

INTERNATIONAL CONFERENCE ETHOS, PATHOS, MYTHOS: MYTH AND TRAUMA NARRATIVES

**INTERNATIONAL CONFERENCE
ETHOS, PATHOS, MYTHOS: MYTH AND
TRAUMA NARRATIVES**

Faculty of Philology
Complutense University of Madrid
16-17 June

**ETHOS, PATHOS, MYTHOS: MITO Y
NARRATIVAS DEL TRAUMA**

Facultad de Filología
Universidad Complutense de Madrid
16-17 junio

TABLE OF CONTENTS

1. Outline/Presentación.....	4-5
2. General Information/Información general.....	6
3. Programme/Programa.....	8-9
4. Plenary Speakers/Conferencias plenarias.....	10
5. Speakers & abstracts/Ponentes y resúmenes	
▪ <i>Thursday 16 June/Jueves 16 junio....</i>	11-21
▪ <i>Friday 17 June/ Viernes 17 junio....</i>	21-25

6. Outline/Presentación

On June 16-17 2022, at the Faculty of Philology, Universidad Complutense de Madrid, the conference *Ethos-Pathos-Mythos* will explore myth and narratives of fear and trauma in various media (prose, comics, graphic novels, theatre, film, E-lit, etc.). These narratives delve into emotions and deep feelings arising at critical moments in human history. This convergence can be seen in narratives steaming from violent events that unsettle individuals and collectivities. Human groups are then forced to restore order and re-start after these traumatic events, and moral, personal, ideological, political and even economic lessons are drawn by observing the personal and collective transformations resulting from the events.

There are cultural contexts that tend to make myth and trauma converge. Globalization, terrorism, migration, climate change, and the crises brought about by the Covid-19 pandemic, the anxieties at the end of the 20th-century and the beginning of the 21st-century have given rise to numerous narratives. If we think of myths as organizing frameworks in the face of chaos and disorder, and of trauma narratives as similar attempts, we can draw the preliminary conclusion both are in a complementary and dialectical relationship.

Unlike historical records, storytelling has developed multidisciplinary approaches to the study of human events and their imprint on narratives that can occur in different media formats, each with deep and diverse emotional substrates. Studies in semiotics have shown the convergence between the world of phenomena, the embodied mind and human language. The cognitive sciences have also provided solid scaffolding to explore the relationship between cognition and emotion. Professor Martín-Loeches is a prominent figure in the interdisciplinary area of cognitive neuroscience and in his inaugural plenary lecture he will unveil the cognitive functions that make humans psychological vulnerable as well as the impact of language on the brain.

Affects are essential components of narratives, in general, and of myth narratives in particular. Fear is specially related to processes that imply profound emotional transformations and that help image new possibilities of order. Myths tell stories that seek to warn about catastrophic situations or moments that might be dangerous or traumatic. The supernatural emerges in myths almost as prediction or anticipation, in a sort of absence of temporal limits where reason plays with imagination to provide warnings beyond human conscious understanding. The power of strangeness is present in myths also as emotional consolation. In this regard, Professor Rachel Falconer, author of *Hell in Contemporary Literature* (2007), will deliver a closing plenary lecture to broaden our knowledge on underground imaginaries and the retellings of myths of descent in contemporary literature.

The conference also includes a wide range of papers which contemplate myth and narratives of fear and trauma in different media formats, including not only literary fiction but also graphic novels, television series, cinema and videogames. In this way, the gathering widens the scope of the study of myths by including interdisciplinary and intermedial dimensions.

The conference organizers: Víctor Huertas, Marta Silvera y Asun López-Varela

Los días 16 y 17 de junio de 2022, en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, el congreso Ethos-Pathos-Mythos explorará el mito y las narrativas del miedo y el trauma en diversos medios (prosa, cómic, novela gráfica, teatro, cine, literatura electrónica, etc.). Estas narraciones ahondan en las emociones y sentimientos profundos que surgen en momentos críticos de la historia humana, una convergencia puede verse en narrativas que emanan de hechos violentos que perturban a individuos y colectividades. Los grupos humanos se ven obligados a restaurar el orden y recomenzar después de estos eventos traumáticos, y se extraen lecciones morales, personales, ideológicas, políticas e incluso económicas al observar las transformaciones personales y colectivas resultantes de los eventos.

Hay contextos culturales que tienden a hacer converger el mito y el trauma. La globalización, el terrorismo, las migraciones, el cambio climático y las crisis provocadas por la pandemia del Covid-19, los miedos de finales del siglo XX y principios del XXI han dado lugar a numerosas narrativas. Si pensamos en los mitos como marcos organizativos frente al caos y el desorden, y en las narrativas del trauma como intentos similares, podemos sacar la conclusión preliminar de que ambos se sitúan en una relación complementaria y dialéctica.

A diferencia de los registros históricos, los relatos de ficción han desarrollado enfoques multidisciplinares para el estudio de los hechos humanos y su impronta en narrativas con un profundo sustrato emocional y que tienen lugar en diferentes formatos mediales. Los estudios en semiótica han mostrado la convergencia entre el mundo de los fenómenos, la mente y el cuerpo (*embodied mind*) y el lenguaje humano. Las ciencias cognitivas vienen proporcionando un andamiaje sólido para explorar la relación entre cognición y emoción. El profesor Martín-Loeches es una figura destacada en el área interdisciplinar de la neurociencia cognitiva, y en su conferencia inaugural desvelará las funciones cognitivas que hacen a los humanos vulnerables psicológicamente, así como el impacto del lenguaje en el cerebro.

Los afectos son componentes esenciales de las narrativas en general y de las narrativas mitológicas en particular. El miedo se relaciona especialmente con procesos que implican profundas transformaciones emocionales y que ayudan a imaginar nuevas posibilidades de orden. Los mitos cuentan historias que buscan advertir sobre situaciones catastróficas, o momentos que pueden ser peligrosos o traumáticos. Lo sobrenatural emerge en los mitos casi como predicción o anticipación, en una suerte de ausencia de límites temporales donde la razón juega con la imaginación para dar avisos más allá del entendimiento humano. El poder de la extrañeza está presente en los mitos también como consuelo emocional. En este sentido, la profesora Rachel Falconer, autora de *Hell in Contemporary Literature* (2007), impartirá una conferencia plenaria de clausura para ampliar nuestro conocimiento sobre los imaginarios subterráneos y el impacto de los relatos míticos en la literatura contemporánea.

El congreso también incluye una amplia gama de ponencias que contemplan el mito y las narrativas del miedo y el trauma en diferentes soportes, que incluyen no solo la ficción literaria sino también la novela gráfica, las series de televisión, el cine o los videojuegos. De esta manera que, entre todos, ampliemos el alcance del estudio de los mitos incluyendo dimensiones interdisciplinarias e intermediales.

