

**Representación, posesión y éxtasis en la espiritualidad ibérica y europea
(siglos XIV-XVII). Palabras preliminares**

Belén Molina Huete
(Universidad de Málaga)

María Aboal López
(Universidad Internacional de La Rioja)

El presente volumen monográfico surge de la sinergia de dos proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España. Por un lado, el dirigido por Rebeca Sanmartín Bastida, *Catálogo de Santas Vivas (1400-1550): Hacia un corpus completo de un modelo hagiográfico femenino* (Ref. PID2019-104237GB-I00), y, por otro, el dirigido por Licia Buttà, *Heterotopías coréuticas: danza y performance en la cultura visual y literaria del Mediterráneo desde la Tarda Antigüedad hasta la Edad Media* (HAR2017-85625-P), financiado además por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

El *Catálogo de Santas Vivas* surgió con el principal objetivo de desarrollar un catálogo wiki que permitiera divulgar las vidas de mujeres castellanas que adquirieron fama de santidad o de extrema virtud entre los años 1400 y 1550. Si bien en la actualidad las llamadas *santas vivas* no son apenas conocidas, las figuras de estas mujeres son relevantes porque en su época llegaron a ejercer una cierta autoridad social que hoy en día nos puede ofrecer nuevos caminos de investigación. En el *Catálogo de Santas Vivas* se recogen las hagiografías de estas mujeres, vidas que hasta ahora, en su mayoría, no habían sido impresas ni editadas de manera independiente, por lo que este corpus facilitará su consulta para futuros trabajos científicos. Asimismo, este proyecto despliega una base de datos a partir del catálogo wiki para acercarnos al modelo de santa viva desde su conformación performativa y de los espacios de poder.

Compartiendo con esta investigación la perspectiva de la performatividad, el proyecto *Heterotopías Coréuticas* (HECO) profundiza e indaga en la transmisión de la danza en los espacios Mediterráneos desde la época tardo-antigua hasta la Edad Media, intentando marcar nuevos caminos que remarquen el peso de la tradición clásica, bizantina e islámica en la conformación de la cultura mediterránea medieval. Dentro de este proyecto coexisten tres ámbitos temáticos bien delimitados alrededor de la danza (poder, muerte y ritos), desde los que se van entrelazando los contenidos iconográficos literarios y simbólicos a través del análisis de diversas fuentes, literarias, artísticas e históricas que estudian el peso de la tradición clásica, bizantina e islámica en la conformación de la cultura visual de la Europa medieval la performatividad de los rituales donde la danza es protagonista.

Del interés común, pues, en el territorio simultáneo de la experiencia espiritual y sus puestas en escena, nació el encuentro científico *Representación, posesión y éxtasis en la espiritualidad ibérica y europea (siglos XIV-XVII)*, celebrado de manera telemática los días 27 a 29 de septiembre de 2021. Gran parte de las intervenciones de este taller de investigación, en el que hubo lugar para el debate y el enriquecimiento mutuo, han sido reelaboradas para este volumen, al que se han sumado además otras colaboraciones durante su proceso de elaboración. En esencia, su estructura respeta las divisiones temáticas que presentó el workshop, atendiendo “Dramaturgia y gesto”, “Performance conventual, éxtasis y alteridad coréutica”, “Palabras y representaciones”.

A modo de pórtico –que al tiempo que adentra y fija la atención en los conceptos clave sobre los que se sustenta el monográfico, abre su espacio a la interdisciplinariedad que

los engloba– se encuentra la presentación a cargo del profesor Alessandro Arcangeli, de la Universidad de Verona, acreditado conocedor de la historia cultural de la Europa Moderna. La naturaleza poliédrica del término “Representación” en el contexto de la espiritualidad histórica, la marcada feminidad de la “posesión” desde el estudio de la brujería y los fenómenos demoníacos y el análisis de las religiones para los fenómenos de “éxtasis” delimitan el desarrollo de esta introducción. La línea convergente que dibujan texto e imagen, iconografía, teatralidad y cultura se pone de manifiesto en el señalamiento de la bibliografía más reciente y avanzada. Así como en el énfasis sobre la importancia de abordar tales aspectos desde la perspectiva de la experiencia vivida y expresada sin descuidar la atención a los sentidos y las emociones. Esta nueva perspectiva metodológica autoriza los acercamientos que siguen.

