crise actuelle de la migration tend à mettre en échec cette dynamique. En suivant la pensée des philosophes français Gilles Deleuze et David Lapoujade, cette communication vise à interroger la présence du corps migrant épuisé dans la production artistique brésilienne depuis le modernisme. Nous verrons comment les œuvres de Lasar Segall, de Regina Parra et de Maurício Lima refusent un regard fataliste sur la condition migrante, tout en se concentrant sur les causes qui produisent la souffrance sociale. Dans le travail de ces artistes, nous observons la présence d'un regard qui invoque la coresponsabilité sociale comme dispositif pour inhiber l'indifférence du spectateur face à la misère du monde. L'énonciation visuelle refuse ici la représentation factuelle d'une situation (des personnes en souffrance) afin de neutraliser toute émotion asymétrique, moralement acceptable, mais politiquement perverse, telle que la pitié. Si dans ces œuvres les corps des migrants n'en peuvent plus, ils sont, néanmoins, les seuls à faire encore appel à notre aptitude à résister.

Bio: Leonardo Tonus est Maître de Conférences Habilité à diriger des recherches à Sorbonne Université. Il a été nommé, en 2015, Conseiller Littéraire pour le Salon du Livre de Paris et a organisé, en 2016, l'exposition « Oswald de Andrade : passeur anthropophage » au Centre Georges Pompidou. Décoré Chevalier des Palmes Académiques, en 2014 et Chevalier des Arts et des Lettres, en 2015, il a publié de nombreux articles sur des auteurs brésiliens contemporains et a coordonné la publication de plusieurs essais et anthologies littéraires, notamment, *La littérature brésilienne contemporaine — spécial Salon du Livre de Paris 2015* (Revista Pessoa, 2015) et *Min al mahjar ila al watan* (Revista Pessoa/Editora Mombak; Abu Dhabi Department of Culture and Tourism/Kalima, 2019). Organisateur du Festival *Printemps Littéraire Brésilien* et du *Projet MIGRA*, il est l'auteur de trois recueils de poèmes : *Agora vai ser assim* (Editora Nós, 2018), *Inquietações em tempos de insônia* (Editora Nós, 2019) et *Diários em mar aberto* (Folhas de Relva Edições, 2021).

Panel 1: Oralities in contemporary literature and art

Moderator: Dr. Timothy Ostrom

1. Fernando Pomareda (McGill University): “Releer *Adiós, Ayacucho* de Julio Ortega a la luz de los conflictos sociales en el Perú de hoy: un diálogo con el mito andino de Inkarrí y las posibilidades discursivas de lo andino.”

Abstract/Resumen/Résumé: *Adiós, Ayacucho* se publicó en un contexto de extrema violencia en el Perú, pero sobre todo en un tiempo sin respuestas claras sobre las razones que la producían. La necesidad de un espacio de enunciación para los sectores afectados era más que urgente. Sin embargo, faltarían aún casi veinte años para que la Comisión de la Verdad y Reconciliación nacional empezara su trabajo de recopilación de testimonios. Durante todo ese tiempo, la sociedad andina no tuvo muchas oportunidades para plasmar sus reclamos frente a los abusos de poder y asesinatos selectivos. Las noticias de la violencia que llegaban a Lima en forma confusa y aleatoria durante la primera mitad de los ochenta encontraron en la literatura y el cine significativos receptores. El trabajo de algunos artistas y escritores, no rurales y ajenos a esa realidad, daría cuenta de aquello que venía ocurriendo en las zonas más alejadas de los Andes, sectores marginales y ajenos a las narrativas del Estado. Uno de esos trabajos fue *Adiós, Ayacucho*, novela escrita por Julio Ortega en 1986; es decir, en pleno Conflicto Armado Interno, y en medio de una crisis nacional generalizada. Volver a leer a *Adiós, Ayacucho* casi cuarenta años después de su publicación, a la luz de un recrudecimiento de la violencia en el Perú, nos lleva a preguntarnos sobre la relevancia de textos como este en tiempos contemporáneos, particularmente en relación con la hegemonía de ciertos discursos y el silenciamiento de otros. Para ello, se plantea un diálogo entre la novela y el mito mesiánico de Inkarrí, a fin de resaltar el papel de la muerte como posibilidad discursiva, así como el desplazamiento geográfico y la apropiación cultural como agencias de lo subalterno en el Perú.