7. General Information/Información General

Organisers / Organizadores:

Víctor Huertas, Marta Silvera y Asun López-Varela

Acknowledgements / Agradecimientos:

Proyecto AGLAYA, Asociación ASTERIA, Departamento de Estudios Ingleses

Scientific Committee / Comité científico

Claudia Alonso Recarte (Universitat de València)

Antonio Ballesteros Andrés (UNED)

Cristina Calle (Universidad Complutense de Madrid)

Mayron E. Cantillo (Universitat de València)

Ana González Rivas (Universidad Complutense de Madrid)

Helena Guzmán García (UNED)

José Manuel Losada (Universidad Complutense de Madrid)

Organising Committee / Comité organizador

Andrea Burgos Mascarell (Universitat de València)

José Manuel Correoso Ródenas (Universidad Complutense de Madrid)

Mónica Hernández Cordero (Sorbonne Université)

Víctor Huertas Martín (Universitat de València)

Asun López-Varela Azcárate (Universidad Complutense de Madrid)

Estefania Sanchez Aunón (Universidad de Murcia)

Marta Silvera Roig (Universidad Complutense de Madrid)

Xiana Sotelo (Universidad Complutense de Madrid)

Maya Zalbidea Paniagua (Universidad Complutense de Madrid)

Conference Address / Lugar del congreso

Salón de Grados. Building A/Edificio A, Facultad de Filología, Universidad Complutense. <https://www.ucm.es/gespacios/?ope=esp&esp=377>

Practical information / Información práctica

Wi-Fi / Wifi

You can connect through the network UCM-CONGRESO with the following password:
congresosUCM

You can also connect through the network EDUROAM with the password of your institution <https://www.eduroam.es/index.en.php>

ONLINE attendance / Asistencia ONLINE

<https://www.youtube.com/channel/UC5r-ycgM5p0m63zQosOGasA>

3. Programme/Programa

THURSDAY 16 JUNE /JUEVES 16 JUNIO

ALL SESSIONS TAKE PLACE IN THE “SALÓN DE GRADOS”, FACULTAD DE FILOLOGÍA, BUILDING A

Opening Session/Inauguración–9:00-9:30 José Manuel Losada (Universidad Complutense de Madrid)	First Plenary Session/Sesión Plenaria–9:30–10:30 Manuel Martin-Loeches (Universidad Complutense de Madrid) – “La vanagloria del Homo sapiens: lo bueno y lo no tan bueno del cerebro humano” Chair: Marta Silvera Roig (Universidad Complutense de Madrid)	Panel 1–10:30-12:00 Juan Ignacio Oliva (U. La Laguna/ Gieco- Franklin-UAH)– “Relecturas ecomaterialistas del mito de Leda”. Mercedes Jiménez De La Fuente (Ies Isabel la Católica)– “Muerte y renacimiento en <i>Memorias de Abajo</i>, de Leonora Carrington” José Manuel Correoso Rodenas (Universidad Complutense De Madrid)– “Flowers to Old Juana’s Grave”: Mito, trauma(s) y otras tragedias trans-hemisféricas en la narrativa de Leslie Marmon Silko” Chair: Maya Zalbidea Paniagua (Universidad Complutense de Madrid)
Panel 2–12:30-14:15 Maya Zalbidea Paniagua (Universidad Complutense de Madrid)– “Trauma, Fear and Myths with an Ecofeminist Perspective in Mary Shelley’s <i>Frankenstein</i> and Shelley Jackson’s <i>Patchwork Girl</i>” Xiana Sotelo (Universidad Complutense de Madrid)– “From Agents of Evil to Beings of Light: Modern Witches Healing the Trauma in #witchesoftheinstagram” Daniela Sandoval Fierro (Universidad Complutense de Madrid)– “Revisiting Memories to Meal the Soul: Myth and Trauma in Gloria Anzaldua’s <i>Light in the Dark/Luz En Lo Oscuro</i>” (ONLINE) Chair: José Manuel Correoso Rodenas (Universidad Complutense de Madrid)	Panel 3–15:45-16:30 Beatriz Pérez Zapata (Universidad Internacional de Valencia) & Víctor Navarro Remesal (Universitat Pompeu Fabra)– “The source of all things in you”: Trauma, capitalismo y mitos del presente en el videojuego “Distrain 2” Adrián García Vidal (Universidad Complutense)– “El viaje (super)heroico a través de las cinco etapas del duelo en WandaVision” (ONLINE) Jaime Segura San Miguel (Universidad Complutense) <i>Mythological Representations of Fear: Pandemics as Agents of Social Destruction</i> Chair: Xiana Sotelo (Universidad Complutense de Madrid)	Panel 4–16:30-18:30 Eva M. Pérez-Rodríguez (Universitat de les Illes Balears)– ““Behind These Divergent Presentations Was the Reality Itself’: Trauma and Narrative Technique in Ian McEwan’s <i>Black Dogs</i>” Safa Alshammari (Universidad de Granada)– “Memory and Trauma Narrative in Craig Thompson Habibi” David Pérez Calvillo (Universidad de Santiago de Compostela)– “A Descent to Madness: Exploring <i>Katabasis</i> in Narratives of Trauma and Mental Illness in DC’s Comics <i>Legion: Trauma</i>” Adrián Cobustenu (Universidad de La Laguna)– “Myth in the Narrative of Mircea Eliade and Neil Gunn” Chair: Asun LópezVarela (Universidad Complutense de Madrid)

FRIDAY 17 JUNE /VIERNES 17 JUNIO

Panel 5–9.30–10:30 Isabel González Gil (Universidad Complutense de Madrid)–“Mito, alteridad y trauma en <i>Another Earth</i>” Carolina López Fic (Universidad Complutense de Madrid)- “Crimen y trauma en el mito de Filomela y Procne: análisis de la práctica performativa y la poesía de acción de Chiara Mulas y Serge Pey.” Antonio José Planells De La Maza (Universitat Pompeu Fabra) & Mateo Terrasa-Torres (Universitat de les Illes Balears)–“Senua en los infiernos: trauma y mitos en el presente en el videojuego ‘Hellblade: Senua’s Sacrifice’” Chair: Asun López-Varela (Univ. Complutense de Madrid)	Panel 6–10:45–12:30 Elena Dobre (Universitat Jaume I)– “Trauma and Family Myth in Don Delillo’s <i>Falling Man</i>” Félix Purat (Palacky University)– “Dichotomized Deities: Trauma, Dictatorship and Healing in Philip K. Dicks’ <i>Dr. Bloodmoney</i>” Alejandro Sánchez Cabrera (Universidad de Salamanca)– “Demystifying Rape Culture: Recovering the Narrative of the Post-Traumatic Self in Myriam Gurba’s <i>Mean</i> (2017)” Juan J. Calvo García (Universitat de València)–“Shahryar’s European Epigones: Serial-Killing, Comeuppance or Childhood Trauma?” Chair: Estefanía Sánchez Auñón (Universidad de Murcia)	Second Plenary Session–12:30–13:30 Rachel Falconer (University of Lausanne) “From the Prado to Hades: Seamus Heaney in the Underworld.” Chair: Víctor Huertas Martín (Universitat de València)	Closing Session–13:30-13:45 José Manuel Losada (Universidad Complutense de Madrid)
--	---	--	--

NETWORKING ACTIVITIES

Thursday 16 June Coffee Break–12:00-12:30. Restaurant Facultad de Filología UCM

Thursday 16 June Lunch Break–14:15-15:45. Restaurant Facultad de Filología UCM

Friday 17 June Coffee Break–10:30-10:45. Restaurant Facultad de Filología UCM

Friday 17 June Closing Lunch –14:30-16:00. Restaurant Vicerrectorado de Estudiantes.