El monográfico arranca en la Edad Media a partir del estudio de Carla M. Bino, profesora de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán, especialista en teoría de la representación y la cultura dramática de este período, y muy en concreto de las diferentes puestas en escena de la Pasión de Cristo. En este sentido, se aproxima a la dramaturgia de la pasión en las visiones de las místicas italianas próximas en el espacio y el tiempo Ángela de Foligno (1248-1309) y Margarita Cortona (1247-1297). A partir del relato de ambos testimonios y la exploración de sus experiencias místicas, se verifica cómo la representación de la pasión de Cristo de ambas religiosas franciscanas determina en cada una su propio camino de transformación espiritual y personal. En el caso de la primera, las visiones y sensaciones de pasión sirven de guía en una evolución creciente y mutante desde el dolor al amor, desde la penitencia ascética a la compasión afectiva y la unión final y plena en el sacrificio. Una identificación más mimética y corporal marca el itinerario de la segunda, que amplía su espectro de solidaridad con otros personajes como María Magdalena, y parece acomodarse a una tradicional conjunción de visión, llanto y clamor de pasión.

La España premoderna y el estudio de la enfermedad como motivo en el discurso conventual femenino, en tanto que definidor de espacio de representación, ocupa el examen de Yonsoo Kim. Con amplia trayectoria en el escrutinio de la discapacidad, la religión y el género, esta profesora de la Universidad de Purdue incardina en su contexto histórico los patrones discursivos con que María de Santo Domingo, Juana de la Cruz, santa Teresa de Jesús y Teresa de Cartagena, especialmente, expresan sus faltas corporales. En tal contexto, las visiones y experiencias místicas se conciben como un mecanismo de “creación de alteridad”, antídoto al estigma que suponía la marginación social y la obligada sumisión femenina al poder. En la doble consideración de la enfermedad como castigo divino y oportunidad de redención, sufrimiento y santidad se dan de la mano teniendo la tradición de la literatura hagiográfica precedente como telón de fondo. Este enfoque, en el marco de la teoría de la interseccionalidad, supone un gran avance en el estudio de la creación del sujeto místico, que verá sin duda ampliada su definición con la alianza de las humanidades digitales en la exploración de testimonios.

Enriqueciendo las fronteras espacio-temporales de tales ejemplos, la representación de la santidad femenina en el siglo XVII portugués es estudiada por Isabel Morujão a partir de las figuras de dos religiosas clarisas que evidencian en sus relatos biográficos la influencia clave de Teresa de Jesús: sor Mariana do Evangelista y sor Clara do Santísimo Sacramento. La autora, que ha contribuido de manera excelente desde la Universidad de Oporto a la recuperación del patrimonio literario femenino portugués de este período, patentiza a través del repaso de la representación escrita de sus experiencias místicas cómo comparten las mismas dimensiones que las que la santa carmelita descalza estableció en sus escritos. Si bien con particularidades de una y otra, en ambas se produce la distinción entre sentidos exteriores e interiores a la hora de dar cuenta de sus visiones

y, en especial, de sus locuciones; la eucaristía y la celebración litúrgica constituyen igualmente contextos extáticos y de arrobó; la escenificación pública de las suspensiones contribuye al reconocimiento de su santidad en vida reforzando su autoridad; y la validación de sus experiencias radica en las acciones de virtud que procuran. Asimismo, comparten con la santa de Ávila visiones concretas y motivos simbólicos, en gran parte muy en relación con la dramaturgia del cuerpo entregado a Cristo, “signos superlativos” que denotan la imposibilidad de otra forma de expresar la unión íntima con Dios.

Precisamente en esta línea semiótica se inicia el siguiente bloque de trabajos que tiene como punto de partida la representación en su dimensión más iconográfica. El protagonismo lo ocupa, en primer lugar, y como acceso al desarrollo de tradiciones culturales, el trabajo de Licia Buttà dedicado a las danzas diabólicas en el relato hagiográfico y ejemplar medieval. Buttà, que encabeza desde la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona la dirección del proyecto sobre *Heterotopías coréuticas* antes mencionado, establece las dicotomías operantes en estos discursos religiosos en torno al siglo XIII que enfrentan la lícita danza celestial y la terrenal pecaminosa. La mera observación de luchadores o figuras danzantes (especialmente femeninas) es condenada sin reservas como escena de posesión demoníaca, ya sea de manera real o a través del sueño. El recorrido por diferentes representaciones de la tentación carnal de san Benito o san Jerónimo o el análisis de diversos *exempla* que tienen como protagonistas a mujeres danzarinas que obtendrán castigo divino así lo acredita. Danza y muerte se alían así en un mensaje moralizante claramente instituido socialmente.