Bio: Fernando Pomareda es candidato a Ph.D. en Estudios Hispánicos en la Universidad de McGill. Asimismo, es magister por la Universidad de Barcelona en Estudios Avanzados en Literatura Española e Hispanoamericana; y licenciado por la Pontificia Universidad Católica del Perú en Literatura y Lingüística Hispánica con mención en Literatura. En Perú, se ha dedicado a la enseñanza del español como segunda lengua por más de trece años. Entre otras actividades, también ha participado en proyectos nacionales relacionados con la escritura y la lectura con niños y adolescentes. Ha recibido premios para el desarrollo de la literatura infantil y la industria cinematográfica por parte del Estado peruano. Es autor y editor de libros vinculados a la poesía, historia y arte en el Perú. Su proyecto doctoral de investigación se centra en el diálogo entre la literatura y la tradición mítica andina en el contexto de la violencia política de los años ochenta y noventa en Perú.

2. Ricardo Ferreira Filho (University of Ottawa): “Anitta e Camões: ecos, sombras e projeções a serviço da literatura e da arte”

Abstract/Resumen/Résumé: A modernidade produziu um redesenho de mapas e mentalidades em divisões binárias discretas como, entre outras, nacional/estrangeiro e

razão/emoção. No amanhecer da modernidade, o poeta português Luís de Camões fazia o oposto disso ao discutir, de maneira complexa, o desconcerto do mundo e o amor. Ao mesmo tempo, Camões fazia referências formais a Petrarca e elaborava comentários que podem ser percebidos como metáforas da relação nação-indivíduo em um soneto seu. Nos anos de 2020, a artista pop brasileira Anitta vale-se, em “Girl from Rio”, da referência à canção “Garota de Ipanema” de Vinícius de Moraes e Tom Jobim para recusar visões simplificadas e sexistas sobre a mulher carioca ao mesmo tempo em que implode noções fixas e estereotipadas de brasilidade. Camões e Anitta, ainda que de maneiras bastante diferentes, comentam e (re)escrevem literatura e arte.

Nesta comunicação, parto da relação que faço entre Camões e Anitta para dar voz e visibilidade a escritos multilíngues e/ou em português como *Mar paraguaio* de Wilson Bueno, por um lado. Argumento que Bueno, além de materializar possíveis ecos e sombras de outros escritos, projeta modos de pensamento e de vida que não estejam necessariamente e/ou somente ancorados em binários discretos, a exemplo da poesia em português salvaje de Douglas Diegues e da canção “Passarinha” de Bala Desejo. Por outro lado, todas essas obras convidam-nos a refletir sobre a necessidade de desfazer fronteiras linguísticas e culturais que muitas vezes impõem visões dicotômicas entre, por exemplo, português e espanhol bem como entre Brasil e América Latina.

Bio: Ricardo is a PhD student at the University of Ottawa living in and loving Montreal. Originally from João Pessoa, in Brazil, he has obtained a Bachelor of Law at the Universidade Federal da Paraíba, as well as Bachelor of Arts (Letras - Portuguese-speaking literatures and Portuguese language) and a Master's in Linguistics from the Universidade Federal Fluminense in the state of Rio de Janeiro. He has worked for Foreign Affairs ministries (Brazil, Australia, Canada) and has been teaching languages, literature and culture since the age of nineteen. Ricardo has been researching and translating literature professionally for the last nine years and has been particularly interested in multilingual cross-border music and literary writings.