[https://www.google.es/maps/place/UCM+Edificio+de+Estudiantes/@40.4432341,-](https://www.google.es/maps/place/UCM+Edificio+de+Estudiantes/@40.4432341,-3.7303055,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd42282e7879fb37:0xbceb34f54bb056bd!8m2!3d40.4432341!4d-3.7281168)

[3.7303055,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd42282e7879fb37:0xbceb34f54bb056bd!8m2!3d40.4432341!4d-3.7281168](https://www.google.es/maps/place/UCM+Edificio+de+Estudiantes/@40.4432341,-3.7303055,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd42282e7879fb37:0xbceb34f54bb056bd!8m2!3d40.4432341!4d-3.7281168)

4. Plenary Speakers / Conferenciantes

First Plenary Session/Sesión Plenaria–Jueves 16 Junio/Thursday 16 June 9:30–10:30

MANUEL MARTIN-LOECHES (Universidad Complutense de Madrid)– “La vanagloria del Homo sapiens: lo bueno y lo no tan bueno del cerebro humano”

Chair: Marta Silvera Roig (Universidad Complutense de Madrid)

Mediante el estudio del cerebro y el comportamiento humanos, vamos descubriendo lo vulnerables que somos a lo social y lo emocional. Durante esta charla, hablaremos de conceptos tan importantes como la consciencia, las emociones o la cognición social, con el fin de comprender qué factores mueven realmente nuestra conducta. Teniendo en cuenta estas circunstancias, no será extraño comprobar el tremendo impacto que el lenguaje es capaz de producir en el cerebro, una poderosa herramienta de la que pueden obtenerse enormes beneficios pero que, dependiendo de cómo se utilice, puede ser también muy peligrosa.

Second Plenary Session–12:30–13:30

RACHEL FALCONER (University of Lausanne)

Chair: Víctor Huertas Martín (Universitat de València)

5. Speakers and abstracts / Participantes y resúmenes

THURSDAY 16 June/ JUEVES 16 Junio

PANEL 1–10:30-12:00

Chair: Maya Zalbidea Paniagua (Universidad Complutense de Madrid).

Juan Ignacio Oliva (U. La Laguna/ GIECO-Franklin-UAH)–“Relecturas ecomaterialistas del mito de Leda”

Entre los mitos de la Visitación más recreados literaria y artísticamente destaca, sin lugar a dudas, el de Leda y el Cisne. Entre otras razones, posiblemente, por la poderosa fuerza cinética que tiene este encuentro de la divinidad animalizada con la figura femenina, que engendra una historia de violencia y vicisitudes. Al contrario de la Anunciación cristiana (y con muchos elementos comunes sorprendentes, como las figuras aladas, la procreación milagrosa, el designio divino o la conformación de la mujer, entre otros), este encuentro puede considerarse como traumático e inesperado y, a pesar de que muchas recreaciones más tradicionales intentan revestirlo de un halo de grandeza y positividad, conlleva, a la luz de las nuevas versiones contemporáneas, una gran carga de desequilibrio y violencia de género implícita en ella misma. Esta ponencia, por tanto, intentará dar aún otra vuelta de tuerca a la historia, a través de los poemas y las representaciones pictóricas que dibujan otra visión mucho más distópica y subalterna. Ejemplos concretos pueden verse en las líricas de Mona van Duyn, Lucille Clifton, o Barbara Bentley, y en los cuadros de Nikki Dalton, Lynet McDonald, o Sue Wright, por citar algunos ejemplos. Utilizaremos, para ello, conceptos teóricos que analizan el arte en relación con los afectos, los traumas y, sobre todo, la relación entre el paisaje y el medioambiente con el cuerpo humano, como hace el ecomaterialismo cultural. Tal como constata la filósofa Val Plumwood, la espiritualidad sin cuerpo o la materia sin alma no son posibles, y, como afirma, Nancy Tuana, el límite entre los cuerpos diversos está conformado por membranas viscosamente porosas, lo que hace que la transcorporalidad se manifieste como algo problemático y doloroso, pero perfectamente posible. Por último, se escudriñará en posibles curas para las cicatrices corporales producidas por la violación metamórfica, así como, sobre todo, en las sanaciones y revitalizaciones mentales que se leen en estas nuevas reescrituras para conseguir un cambio de paradigma.

Mercedes Jiménez de la Fuente (IES Isabel la Católica)–“Muerte y renacimiento en *Memorias de Abajo*, de Leonora Carrington”

Como en el rapto del mito de Perséfone, Leonora Carrington cuenta en *Memorias de Abajo* (1943) que es llevada en contra de su voluntad a un sanatorio mental de Santander, “raptada” por unos cómplices de su padre que la introducen en un coche y la trasladan a un lugar desconocido y alejado de Madrid. Durante un tiempo no va a saber dónde está ni qué está ocurriendo. Cuando empieza a tomar conciencia de su crítica situación, aspirará a llegar al pabellón de “Abajo”, que paradójicamente e invirtiendo los términos, será el lugar más cercano a la superficie de salida del centro psiquiátrico, donde se encuentran los que ya están casi recuperados.

En este breve relato autobiográfico que sirve de testimonio de los traumáticos meses que la autora pasó internada, el descenso al inframundo no solo aparece en el aislamiento del mundo exterior, sino sobre todo en el tratamiento con inyecciones de Cardiazol que la postraban y dejaban inválida e inconsciente, según ella misma explica, produciéndole la pérdida del control sobre su propio cuerpo y su mente, un estado cercano a la muerte. La locura transitoria, que pudo ser consecuencia de traumáticos acontecimientos vividos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, es a su vez una bajada a los infiernos y una muerte simbólica, y la narración de esta experiencia una vez recuperadas la libertad y la cordura, una forma de superación y de regreso a la vida. Muerte y renacimiento, como en el mito de Perséfone, son valores simbólicos claves en su historia.

Este relato de los meses pasados en el encierro, poco tiempo después de salir de allí, resulta asimismo una acción sanadora. Es su amigo el médico Pierre Mabille, según ella misma cuenta en sus testimonios, quien la anima a hablar de ello en el exilio, donde se reunirá con otros surrealistas que huyen de la guerra en Europa. La ironía y la crítica al surrealismo, bien estudiadas por Katharine Conley en *Automatic Woman: the representation of woman in surrealism* (1956), indican una distancia psíquica de los hechos y una forma de superación del trauma, a pesar de que la escritora y artista inglesa afincada en México siempre recordó este momento de su vida con amargura.

José Manuel Correoso Rodenas (Universidad Complutense de Madrid)–“‘Flowers to Old Juana’s Grave’. Mito, trauma(s) y otras tragedias trans-hemisféricas en la narrativa de Leslie Marmon Silko”

Asimilar conceptos como “mito”, claramente perteneciente a la tradición occidental, a otros contextos culturales y/o religiosos, puede llevar a malentendidos o concepciones erróneas. Un ejemplo claro es aplicar la noción clásica y mediterránea de mito a las literaturas producidas por los miembros de las naciones nativo-americanas. Se podría discutir ampliamente si las concepciones nativas pueden ser entendidas como “míticas” o incluso “religiosas”, pero ello llevaría a un debate mucho más extenso que los límites de este seminario promueven (véanse los postulados presentados por Aby Warburg, Mircea Eliade, o las recientes investigaciones llevadas a cabo en la University of Illinois at Urbana-Champaign). Se puede establecer que el rico folklore y la tradición literarias de las naciones nativo-americanas muestran elementos que pueden ser asimilados a una ambiciosa definición de “mito”, con la particularidad que muchos de ellos están relacionados con el concepto de trauma, ligado a la propia historia de las naciones aborígenes del continente.