Otra vertiente distinta, pero basada también en los desarrollos iconográficos medievales presentes en los márgenes de los manuscritos (y también en relieves escultóricos), sería la representación de monos como animales amaestrados por bufones o como artífices de acciones humanas. En ellos fija su atención Sandra Pietrini, profesora en Trento de Historia del Teatro e investigadora de larga trayectoria en grupos internacionales dedicados a la danza en la Edad Media en su faceta iconográfica, textual y etnográfica en el mundo ibérico e hispanoamericano. En la supervisión que realiza de estos testimonios visuales en los que los monos se abren a diferentes y en ocasiones simultáneas interpretaciones (realistas, morales u ornamentales), Pietrini conecta su simbolismo con la cultura dominante, pero encuentra también resquicios para la parodia y la ironía del establecido mundo medieval. Los monos, frecuentemente dibujados en actuaciones musicales y acrobáticas, son presentados como criaturas degeneradas y pecaminosas, torpes y estúpidas que trasladan esta significación negativa a los entretenimientos que protagonizan, incluidos sus hacedores o la sociedad aristócrata que los contempla. Desde este punto de vista burlón y satírico, su potencial como elementos subversivos frente al poder religioso queda también de relieve, si bien se hace preciso un estudio mayor. Aunque no se trata aquí de posesión o éxtasis, sin duda el acercamiento performativo confirma que la subversión mediante la teatralidad se establece más allá del género.

La música como medio expresivo y favorecedor aliado de la experiencia mística y visionaria encuentra atención en el estudio que María Victoria Curto (Universidad Complutense de Madrid / Rovira i Virgili) dedica a la influencia de este aspecto en la espiritualidad castellana de los siglos XV-XVI tomando como referente medieval a Matilde de Hackeborn. Las páginas de esta investigadora de la música, la danza y la teatralidad en la experiencia mística y visionaria femenina tardomedieval en su contexto europeo nos conducen a través de un sólido ejercicio comparativo a las obras de Juana de la Cruz y María de Santo Domingo. En ellas se descubre la singular abundancia de aspectos musicales que propician, configuran o ilustran sus visiones, hecho que singulariza igualmente las vivencias de la religiosa de Helfta. No es posible demostrar el

conocimiento directo de su testimonio por parte de las visionarias castellanas pero Curto establece las posibles vías de comunicación al tiempo que demuestra la íntima conexión entre ellas centrándose en el análisis de las visiones que toman forma de imágenes vinculadas a la música, ya sea las relacionadas con la Pasión metaforizada en evento musical ya sea las del ser humano entendido como instrumento.

Siguiendo el hilo de la performatividad, avanzando un poco más en el tiempo (siglo XVII) y extendiendo la mirada al Virreinato del Perú, Margarita Paz Torres nos adentra en una fascinante aproximación al proceso de fe de las religiosas del Convento de Santa Clara la Real (Perú) desde el análisis de la gestualidad performativa de dos monjas supuestamente endemoniadas. El hecho se convirtió en todo un espectáculo para los ciudadanos trujillanos que acudían a contemplar a estas mujeres a las que se exorcizaba. Esta profesora procedente de la Universidad de Alcalá de Henares continúa así una de sus principales líneas de investigación sobre la espiritualidad femenina desde la *performance* y la construcción de la santidad, la relación entre la escatología demoníaca y el cuerpo de la mujer. Tal y como queda dicho, en las escenas públicas de obsesiva posesión “estas mujeres se sirven de un constructo teatral, heterodoxo y transgresor que obedece a la necesidad de transitar por la senda de la santidad, desde una búsqueda consciente y activa de esta”.

Desde la performatividad, pero teniendo como norte los testimonios escritos, se abre paso otro bloque en el monográfico de manos precisamente de la directora del Proyecto *Catálogo de Santas Vivas (1400-1550): Hacia un corpus completo de un modelo hagiográfico femenino*, Rebeca Sanmartín Bastida. Con esta nueva aportación sobre María de Santo Domingo (¿1486?-1524), esta profesora de la Universidad Complutense insiste en la relevancia de las indagaciones sobre estas mujeres desde el acceso digital a las fuentes. De esta manera, continúa en su actual proyecto la senda que inició en los dos anteriores I+D sobre mujeres visionarias: “La construcción de la santidad femenina y el discurso visionario (siglos XV-XVII): Análisis y recuperación de la escritura conventual” (Ref. FFI2012-32073, 2013-2015) y “La conformación de la autoridad espiritual femenina en Castilla” (Ref. FFI2015-63625-C2-2-P; 2016-2019). En estas páginas Sanmartín Bastida hace un recorrido por las distintas versiones de la vida de María de Santo Domingo que demuestran cómo la memoria de esta mujer visionaria de finales del Medievo se ha convertido en una versión viva de la denominada “fiebre de archivo”, perspectiva desde la que nos ayuda a comprender mejor la interpretación de las fuentes.