3. Jhonatan Joel Corzo Livano (Universidad Nacional de San Agustín, Peru): “Las minkas de la voz. Ecos literarios, edades artísticas y resonancias plásticas en las literaturas de la oralidad”

Abstract/Resumen/Résumé: En esta investigación justificaremos y propondremos la utilización de algunas categorías ligadas a las recopilaciones orales (*de las literaturas de la oralidad o de las literaturas de tradición oral, oralituras, etnotextos, materiales orales, etc. -o cualquier nomenclatura es válida por el momento, pero en plural*), que resultan pertinentes para entender la naturaleza de estos constructos culturales. Estas categorías son: *Las minkas* de la voz, que son las acciones colectivas cuyo fin es producir una utilidad social de naturaleza recíproca dentro de las literaturas de tradición oral. *Las edades artísticas*, que permite rastrear y decodificar las distintas actualizaciones, resemantizaciones y amnesias estructurales latentes en ellas, considerando que cada relato es una edad más del mismo. *Las resonancias plásticas*, que encarnan a aquellos textos (orales o escritos) que germinan otros relatos dentro de la oralidad y la cotidianidad. Y los *ecos literarios*, que hacen referencia a relatos (de tradición oral y tradición escrita) que integran características, orientaciones y contextos similares entre sí, pero que no establecen relaciones directas entre ellos.

Es decir, preponemos nuevas categorías que direccionan (en la oralidad) nuevas miradas a los estudios y textos de esta tradición; textos que en la actualidad resumen lo heterogéneo, biodiverso, multiétnico y pluricultural que es lo latinoamericano.

Bio: El investigador Jhonatan Joel Corzo Livano estudió Literatura y Lingüística en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa del Perú, y pertenece al Centro de Investigación y Desarrollo Cultural del Sur – CIDECSUR.

Ha sido ponente en diversos congresos nacionales e internacionales como en el III Congreso Latinoamericano de Tradición Oral, Lima, Perú; el V Encuentro Internacional de Literaturas Amerindias, Bogotá, Colombia; el XVII Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana, UMSA, Bolivia; II Congreso Internacional De Literaturas Y Culturas Andinas, Jujuy, Argentina; VIII Congreso Internacional de Lenguas y Literaturas Indoamericanas y XIX Jornadas de Lengua y Literatura Mapuche, Temuco, Chile; I Congreso Internacional Antonio Cornejo Polar frente a los Estudios Culturales, UNSA-Investiga, Arequipa, Perú., etc. Siendo sus líneas de investigación las literaturas de la oralidad, las literaturas testimoniales y la minificción. En la actualidad prepara la publicación de un libro narrativo de minificción.

Panel 2: Resonances across borders in the Hispanophone and Lusophone worlds

Moderator: Dr. Patricio Kobek

1. Jerikho Ezzekiel Amores (McGill University): “Displacement and satire in José Rizal's writings: quixotic resonance in the late 19th-century Global Hispanophone world”

Abstract/Resumen/Resumé: This paper will examine different senses of displacement within the current debates in the area of Global Hispanophone studies in some of the writings in prose and poetry by the Filipino erudite José Rizal (1861-1896), known as the national hero of the Philippines through his independentist ideas. While most of the attention is paid to the Iberian Peninsula and Latin America in the late nineteenth-century world, due to their more constant and direct networks and recent independence in most cases, previous studies have pointed out the scarce literary/intellectual/political production from expatriate Filipino writers who self-promoted in displacement between periphery and centre (i.e. Philippines and Europe/Spain) and these have recently found traction with topics in the Global Hispanophone studies. In this paper, we will have a brief insight of the current working areas of Global Hispanophone studies and then take a look at some aspects of Rizal's biography, career, and displacements in Europe, his social circle, his resonance with the work of Cervantes (such as the figure of Don Quijote), and establish how some of these elements inform the format and the critique in his writings through political satire, such as the novel *Noli me tangere* and some poems that contribute as connecting pieces of the current studies in the Global Hispanophone.