En las últimas décadas, el caso de Leslie Marmon Silko se ha alzado como paradigmático en el panorama de las voces Nativo Americanas en Estados Unidos. Al convertirse en una de las escritoras más reconocidas de este país, sus textos han puesto de manifiesto la interrelación entre los diversos traumas sufridos por los pueblos nativos (social, natural, económico, político...) con lo “mítico”, lo cosmológico y lo fundacional de las culturas nativas. Al hacer esto, categorías hasta la fecha rechazadas (como lo viejo, lo tradicional, lo ancestral, etc.) han vuelto a situarse en la predela de la discusión intelectual de Europa y Norteamérica. La presente comunicación tiene como objetivo

ofrecer un análisis de la narrativa de Leslie Marmon Silko (con un especial énfasis en *Almanac of the Dead* y *Storyteller*) para visualizar cómo se construye el trauma, en sus distintas facetas. En estos textos (también con el apoyo de otros) se puede ver el profundo conocimiento de Silko de la historia y la realidad de las naciones aborígenes del continente. De igual modo, a través de determinados elementos (la Juana del título, por ejemplo) Silko despliega cómo la esencia de los “mitos” y los traumas que afectan a las naciones Nativo-Americanas constituyen significantes narrativos de primera índole.

COFFEE BREAK–12:00-12:30

PANEL 2–12:30-14:15

Chair: José Manuel Correoso Rodenas (Universidad Complutense de Madrid)

Maya Zalbidea Paniagua (Universidad Complutense de Madrid)–“ Trauma, Fear and Myths with an Ecofeminist Perspective in Mary Shelley’s *Frankenstein* and Shelley Jackson’s *Patchwork Girl*”

Mary Shelley wrote *Frankenstein* after dreaming that she was able to resuscitate her baby. Before becoming a mother, Mary Shelley was already traumatized by the fact that her mother, Mary Wollstonecraft, died after giving life to her because, according to Rebecca Baumann in *Frankenstein 200: The Birth, Life, and Resurrection of Mary Shelley’s Monster* (2018) “the doctor who attended to her afterbirth did not wash his hands” (48). There are two possible monsters in *Frankenstein*: Victor Frankenstein as a doctor who is able to have a child without a mother, and Mary Shelley herself, who may have felt as a monster because her mother lost her life after her birth. There have been studies on the mythical figures in *Frankenstein*: not only considering both Victor and the creature as modern Prometheus stealing the fire from gods, but also, in Ana González-Rivas’ *El Monstruo de Frankenstein* the mythical figures of Pandora and Galatea in the novel as artificial women have been studied. Pandora or Galatea could be the female monster that the creature asks his father to create for him in the novel. In this conference, the mythical figures will be analyzed highlighting the connections of Mary Shelley’s fears of motherhood following an ecofeminist reading of the novel understood as criticism against misogynist practices of men dominating nature in medicine and destroying family relationships because of the children abandonment. There are already publications related to ecofeminism and trauma issues in *Frankenstein*, as for instance, in Jiaming Cheng’s *An Analysis of Ecofeminism in Frankenstein* (2021), however, this conference will not only focus on an ecofeminist reading of Mary Shelley’s *Frankenstein* attempting to explain the importance of nature as a healing source in the novel and why the female characters are secondary: Elizabeth appears as a ghost, Justine is accused despite being innocent and the female monster was never created by Victor. This conference will finally also offer an analysis of Shelley Jackson’s hypertext fiction *Patchwork Girl* (1995) in which the female companion that Victor Frankenstein began creating but then destroyed, was secretly finished by Mary Shelley herself. Both works will be analyzed focusing on trauma, fear and myths on motherhood, fatherhood, and childhood in the novel and in the electronic literary work.

Xiana Sotelo (Universidad Complutense de Madrid)–“From Agents of Evil to Beings of Light: Modern Witches Healing the Trauma in #witchesoftheinstagram”

When exploring traumatic human emotions and deep feelings arising at critical moments in history, witch-hunts are indeed one of the most violent events that have perturbed individuals and collectivities throughout centuries. Arts of gynecology, midwifery and holistic herbs were whole domains by the time the inquisition criminalized the witches (Wiccan and ‘wise woman’ who practiced the ancient Dianic religion (Berger 2019)). Additionally, healthcare and healing were publicly discouraged by the Christian Church so those who alleviated the suffering or cured illness, were suspected to be agents of evil and burnt to death (Barbara Ehrenreich 1974; Murray 1933; Levy 1976). Revealing a heightened awareness of the need to heal patriarchal traumas inflicted upon the stigma of witchcraft, a great number of self-identified modern witches are determined to embrace and deconstruct the mythical aspects of femininity that have been previously demonized and/or devaluated by patriarchy (Cheong 2013), and to do it together, as a community, under the hashtag #witchesofinstagram. In this context, this paper explores the healing agency of modern witches to overcome the historical trauma over witchcraft articulated in contemporary intermedial narratives such as the social media platform of Instagram. With a particular focus on narratives of transcendence and heterogeneous worlds amidst our current ongoing coronavirus global pandemic, this research is interested in delving into how modern witches are restoring some sense of order and/or wholeness in the traumatic stories associated with witchcraft through a narrative of healing and transcendent light. The healing powers of Mother Earth and the guidance of the phases of the moon are at the core of the narrative of transcendence from modern witches, great followers of Hecaté, the Greek goddess of the Witches (Sjöö & Mor 1991). In this line, we interrogate how historical trauma such as witch-hunts is being currently reappropriated with mythical dimensions in Instagram (Nightmare 2001).

In this line, this paper aims at critically addressing the historical representation of witches as agents of evil (followers of Hecate) examining how through social media platforms modern witches are consciously presenting themselves as light seekers and healers, both literal and metaphorical, both personal and communal (Eaglestone 2013). With this in mind, we will pay attention to how particular aspects of the myth of the witches serve to restore wholeness in the collectivity of #witchesofinstagram, contributing to the necessary healing of this historical traumatic experience surrounding witches (Adams 1993).

Daniela Sandoval Fierro (Universidad Complutense de Madrid)–“Revisiting Memories to Heal the Soul: Myth and Trauma in Gloria Anzaldúa’s *Light in the Dark/Luz En Lo Oscuro*” (PARTICIPACIÓN ONLINE)

This paper explores myth and trauma in Gloria Anzaldúa’s work, *Light in the Dark/Luz En Lo Oscuro: Rewriting Identity, Spirituality, Reality*, published posthumously in 2015. This is one of her less explored works, where the Chicana author and scholar draws her

auto-biographical narrative in an attempt to leave behind the memories that haunt her. Recollecting her past life events causes an immersion in individual and collective Chicano experiences of trauma. These experiences arise from wandering in a state of perpetual psychological and cultural transition. Anzaldúa tries to come to terms with these limits by bonding her indigenous Mexican side with her internalized Anglo-Saxon vision. Both ends of the spectrum release emotional waves that are in an everlasting search for restoration. In this thrive towards resignification, she resorts to the myth of Coyolxauqui, the moon goddess of Aztec culture, daughter of the maternal Earth deity. In a rebellion against her mother, Coyolxauqui, was decapitated and dismembered by her brother. Anzaldúa transmutes into Coyolxauqui to dialogue with her liminal state in order to redraw her personal Chicano self and heal her psychological wounds. This mythical ordeal serves the author to revisit traumatic events and rewrite her memories as a way to acquire mental stability. Thus, myth becomes the quicksand of her narrative, with most of the traumatic events of her life eventually blurred or fossilized within Coyolxauqui's story. The resolution of this psychic conflict illuminates Anzaldúa's awakening.