También dentro del *Catálogo de Santas Vivas*, y desde una mirada multidisciplinar de los procesos de lectoescritura, Pedro García Suárez presenta un acercamiento a la experiencia visionaria de María de Ajofrín (¿?-1489). Su trabajo explora las conexiones entre literatura y género siguiendo la estela de la profesora Sanmartín Bastida. Continúa así con sus investigaciones anteriores en el seno del ya mencionado proyecto “La conformación de la autoridad femenina en Castilla”, con el estudio del cuerpo femenino dentro del fenómeno visionario, añadiendo en su caso al análisis elementos como la representación del ejercicio lector o las emociones. Demuestra este profesor de la Universidad Internacional de La Rioja cómo las escenas descritas en las fuentes biográficas escritas por hombres que tienen como protagonista a esta visionaria junto al libro o la experiencia lecto-escrituraria representan “un mecanismo discursivo fundamental para legitimar su santidad”. Tal santidad se acrecienta mediante estrategias retóricas que implican la desaparición del narrador y la involucración emocional del lector en espacios íntimos de sacralidad donde la *performance* se culmina.

En el siguiente capítulo, la profesora de la Universidad de Barcelona Mar Cortés Timoner, cuya labor investigadora se ha centrado en el teatro áureo y en las primeras

escritoras en lengua castellana, analiza las vidas de mujeres vinculadas con el reino de Castilla que encontramos en la Adición a la Tercera parte del *flos sanctorum* compuesto por Alonso de Villegas (uno de los más difundidos y leídos en la época tridentina). Beatriz de Silva, Teresa López, María de Toledo, Juana de la Cruz, María García, María de Ajofrín... hasta un total de diecinueve mujeres de los siglos XV y XVI, todas ellas de diversa condición social y estatus religioso, son abordadas aquí. Su particular análisis se cimenta en tres ejes fundamentales: la importancia de las acciones en vida de la devota (y su relación con la palabra), la recepción pasiva de gracias (y su conexión con el cuerpo sacralizado) y, por último, los aspectos relacionados con los llamados milagros *postmortem*. Queda de manifiesto cómo se produce una selección por parte de Villegas de los ingredientes que perfilan el modelo de santidad del momento: “el comportamiento humilde y obediente, el valor de la oración, la vida austera, el culto al Santo Sacramento, la memoria de la Pasión, la piedad emotiva, la veneración a las representaciones iconográficas y, en especial, el control sobre el cuerpo femenino cuyo discurso visual o verbal debía ser regulado en vida [...] y, tras el deceso, podía convertirse en espacio-objeto sagrado popular legitimado por la Iglesia”.

Ana Morte, profesora de la Universidad de Zaragoza especialista en la historia de las mujeres, su religiosidad y su santidad en la Edad Moderna, ahonda seguidamente en la construcción de la santidad de la beata Catalina de Jesús y San Francisco (1639-1677), figura excepcional que, como tantas otras de las analizadas en este monográfico, tuvo que combatir multitud de obstáculos para conseguir ejercer la autoridad y en su caso su particular misión pedagógica, ya que fue la impulsora de la fundación de un colegio para doncellas en Alcalá de Henares. El punto de partida es el valioso testimonio que constituye la vida escrita por su hijo Juan Bernique, a partir de la cual –como es propio de las biografías y autobiografías de religiosas– se desvela la construcción y representación de su santidad al tiempo que se manifiestan las prácticas devocionales de la época. En el caso concreto de esta beata, su vida narrada permite apreciar la evolución del concepto de santidad (flexible ante ciertas heterodoxias) y también los mecanismos de su cimentación desde el apoyo de las órdenes religiosas y el fervor popular.

Por último, como cierre al monográfico, y a modo de adenda performativa, se sitúa la contribución de Belén Molina Huete y María Escribano Cerdán (Universidad de Málaga) con un trabajo fruto de la colaboración entre el proyecto de investigación “Catálogo de Santas Vivas” dirigido por Rebeca Sanmartín Bastida, y el grupo “Andalucía Literaria y Crítica: textos inéditos y reelecciones”, que tiene como responsable a Belén Molina Huete. Se da cuenta en él de la actividad de transferencia del conocimiento al ámbito social que tuvo lugar en la Parroquia del Santo Cristo del Olivar de Madrid (2022) bajo el título *Porque me muero de amor. Música, poesía y mística en Gregoria Francisca de Santa Teresa*. Junto a la presentación divulgativa de la vida y obra de esta mística de entre los siglos XVII y XVIII, se llevó a cabo la primera recreación musical pública de alguna de sus composiciones líricas, que sin duda nacieron con vocación de ser cantadas.

Todos los ensayos aquí recogidos nos revelan el papel fundamental de la teatralidad en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna en el terreno de la subversión, la muerte o las experiencias sobrenaturales, así como el rol que el acercamiento performativo a la espiritualidad tuvo en el desarrollo del liderazgo de unas mujeres que en diferentes épocas ejercieron papeles con los que, de algún modo, intentaban acercarse un cierto liderazgo social. A través del volumen que presentamos en estas páginas, y desde la convergencia de proyectos de investigación como los que aquí confluyen, esperamos haber aportado un paso más en los avances en el conocimiento que dan lugar los estudios que enfocan la cultura y los actos sociales desde un prisma teatral.