Bio: J Ezzekiel Amores studies mid to late 19th century and late 20th to early 21st century fiction from the Iberian Peninsula, past-present intertextuality, Cervantes, Plato, Lucian, Mediterranean studies, humour and satire studies, literary geocriticism, and comparative

literature. Ezzekiél has participated in European summer schools on literary, cultural, and interdisciplinary studies in Barcelona, Utrecht, and Groningen. Ezzekiél has also presented working papers at graduate conferences and at the Canadian Association of Hispanists.

2. Sergio Montalvo Mareca (Universidad Complutense de Madrid): “La (de)construcción de Emilio Prados en su poesía. Notas literarias y biográficas”

Abstract/Resumen/Résumé: La presente comunicación se propone abordar la (de)construcción de la poética de Emilio Prados, atendiendo especialmente, desde una perspectiva analítica, a los símbolos presentes en ella. Aunque el símbolo es una constante en la poética pradiana, el abandono de sus orígenes andaluces y de su casa familiar tras los asaltos franquistas de 1937 supondrán un cambio irreparable en el Prados individuo y en el Prados poeta.

Esta nostalgia pasará a su creación lírica; el poeta se recreará y sufrirá reafirmando la imposibilidad de recuperar lo arrebatado. Desde su llegada a México en 1939, muestra una tendencia nítida a representar la patria perdida a través de la naturaleza malagueña: el mar, la alameda o el jardín serán elementos fijos en sus versos, así como otras referencias. Desde el exilio, Prados canta, o llora, al jazmín, a la rosa o a la espuma del mar, viendo en ellos el reflejo de una vida e ilusión que desaparece entre las llamas.

De esta manera, el análisis del paisaje malagueño permite reconstruir parte del ideario pradiano y generar algunas de las conexiones biográficas necesarias para explicar una de las poéticas más complejas de la Generación del 27. Málaga fue un punto nuclear para la poesía de Emilio Prados, pero también para su vida. Allí pasó sus momentos más felices: a los seis años entabló su relación con Manuel Altolaguirre y coincidió, poco después, con un joven Lorca, cuya familia había elegido esta ciudad como nuevo lugar vacacional.

Bio: Sergio Montalvo Mareca es Profesor Ayudante la Universidad Complutense de Madrid. Es, además, graduado en Español, Lengua y Literatura con Premio Extraordinario y tiene un máster en Literatura Española, ambos por la Universidad Complutense de Madrid, donde pronto defenderá su tesis doctoral.

Ha formado parte de diferentes proyectos y grupos de investigación financiados, como DIALOMYR, calificado como EXCELENTE, DIALOMOM, DIALOMOM 2, etcétera.

Es especialista en literatura del Siglo de Oro y, con mayor precisión, en el diálogo hispánico de los siglos XVI y XVII. Completa sus intereses con análisis sobre el papel de la mujer en la literatura y su repercusión, junto con otros vinculados a la poesía española del siglo XX.

Montalvo ha presentado comunicaciones en diferentes congresos científicos internacionales y nacionales, ha impartido conferencias como ponente invitado y ha organizado numerosos encuentros. Pertenece al comité editorial de diferentes revistas, es evaluador asiduo de varias publicaciones y ha publicado más de una docena de trabajos (artículos, capítulos de libro, etc.) sobre diferentes temas afines a su especialidad.

3. Timothy Ostrom (McGill University): “Impotence and Intellectuality: The Disempowerment of the Latin American Public Intellectual in the Narrative of Juan Pablo Villalobos and Horacio Castellanos Moya”