LUNCH BREAK–14:15-15:45

PANEL 3–15:45-17:15

Chair: Xiana Sotelo (Universidad Complutense de Madrid)

Beatriz Pérez Zapata (Universidad Internacional de Valencia) & Víctor Navarro Remesal (Universitat Pompeu Fabra)–“The source of all things in you”: Trauma, capitalismo y mitos del presente en el videojuego “Distrain 2”

Distrain 2 (Jesse Makkonen, 2018) es un videojuego independiente que continúa el relato de *Distrain* (Jesse Makkonen, 2015), una “aventura de terror psicológico” que contaba la historia de Price, un joven que ejecuta desahucios para ganarse un puesto como socio en un bufete de prestigio. Al final del juego, la culpa hace que Price intente suicidarse. La secuela presenta el mundo mental de Price, compuesto por recuerdos y simbolismos, en el que Price debe interactuar con personificaciones de la Razón, la Avaricia o la Pérdida para, según el propio juego, “restaurar la Esperanza”. El juego acaba con Price enfrentándose a la personificación del Trauma, causado por la muerte de sus padres cuando Price era niño, y quien se presenta como “la fuente de todas las cosas en ti”.

Distrain 2 combina un recurso literario tradicional, la prosopopeya o personificación, con recursos, estilemas e ideas de la modernidad, como la narrativa *mindgame* (Elsaesser, 2021) y las narrativas complejas (Loriguillo, 2018), la estética del terror videolúdico (Perron, 2018) o, sobre todo, la exploración de espacios mentales abstractos y la construcción del yo.

Podemos concebir el acercamiento mítico de *Distrain 2* desde la inmanencia del hecho fundacional, es decir, desde el vínculo social, político y cultural que más allá de entenderse como una reiteración mítica modificada por el contexto cultural (como recuperación mítica del pasado) se concibe en realidad como una nueva génesis mítica: el juego utiliza nuevas estructuras míticas: el yo complejo y fraccionado de la modernidad se enmarca en un relato sobre neoliberalismo, desigualdad y el impacto de la complicidad

del sujeto neoliberal en su salud mental y en la sociedad. Desde esta perspectiva, el mito no solo puede transitar y mutar entre períodos históricos sino que también puede nacer en un contexto específico.

Para analizar estos mitos inmanentes, aplicamos la metodología del mitoanálisis, una de las técnicas cualitativas propias del estructuralismo figurativo que encuentra en Durand (1982, 2013) su mayor exponente. Para Durand, el mitoanálisis va más allá de los mitemas y “decorados míticos” que constituyen el mito como texto (Durand, 1982) para adentrarse, precisamente, en el marco cultural que sustenta la génesis y/o mutación de hechos míticos, por lo que su aplicación resulta clave para discernir los orígenes inmanentes de los mitos del presente.

Teorías del trauma como las propuestas por Michael Rothberg (2020), quien estudia los roles no sólo de perpetrador y víctima sino también de los sujetos implicados, imbricados en sistemas opresivos, pueden ayudar a reconfigurar nuestra participación en procesos traumáticos en contextos neoliberales. Además, las referencias y la confrontación directa con el trauma proyectan una espectralidad que sitúa al protagonista entre la vida y la muerte, el saber y no saber, que Caruth (1995) alega como característica del trauma. Nuestro análisis revela cómo *Distraint* y su secuela construyen un “mito del presente” en el que temas y preocupaciones contemporáneas, como el trauma y la complicidad neoliberal, asumen una forma arquetípica lista para la repetición y la abstracción universalizante de sus coordenadas humanas.

Adrián García Vidal (Universidad Complutense de Madrid)–“El viaje (super)heroico a través de las cinco etapas del duelo en WandaVision” (PARTICIPACIÓN ONLINE)

Desde 2008, el Universo Cinematográfico Marvel se ha convertido en uno de los mayores eventos cinematográficos y culturales de masas. El monomito o viaje del héroe, de Joseph Campbell, ha servido como estructura narrativa de la mayoría de obras audiovisuales que componen este universo. Con el paso de los años y el aumento de la relevancia cultural del Universo Cinematográfico Marvel, la estructura narrativa tradicional del monomito se ha ido abandonando a favor de narrativas que, si bien siguen estando inspiradas en el viaje del héroe, suponen un mayor grado de innovación con respecto a las primeras películas de Marvel. Probablemente uno de los casos más explícitos sea el de Vengadores: Infinity War (2018), en el que la estructura tradicional del viaje del héroe se aplica al antagonista y, de esta forma, se ofrece a los espectadores un final anticlimático que subvierte las expectativas creadas en películas precedentes.

WandaVision (2021) también supone una ruptura de la interpretación clásica del viaje del héroe. En la serie, el viaje es emocional y el conflicto es interior, ya que Wanda debe afrontar el trauma sufrido por la muerte de su novio, Visión, en películas anteriores. Cronológicamente, es el sufrimiento de Wanda el causante principal de todo lo que acontece en la serie: su dolor es tan grande que, involuntariamente, utiliza sus poderes para reescribir la realidad y controlar las mentes de los habitantes de Westview, el pueblo donde se desarrolla WandaVision. De esta forma, Wanda crea una realidad solipsista en la que Visión no murió y vive junto a ella en un mundo que se asemeja al de las sitcoms

estadounidenses desde los años 50 hasta la actualidad. Es a través de estas referencias (en términos de Genette, hipertextuales e intertextuales) a otras series como WandaVision articula los distintos estados anímicos de su protagonista, que encajan perfectamente con las cinco etapas del duelo (negación, ira, negociación, depresión y aceptación), descritas por Elisabeth Kübler-Ross en *On Death and Dying* (1969).

La propia naturaleza transmedial del Universo Cinematográfico Marvel problematiza el final de WandaVision, así como su adhesión o no tanto a la última etapa del duelo —aceptación— como al último paso del monomito —el regreso a casa—. Será la película *Dr. Strange and the Multiverse of Madness* (2022) la encargada de dar sentido a las últimas escenas de la serie y de ofrecernos el final del arco argumental de Wanda.

COFFEE BREAK–17:15-17:30

PANEL 4–17:30-19:30

Chair: Asun LópezVarela (Universidad Complutense de Madrid)

Eva M. Pérez-Rodríguez (Universitat de les Illes Balears)–““Behind These Divergent Presentations Was the Reality Itself”: Trauma and Narrative Technique in Ian McEwan’s *Black Dogs*”

Ian McEwan’s 1992 novel *Black Dogs* incorporates a variety of trauma cases, ranging from the private and individual to the public and national or even global. Considered by the author himself one of his best novels, although somewhat neglected by readers and critics, by comparison with other landmarks in his literary output, *Black Dogs* allows for an interpretation of its complex narrative voice and technique that underlines its engagement with trauma and myth criticism. In this paper I intend to show how the narrative and structural complexity of *Black Dogs*, by means of a broken and gapped timeline, discontinuities in narrative voice and focalisation, and fragmented testimonies, highlights McEwan’s focus on the trauma caused by a number of mourning or trauma processes. All of them are, however, focalised through the first-person narration of the protagonist, Jeremy, under the pretense that he is writing a memoir of his parents in law, Jean and Bernard Tremain.

A recurring feature of McEwan’s fiction, a catalogue of traumatised children conforms the first category of trauma. Theirs are childhood traumas resulting from parental abandonment or absence, caused by either death, mistreatment or negligence. The thematic core of the novel, however, is provided by adulthood traumas provoked by ideological disenchantment and political revolution, in particular Jean and Bernard’s diverging responses to the breakdown of communism after the fall of the Berlin Wall. Jean’s turn to spirituality and Bernard’s political bereavement and lack of sympathy towards Jean’s defection culminates in their divorce. This is symbolically expressed through the climactic moment involving the terrifying black dogs of the title, a scene of conflicted interpretations not just for the characters but also for readers and literary commentators.

In the process of reaching this climactic episode, but not chronologically sequenced, the novel affords a study of national traumas (Britain’s, France’s, Germany’s)

brought about by the events and aftermath of the Second World War, in particular in France the traces left by Nazism, occupation and retaliation. War features prominently in McEwan's fiction, but this novel's composition after the collapse of communism is eloquent in his critique of master narratives such as fascism and communism, which the author perceptively maintains, however, "will return to haunt us". At the root of these different types of trauma lies the personal burden carried by the personal realisation that suffering is never really purged from our consciousness, and more relevantly, that inflicting pain is never really discarded as a possibility, to which every individual may potentially subscribe.

Safa Alshammary (Universidad de Granada)–“Memory and Trauma Narrative in Craig Thompson Habibi”

Craig Thompson's *Habibi* (2011), is an American graphic novel based on a romantic fable that is set in an imaginary modern West Asian country. The graphic novel's aesthetic and thematic position regarding the Arabian Peninsula is assessed through an intersectional critical approach under the general frame of Cultural Studies and its specific development through the following intersecting critical fields: Trauma Studies, Postcolonial Studies, and Precarity. The most popular forms of visual-verbal representation have arisen in response to the turmoil of economic crises and war. *Habibi* is a diverse and multidimensional fictional piece that lurks in the memory of the readers with vivid imagery recollected. Cartoonist Chris Ware suggests that comics itself is "a possible metaphor for memory and recollection" (Chute, 2011).

Hilary Chute (2010) has identified the fragmentary construction of images in comics as a prominent feature of traumatic memory and narrative. Subjects such as migrants and refugees, people coping with conflict and authoritarian regimes and people living with complex health conditions suffer from such trauma memories, wiring trauma gives recognition and voice to the wounded and survivors to tell their stories. Thompson's *Habibi* tells the impossible love story between two Orientalist individuals, situated in a cultural stereotype contemporary fictional Arabian- Nights land called Wanatolia; a blend between the tradition of Arabian literary fantasy and Western Orientalist views of what would be a contemporary West Asian developing world.

Dodola (a beautiful Arabian female sex slave) and Zam (a castrated black slave child) as they strive to survive. The female heroine, Dodola, is repetitively raped. As a child, by her first husband; as a teenager, by the men in the caravans in exchange for food. And in her adulthood by the sultan. The past of Dodola is a history of abuse, often slipping into the Orientalist stereotype of barbaric male savages and their marginalized women. Sending the message of Arabian/muslim women as marginalized, voiceless, and exploited. And therefore in need of American aid to grant them dignity, equality, and freedom. The graphic narrative technique is structured by creating space for past and present to jolt together on the same page --and often in the same panel --through speech bubbles that generate multiple layers of meaning.

Brister (2014) has argued that comics is a privileged space that permits expressing what cannot be said/visualized elsewhere. *Habibi*'s novel proclaims a shift between past and present to expose the physical and psychological resilience and complexities of its

survivors. This graphic novel ensues to have an incredible ability to bear exposure to trauma as a serious medium.

David Pérez Calvillo (Universidad de Santiago de Compostela)–“A Descent to Madness: Exploring *Katabasis* in Narratives of Trauma and Mental Illness in DC’s Comics *Legion: Trauma*”

The COVID-19 pandemic that we have suffered on a global scale has brought to the forefront a series of health-related issues that might have been neglected so far, but which are of the utmost importance for our wellbeing. Among these problems, mental health has gained momentum due to the impact not only of the pandemic itself, but also of the subsequent quarantines, periods of isolation, and personal tragedies. As a consequence, health experts, organisations, and other professionals agree on emphasizing the need to address a problem that is as real as any virus or disease, yet far more difficult to track. This is due to the very nature of mental illness *per se* which, as its name implies, affects the psychology of the patient. As such, mental illnesses are more likely to be disregarded by people other than the patient, usually by underplaying its importance. Besides, the fact that mental illnesses operate on a subjective level, usually without any visible marks as opposed to other conditions, forces health practitioners to rely on the patients’ stories and narrations in order to diagnose them properly. To tackle this issue, Rita Charon developed the concept of *narrative medicine* in an attempt to bridge the gap between the humanities and the medical professions and thus improve the treatment of patients by fostering empathy, understanding, and listening through storytelling. Under this scope, this paper aims at outlining the main features of *narrative medicine* with a focus on comic books in general, and on DC’s comic series *Legion: Trauma* in particular. In these books, the subject matter of the superhero—quite trendy nowadays—is adapted to the issue of mental illness. More specifically, the presentation will explore the way in which the protagonist, David Haller, experiences what Rachel Falconer calls a *katabatic narrative*, defined as “an infernal journey [...] described as a distinct genre in itself in that it codifies a particular world-view, operates according to a certain narrative dynamic, and draws upon an inherited set of motifs and imagery” (AÑO). Indeed, the experience of mental illness might be an *infernal journey* for patients, but also for their relatives, friends, doctors, nurses, and other professionals. Therefore, *Legion: Trauma* presents a unique medium that operates at the same time linguistically and visually in order to help us *conceptualize* the complex nature of mental illnesses.

Adrián Cobustenu (Universidad de La Laguna)–“Myth in the Narrative of Mircea Eliade and Neil Gunn”

A dire straits scenario calls for a solution. In this comparative paper, myth is seen or used as a vehicle. The apocalyptic background belongs to the tumultuous 1938 – 1948 dystopic decade. When the course of reality is hijacked by the political factor, testing society’s limits in an abrupt dictatorial fashion, artists might look for alternative ways to bypass the dystopic ensuing canvas painted by the powers that be. Mircea Eliade and Neil Gunn have done just that.

The theoretical framework has been inspired by the lights of scholars such as Northrop Frye (recurring primitive patterns), Gilbert Durand (*sermo mythicus*, the imaginary, symbolic imagination, mythodology), Pierre Brunel (*hybris*), Mircea Eliade (*myth vivant, en illo tempore, coincidentia oppositorum* or the myth pattern), and Carl Jung (the archetypes, the collective unconsciousness, fantasy thinking, synchronicity). The methodology, employing the aforementioned theoretical concepts, puts in motion the tools of myth-criticism and myth analysis.

The structure of the analysis follows a comparative pattern between a selection of three works, on behalf of each author: *Fata căpitanului*, *La Țigănci*, and *Les Trois Grâces*, from the Romanian author's tally of novels, and *The Serpent*, *The Silver Bough*, and *The Silver Darlings*, from the Scottish counterpart. The analysis is not a direct comparison between the novels of the two authors in question. It consists instead in highlighting the manner in how one author's work, Eliade's, casts light upon the literary creation of another's, that of Gunn. It is crucial to position the writers and their work within the shared milieu of their times. Though they might not have known each other, having different intellectual paths in their lives, and having lived and worked in different geographical places, they shared the same political, ideological, and social *zeitgeist*.

The results point to a similar manner of employing certain concepts and using specific tools to search for those needed answers, answering the same questions and the same problems, even though they were spaced out geographically. And the answers could not vary themselves but have the same form, being fashioned out of the same material, the critical factor being hope. Human beings share much more among themselves, inwardly, within their inner being despite all the apparent appearances. In the process of understanding and dealing with reality, humanity acts as one being to overcome, eventually, all kinds of vicissitudes thrown at it, either by nature or by itself.