Abstract/Resumen/Resumé: From the Dreyfus affair at the end of the 19th century throughout much of the twentieth century, public intellectuals were invested with the responsibility of wielding their symbolic capital to intervene on behalf of the underprivileged and to “speak truth to power.” This is how Antonio Gramsci characterized the “organic intellectual” in his *Prison Notebooks* (1947). It also coincides with Edward Said’s account of the social functions and public responsibilities of the intellectual in *Representations of the Intellectual* (1994). Latin American cultural historians such as Ángel Rama, Carlos Altamirano, and Oscar Téran, agree on the privileged status and decisive role of the Latin American intellectual throughout the region. As Claudia Gilman has shown in her ground-breaking work, *Entre la pluma y el fusil* (2003), the Latin American public intellectual entered a crisis of legitimacy in the last decades of the twentieth century that has continued up to the present. The figure of the influential celebrity intellectual who whispers into the ears of kings and sways public opinion with a swipe of the pen has gradually disintegrated in the face of anti-intellectual currents of thought on both the revolutionary Left and the neoliberal Right. Horacio Castellanos Moya and Juan Pablo Villalobos portray this downward spiral in their fiction. They forge the figure of a new Latin American public intellectual who, publicly ridiculed and categorically impotent to hegemonize their points of view, is the veritable counterimage of Gramsci’s organic intellectual. Sexual impotence, in particular, serves as the driving metaphor for this atrophy of influence and concomitant loss of legitimacy and prestige in the public sphere.

Bio: Timothy Ostrom, PhD in Hispanic Studies at McGill University. He holds a combined degree in Spanish Linguistics and Literature from the Universidad Nacional de La Plata in Argentina (UNLP), having graduated first in his class and received the Joaquín V. González award the highest GPA of the Faculty of Humanities. From 2009 to 2019, he worked as both a course lecturer and a faculty lecturer at the UNLP. In 2014 he was nominated to participate in a CONICET research project to investigate the relationship between defeat, melancholy, and Latin American post-dictatorship literature. Currently, his doctoral research focuses on emergent discourses within contemporary Latin American literature and culture concerning the assimilation of memory politics into State institutions and mass media in the period from 2003 to the present.

Panel 3: Hearing and healing in contemporary women’s literatures

Moderator: Samantha Ruckenstein

1. Yohayna Hernández González (Université de Montréal): “Ellas tocaban batá a la luz de la luna. *Las dramaturgias de la escucha* en Osikán. Vivero de creación.”

Abstract/Resumen/Résumé: Tomando como referencia la obra escénica *Okana. Ritual AfroRadiactivo* de Osikán. Vivero de creación, la presente ponencia abordará las dramaturgias

de la escucha en el teatro cubano contemporáneo. Analizaremos cómo las creaciones de Osikán practican un teatro para los oídos, en ocasiones deslegitimado por las fracturas de lenguaje que introducen en la escena cubana tradicional.

La pieza *Okana. Ritual AfroRadiactivo*, estrenada en la Habana en 2019 (y censurada luego de sus primeras cinco presentaciones) bajo la dirección artística de José Ramón Hernández, trata los temas del racismo y del cimarronaje como acto de resistencia en Cuba. Desde el experimento político del “hombre nuevo” en la Revolución cubana hasta las prácticas de la religión yoruba, *Okana...* deconstruye las violencias racistas y patriarcales padecidas por las mujeres negras en Cuba. Es también una pieza que celebra la obra de artistas afrocubanas como la cineasta Sara Gómez y la poeta Georgina Herrera, así como la palabra y el pensamiento de otras artistas y activistas afrodescendientes, del feminismo negro.

Para el análisis de las *dramaturgias de la escucha en Okana...* abordaremos la construcción de imágenes y presencias acústicas (Enrico Pitozzi). Estas potencian una tensión entre el ver y el oír en las maneras de componer la materialidad escénica (cuerpos, voces, sonoridades, imágenes). De igual modo, estudiaremos el ritmo sonoro (Lehmann) como elemento esencial en la composición dramática de la pieza en conjunto con la polifonía de voces, el trabajo coral, la polisensorialidad y la presencia de cuerpos vibrátiles que generan una escucha vital (Suely Rolnik).