FRIDAY 17/ VIERNES 17

PANEL 5–9.00–10:30

Chair: Asun LópezVarela (Universidad Complutense de Madrid)

Isabel González Gil (Universidad Complutense de Madrid)–“Mito, alteridad y trauma en *Another Earth*”

Esta ponencia explorará la relación entre la narrativa del trauma y las figuraciones del doble y la otredad en la película *Another Earth* (2011), de Mike Cahill y Brit Marling. En ella, la aparición en el firmamento de un planeta que es un “espejo cósmico” de la tierra y de sus habitantes (Earth 2) desencadena una tragedia en la vida de una joven promesa de la astrofísica, Rhoda, y de John, un compositor cuya familia muere en el accidente.

Estudiaremos las formas en las que se representa la alteridad en la película y cómo entroncan y actualizan el mito del doble, así como su función en el relato del trauma, la identidad fracturada, la búsqueda del perdón y el proceso de reparación y aceptación del daño. Trataremos también de otras resonancias míticas que se emplean en la película (como el mito de la caverna y la Torre de Babel) para plasmar la ansiedad social que genera el nuevo planeta, al tiempo doble y otro, “espejo roto” de nuestro mundo.

Carolina López Fic (Universidad Complutense de Madrid)- “Crimen y trauma en el mito de Filomela y Procne: análisis de la práctica performativa y la poesía de acción de Chiara Mulas y Serge Pey.”

El mito de Filomela y Procne relata una serie de crímenes atroces. En la versión de Ovidio, Tereo viola a su cuñada Filomela y le corta la lengua para que no pueda revelar la verdad a su hermana Procne. A pesar de su aislamiento, Filomela consigue comunicarse a través de una tela y las hermanas se vengán de Tereo, matando a su hijo Itis y sirviéndoselo de cena. Cuando Tereo descubre que ha devorado a su hijo, persigue a su mujer y a su cuñada, pero no las alcanza: los tres personajes se transforman finalmente en golondrina, ruiseñor y abubilla.

En este artículo se analiza la naturaleza de las transgresiones llevadas a cabo: en el contexto mítico, los crímenes de Tereo, Filomela y Procne no son solo acciones violentas, sino que poseen un significado simbólico, vinculado con los conceptos de trascendencia y religiosidad en la cultura griega. La ambigüedad, característica inherente a este relato mítico, provoca que los crímenes descritos sean justificados o condenados por diversos autores en la tradición griega y en las reescrituras romanas.

El mito se resignifica, sin embargo, en el siglo XXI. Desde unas coordenadas socioculturales muy diferentes, la artista multidisciplinar Chiara Mulas y el poeta Serge Pey toman el mito de Filomela y Procne como punto de partida para la creación literaria y artística. Ambos asocian la figura de Filomela a la del poeta que toma la palabra con el fin de relatar el trauma, la violencia y la injusticia, posicionándose en contra de la mentira. A través de un estudio comparado de las fuentes antiguas del mito y sus reescrituras contemporáneas, este artículo muestra los distintos significados que toman los crímenes narrados y la manera en la que Serge Pey y Chiara Mulas se enfrentan al trauma a través de la resignificación del mito.

Antonio José Planells de la Maza (Universitat Pompeu Fabra) & Mateo Terrasa-Torres (Universitat de les Illes Balears)–“Senua en los infiernos: trauma y mitos en el presente en el videojuego ‘Hellblade: Senua’s Sacrifice’”

Hellblade: Senua’s Sacrifice (Ninja Theory, 2017) es un videojuego de acción y aventura inspirado en el folclore celta y nórdico. En él, la guerrera picta Senua viaja a los infiernos para rescatar el alma de su amado, en un viaje que remite a los descensos mitológicos de Orfeo en la mitología griega, Hermóðr en las eddas nórdicas, Ishtar en los mitos babilonios o Izanagi en la japonesa.

Al aplicar esta estructura narrativa a un relato interactivo de nueva creación, *Hellblade* presenta un caso de “mito en el presente” en el videojuego, esto es, la dimensión trascendental del acervo histórico y su relectura en la contemporaneidad donde destaca el sentido mítico y el retorno a las preguntas esenciales de la Humanidad, su origen y su destino (Brunel, 1988). En esta casuística del mito en presente, los grandes mitos del pasado reverberan en los textos modernos mediante un proceso de repetición (Bolter y Grusin, 1999) donde el mito emerge como cierre del círculo que comienza con los arquetipos, continua con los temas y se singulariza en los símbolos (Losada, 2010). De este modo, los mitos en el presente suponen una interpretación moderna de lo trascendente, del Homo Symbolicus (Cassirer, 1979), en el ecosistema mediático.

En la presente comunicación buscamos estudiar el videojuego, entendido como objeto cultural que participa de manera activa en el ecosistema mítico contemporáneo, mediante un análisis textual de *Hellblade: Senua’s Sacrifice*. Como principal metodología utilizamos el acercamiento de la mitocrítica (Durand, 1982, 2013), una aproximación que busca descubrir “los mitos patentes o latentes que atraviesan, ‘trabajan’, o sustentan un determinado momento cultural” (Gutiérrez, 2012, p. 183).

Hellblade actualiza su estructura mítica con referencias modernas al trauma. El trauma presenta estructuras narrativas propias, a menudo fragmentadas y que remiten a la imposibilidad de nombrar el evento traumático. Sumergido en un mundo de pesadillas que atestiguan la repetición del trauma, *Hellblade* alude al duelo y al sujeto melancólico que regresa una y otra vez a la pérdida del ser amado. Esto se apuntala con motivos ludoficcionales relacionados con la limitación y alteración sensorial, la indefensión y el abuso (Terrasa, 2021).

Por todo esto, al centrarse en el estudio del caso de *Hellblade*, esta presentación revela una estrategia de actualización de mitos trascendentes en un nuevo medio audiovisual. El trauma de la pérdida presente en su estructura arquetípica se vincula aquí a motivos de terror videolúdico (Perron, 2018) y percepción, en una línea más contemporánea relacionada con la fractura del yo y la salud mental, y renueva los temas y preocupaciones de los mitos que lo inspiran.

COFFEE BREAK–10:30-10:45

PANEL 6–10:45–12:30

Chair: Estefanía Sánchez Auñón (Universidad de Murcia)

Elena Dobre (Universitat Jaume I)–“Trauma and Family Myth in Don DeLillo’s *Falling Man*”