Bio: Dramaturgista de Osikán. Vivero de creación, Yohayna Hernández se interesa por la relación experiencia y lenguaje. Su trabajo se sitúa en la encrucijada entre la investigación, la creación y el pensamiento. Co-coordinadora de las redes de investigación-creación Tubo de Ensayo (2006-2012) y Laboratorio Escénico de Experimentación Social (LEES, 2012-2020), en Cuba su práctica se compartía entre la docencia (Universidad de las Artes de Cuba y Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba) y la edición (jefe de redacción de *Tablas*, la revista especializada de las artes escénicas, 2010-2017, y miembro de la Casa Editorial Tablas-Alarcos, 2004-2018). Desde su llegada a Montreal en 2019, ha participado en las Clínicas Dramáticas del Festival TransAmériques (2019 y 2021 como dramaturgista invitada, 2022 como co-coordinadora y animadora) y ha trabajado como dramaturgista asociada en LA SERRE- arts vivants (2019-2020).

Como dramaturgista independiente, también ha acompañado varias creaciones escénicas de teatro documental y artes vivas (*Luz: terre*, de la coreógrafa Sonia Busto, Montreal, 2021; *Granma, Trombones de La Habana*, Rimini Protokoll, Berlín, 2019; *I love Madrid*, Osikán, Madrid, 2019; *Okana. Ritual AfroRadiactivo*, Osikán, La Habana, 2019 entre otros) y se interesa por los múltiples cruces entre realidad y ficción.

En la actualidad co-coordina las Clínicas Dramáticas del Festival TransAmériques (FTA), Montreal y es miembro del comité editorial de la revista de arte y política *Liberté*. Escribe e investiga sobre las *dramaturgias de la escucha* y cursa la maestría en Estudios Hispánicos en la Universidad de Montreal.

2. Hernán Rojas Rodríguez (Unitec, Colombia): “La palabra poética y la experiencia violenta: líneas para una lectura de *Las voladoras* de Mónica Ojeda”

Abstract/Resumen/Resumé: En esta ponencia exploraré el tema de la *violencia fenomenológica* en tres cuentos de la colección *Las voladoras* (2020) de Mónica Ojeda: «Slasher», «El mundo de arriba y el mundo de abajo» y «Las voladoras». Específicamente, indagaré por el vínculo entre este concepto y las reflexiones sobre poesía y símbolo de Tzvetan Todorov (1991) y Hugo Friedrich (1959). Mi interés es demostrar que, pese a estar compuesta por cuentos, esta colección gira en torno a la poesía, pues el carácter simbólico de la poesía, que excede la articulación cronológica de los eventos o la construcción semántica de un relato, permite explorar los actos violentos representados en estos cuentos y restituir el sentido que se pierde y la desfiguración simbólica que la violencia trae consigo (Caña Jiménez, 2014; Cavarero, 2009; Parkin, 1988; Wierviorka, 2001). Además, me interesa mostrar que Ojeda representa en estos cuentos una forma de hacer que la exploración poética del acto violento construya un vínculo de comunidad entre las víctimas, los perpetradores y los testigos representados en los cuentos, y el lector de los relatos, como una manera de convivir con la experiencia violenta.

Bio: Hernán Rojas Rodríguez es docente investigador del área de Sociohumanística la Corporación Universitaria Unitec, en Bogotá, Colombia, profesional en Estudios literarios de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá, y magíster en Estudios Literarios de la Universidad Nacional de Colombia. Entre sus campos de interés se encuentran el estudio de las relaciones semióticas en la narrativa, la representación de las subjetividades en los relatos, y la narrativa latinoamericana de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI.

3. Jacqueline Avila Alvarez (Université de Montréal): “Rastros de etnoestrés en la obra *Huaco Retrato* de Gabriela Wiener”

Abstract/Resumen/Resumé: Comprender e identificar la existencia de heridas sociales y psicológicas comunes dentro de las poblaciones indígenas es un desafío que viene cobrando relevancia y es objeto de debate. Las consecuencias de la colonización no solo se han visto a nivel territorial o lingüístico, también han provocado heridas internas que han permanecido intergeneracionalmente en el inconsciente de los colonizados y “los prejuicios y la discriminación contra los pueblos indígenas son fenómenos persistentes que tienen un impacto negativo y significativo en la vida de las personas indígenas” (Gonzales, 2022: 9).

En sociedades con reductos de supremacía blanca y con una historia que esconde o busca olvidar sus vergüenzas, la literatura se convierte en la herramienta que nos transporta y rememora historias reales que se disimulan en historias ficticias. No solo nos permite crear imaginarios sino que también hace emerger testimonios de dolor, producto de las heridas abiertas por los eventos del pasado.

Para intentar explicar el porqué de la continuidad de estas conductas, *Huaco Retrato* se ocupa de describirnos lo sucedido en una de las épocas en las que el racismo científico, con sus ideas poligenistas, logró su mayor apogeo. Es así que Gabriela Wiener nos adentra en los zoológicos humanos, en este “Disney del colonialismo” que fue creado para satisfacer la curiosidad de

miles de europeos que veían al indígena como objeto de estudio y nos muestra un vergonzoso espectáculo en el cual “el público delira ante la visión de indios contextualizados entre bloques de tecnopor” (Wiener, 2021: 124).

Finalmente, con el análisis de *Huaco Retrato* nos trasladamos a distintas realidades y momentos históricos que se unen entre sí. Gabriela Wiener se apropia de sus experiencias, de su intimidad, de su aspecto físico y de sus antecedentes familiares para sacar a relucir un colonialismo enraizado en sociedades que discriminan, estereotipan, pero sobre todo, que dañan mentalmente.

Bio: Jacqueline Avila Alvarez es estudiante del doctorado en Literatura de la Universidad de Montreal. Tiene un master en Estudios Hispánicos y una especialidad en Etnoeducación. Actualmente, es directora de la academia ELEMontreal, trabaja en el departamento de asesoría didáctica de Lingoda y es docente de español como lengua extranjera en la Universidad de Montreal.

Panel 4: Eco-criticism and Andean literatures

Moderator: Dr. Jerikho Ezzekiel Amores

1. Mira Witczak (McGill University): “Padres e hijos en permanente desencuentro’: Family and Trauma in *Abril rojo* (2006) and *La noche de los alfileres* (2016) by Santiago Roncagliolo”

Abstract/Resumen/Resumé: The internal armed conflict between the forces of the government and the radical revolutionary party Sendero Luminoso engulfing Peru in the late twentieth century to this day echoes in the country’s cultural production, including its literature. The following paper analyses the literary depiction of how the resonances of the political situation permeate family life based on two novels by Santiago Roncagliolo, *Abril rojo* (2006) and *La noche de los alfileres* (2016). The particular point of view I focus on in this analysis is the question of the nature, transmission and potential methods of healing intergenerational wounds, through the interrelated thematic notions of family and trauma. The family history in the aforementioned novels is read not only as an intimate narrative but also as a metaphor for the condition of the entire social group it represents. How does the family reflect the pacts of silence so central to the construction of the official post-conflict history? How do different family members, especially those belonging to successive generations, perceive and process this silence? And, ultimately, what are potential ways of breaking the cycle of violence and self-destruction which originate in unresolved trauma?

Bio: Mira Witczak is a second-year doctoral student in Hispanic Studies at McGill University. She completed her Master’s degree in Modern Languages (Spanish) at the University of Oxford (2021) and holds an undergraduate degree in Spanish and Portuguese Studies from the University of Gdansk (2020). She is a Course Lecturer in the Department of Languages, Literatures and Cultures at McGill University. Her main research interests include the youth perspective in contemporary Latin American literature with a focus on autobiographical and testimonial narratives.

2. Rafael Rivera-Mundaca (Université de Montréal): “Depredación, crisis ambiental y distopía. Nuevas perspectivas del papel de la anchoveta en *Los zorros de Arguedas*”

Abstract/Resumen/Résumé: En una obra con un fuerte mensaje de denuncia social como lo es *El zorro de arriba y el zorro de abajo*, la mención de la anchoveta queda relegada en la trama a un segundo plano, dejando la sensación de que esta es un simple accesorio literario. Esto tal vez sea por estrategia narrativa, como para no restarle a la diégesis el poderoso mensaje de reivindicación que prometía. Y si bien la novela cumplió con sus expectativas vindicativas, una lectura intratextual nos remite de inmediato a la preocupación de Arguedas por la anchoveta. La sensibilidad del autor no solo se circunscribe en el ser humano, sino que de igual modo se preocuparía por su entorno, es decir, una genuina inquietud ecológica debido a la depredación de la anchoveta y su futuro como recurso alimenticio.