In tracing the dialectical relation between literary expression, myth, and community, renowned French philosopher Jean-Luc Nancy asserts the “interruption” of myth by literature. Thus, following Deepmann, the latter category has come to substitute the former in order to become “the properly epochal expression of our mythless community” (1997, p. 31). Nevertheless, the same Nancy argues that in the very co-implication of literature and myth, the real truth behind community emerges. In bidding the dimension of communal life to myth, Nancy’s work is conversant with the traumatic rupture that personal and cultural myths of ego and communal stability undergo in the wake of traumatic assault. Indeed, first and second wave of trauma theorists drawing from interdisciplinary fields of inquiry (Caruth, 1995; Balaev, 2014; Barnaby, 2019), have drawn a correspondence between psychic and social disturbance and its transposition into literature. Viljoen and Van der Merwe allegorize this correspondence by stating that “[w]hen a person is overwhelmed by trauma, the coherence of the life narrative is shattered - the traumatized person has “lost the plot” and a void enters the structure of the narrative” (2007, p. 1). In light of these claims, this work wants to triangulate the notion of trauma, myth and literature in order to discuss Don DeLillo’s *Falling Man* and its return to the mythic dimension of home disrupted in the wake of the terrorist attacks of 9/11. Two decades after the terrorist attack, DeLillo’s 2007 novel remains paradigmatic of how the individual and communal *plot* (an oversaturated signifier in the novel) is torn apart in the aftermath of shock. With this in mind, I want to interrogate how the powers of myth – restoring meaning and continuity – are bestowed upon the dimension of home and the immediately adjacent notion of family. Specifically, I want to scrutinize how, through the representations of his main characters’ continuous (yet indirect), sought-after return to the physical and emotional spheres of home and family, DeLillo portrays the domestic arena as the “the sole area of control for the individual as providing a sense of physical security” (Després, 1991). Equally important, I will argue that DeLillo’s complicates the notion of the domestic myth and its power to restore individuals’ life narrative continuity, as he questions whether said myth enables a process of working through, or enforces an economy of emotional stasis thus endangering redemptive responses to lived trauma. Finally, the concluding remarks of this paper will return to the valency of myth as subservient to literary works in their enterprise of reckoning with traumatic events.

Félix Purat (Palacky University)–“Dichotomized “Deities:” Trauma, Dictatorship and Healing in Philip K. Dicks’ *Dr. Bloodmoney*”

This paper focuses on the characters of Hoppy Harrington and Walter Dangerfield in *Dr. Bloodmoney: or How We Got Along After The Bomb*, by Philip K. Dick, and the rise of both characters from the nadir of humanity to the zenith of near-mythic status. The paper will also address the role of trauma in Hoppy Harringtons’ development in particular.

In this representative novel of Californian regional literature and postwar science fiction, Hoppy Harrington is disabled, one of the lowest and most marginal positions in society. This is at least until an apocalyptic nuclear strike turns the earth into a post-apocalyptic world. Now, Hoppy Harrington has supernatural powers and becomes indispensable to the community as a phocomelus. But the trauma he felt from the pre-apocalyptic era has given him the desire for revenge. And his power has given him the means with which to accomplish that aim.

Being himself a mythical figure of sorts, Hoppy Harrington, through his newfound supernatural powers, becomes a god among men. Hoppy Harrington is, along with the character of Walter Dangerfield, a definitive example of the arguably post-human world Phil Dick depicts in *Dr. Bloodmoney*. When paired with Walter Dangerfield, however, both characters, mythical in their own right, form a damaging/healing dichotomy. Unlike Hoppy Harrington, keen on power and revenge, Walter Dangerfield represents the aspiration of humanity in the post-apocalyptic world to the pre-bombardment normality through knowledge. Trapped in a spaceship orbiting the Earth, he continues to transmit useful knowledge from a database he has on board, functioning as a deity of sorts in terms of the transmission of knowledge to a beleaguered planet. As a result, he is a benevolent threat to Hoppy Harringtons' power. Never a stranger to powerful religious symbolism, this paper stresses the importance of *Dr. Bloodmoney* as one of the authors' strongest expressions of human beings adopting mythical traits.

Juan José Calvo García de Leonardo (Universitat de València)–“Shahryar ’s European Epigones: Serial-Killing, Comeuppance or Childhood Trauma?”

One of the prototypically traumatic experiences that a girl or a pre-teen can suffer is the accidental witnessing of her parents' coition. As far as, under shock, she can gather, from what she sees and hears, her father is murdering her mother. Should passing away be a sequel to orgasm, the crime will be proven by the presence of a *corpus delicti*. Lastly, in the case of polygamous societies, that very physical strife will naturally derive into serial slaughter. This is the first element of our paper. Albeit involuntarily, what the girl has done is to spy upon parental privacy and she can be severely punished if found out. It is the second element of our paper. The breach of the ban will ban her (from) innocence and oppress her with guilt: henceforth, her fear of sex will have a twofold, physical and moral character. The third element of our paper delves into the motivations of the wife-killer.

As a corollary, we recall the myth of the maiden, turned over to or bereft by a chthonic monster, snake, dragon or an underworld numen—who would either stand guard over her, like Brunhild, swallow her up like Andromeda or abduct her (rape her, in its etymological Latin sense) to its aphotic cave or chamber like Persephone—, a would-be victim who will hopefully be saved *in extremis* by a solar hero: Perseus or Sigurd/Siegfried.

To illustrate the various manifestations of our working hypotheses, we present and contrast the literary and folk-tale motive of the serial spouse-killer (Aarne-Thompson-Ure Index 312 'Girl murderer' and 312D 'Saved by brother'—arguably 310 'Maiden in the tower'), best known as the preliminary excuse for the concatenated narratives of *The Thousand Nights and One Night*, as expounded in some of its European manifestations.

Centering our analysis upon Charles Perrault's *La Barbe bleüe* and some of its German (i.a. Grimms *Blaubart*, Bechstein's *Märchen vom Ritter Blaubart*) and English (i.a. Dickens' *Captain Murderer* and some nineteenth and twentieth century plays) versions and correlates, we further draw upon forerunners like Basile's Neapolitan *La schiavottella* and *Le tre corone* and upon offshoots, like Grimms' *Fitcher's Vogel*, *Das Mordschloss*, *Der Räuberbräutigam* or even *Marienkind* of the late seventeenth century French model.

Collaterally, we shall see how translations and cultural adaptations of the Bluebeard motive, especially within English culture, have intentionally deformed both the content and the continent of the original tale.

Alejandro Sánchez Cabrera (Universidad de Salamanca)–“Demystifying Rape Culture: Recovering the Narrative of the Post-Traumatic Self in Myriam Gurba's *Mean* (2017)”

Rape in Greek Mythology is a common motif that has been explored to a great extent. In fact, the portrayed struggle to escape from undesired sexual intercourse and the man's excess of power is widely depicted in Greek myths, from Demeter and Poseidon to Apollo and Daphne or Athena and Hephaestus, among others. Myths' depictions of women as vulnerable objects of sexual desire have led to, on the one hand, a cultural idea of a justified and somehow accepted excess of power men can exercise over women and, on the other hand, a relation between today's idea of trauma, its specific narrative and the mythical idea of empowerment and overcoming. This presentation examines the subsequent universal nature of violence against women and the contemporary culture that normalizes this violence as portrayed by Myriam Gurba in her memoir *Mean*. Gurba excavates two women's stories and their exposure to gendered violence within this aforementioned culture. The writer probes into the multifaceted forms of violence (namely direct, systemic and symbolic), and how they are reproduced in the everyday lives of women; she explores gender as the historical trigger to power imbalances and denounces rape as the ultimate representation of excess of power exercised by men. Gurba presents this three-stage exploration through the disruption of her narrative, a disruption that is achieved through instances of violence, and the probing into of her post-traumatic mind. As a result, the writer exemplifies the consequences of being sexually assaulted, institutionally silenced, and the experience of survivor guilt. Eventually, this presentation proves that *Mean* serves as a way of presenting not only Gurba's own testimony, but a broader recollection of female figures and ghosts, as well as the universal suffering women are forced to experience.

SECOND PLENARY SESSION–12:30–13:30

Chair: Víctor Huertas Martín (Universitat de València)

Rachel Falconer (University of Lausanne)

CLOSING SESSION–13:30–13:45

José Manuel Losada (Universidad Complutense de Madrid)