La motivación de Arguedas por resaltar la importancia de mantener el equilibrio en el manejo de la anchoveta, subyace en la novela y proviene de su profunda identificación con la cultura quechua y la relación ontológica que esta mantiene con su universo. Esta relación milenaria entre los antiguos peruanos y el mar, nos propone una relectura de estos textos desde la perspectiva de las humanidades ambientales, cuyos estudios y propuestas forjan una cosmovisión alternativa.

La promesa de abundancia para alentar la explotación indiscriminada de la anchoveta llevaría a toda una nación a un paseo en montaña rusa, sosteniéndola primero en la cima de una inesperada y utópica prosperidad, para abandonarla luego en el abismo de una impensable distopía.

Bio: Rafael Rivera-Mundaca is a PhD Candidate in Hispanic Studies from Université de Montréal. He holds a Master’s degree in Languages, Literatures, and Cultures in Hispanics Studies from McGill University, and an Honours B.A. with Distinctions in Spanish and Hispanic Cultures and Literature from Concordia University. He also holds a LL.B. in Law and Political Sciences from Universidad Federico Villarreal at Lima, Peru. In 2021, his academic work was funded by McGill’s Graduate Excellence Award, as well as the McCall MacBain Fellowship Awards. In 2022, his academic work was funded by Université de Montréal’s Graduate Excellence Award. His research interests are in Colonial and Postcolonial Studies, as well as Mobility and Identity crises.

3. Samiksha Puri (McGill University): “La naturaleza y un discurso de-colonizado en *Los ríos profundos* por José María Arguedas”

Abstract/Resumen/Resumé: *Los ríos profundos* narrates the experiences of an adolescent; Ernesto, who lives in the Peruvian Andes. Ernesto presents the sensibility, history, culture, and language of the rural communities of the Andes. He presents these by relinking to memories which are the evocations of the pre-colonial past, of the myths and the life of the rural communities during the Incan times; and later which were started seen as “primitive” or “unscientific” after colonization, first by the colonizers, and later by the criollos and mestizos once the Peruvian republic was formed. Ernesto’s relinking of the past to the present delinks from the “modern/scientific” ways of life, which is how Arguedas establishes a decolonial

discourse. Arguedas achieves this by representing nature as it was seen before the arrival of the Spanish in the southern continent, it is represented through the lens of the rural Andean communities. The sounds produced by the movements of the natural elements like the rivers, birds, insects, rocks etc. evoke in Ernesto the memories of the Incan past. Even the sounds produced by man-made musical instruments and the spinning top: *zumbayllu*, take Ernesto back to the past. The animation of nature and other elements, the sounds, and the use of Quechuan vocabulary, all help Arguedas present a decolonial discourse.

Bio: Samiksha Puri is a PhD student in Hispanic Studies at McGill University. She holds a master's degree in Hispanic Studies from the University of Delhi and a bachelor's in Advertising and Public Relations Management from the Delhi College of Arts and Commerce, University of Delhi. She has also taught at the IES Segundo de Chomon, Cantavieja, Spain. Her interest in literature and languages drove her to pursue a doctorate degree. Currently, she is a course lecturer at McGill University while simultaneously working on her thesis. Her research areas include Colonial and Postcolonial Studies, as well as Ecocriticism and Ambient Studies.

ORGANIZING COMMITTEE

Lara Bourdin (PhD candidate, McGill University)

Carlos Antonio Pajuelo Jara (PhD candidate, McGill University)

Donna Williams (M.A. student, McGill University)

Juan Carlos Flores Turrubiates (M.A. student, McGill University)

Special thanks to Aarshiya Sharma (PhD candidate, McGill) for creating the symposium poster.