

Reescritura contemporánea del mito de Ifis: *Girl Meets Boy*, de Ali Smith

Universitat Autònoma de Barcelona
Facultat de Filosofia i Lletres
Departament de Filologia Espanyola
08193 Bellaterra (Barcelona) Spait

Cristina García Leitón (NIU: 1305896)
Grado de Estudios de Inglés y Español
Trabajo de fin de grado
Tutora: Meri Torras
Curso 2016-2017

ÍNDICE

1. Introducción	3
2. Estado de la cuestión	4
3. Análisis hipertextual	10
a. <i>Girl Meets Boy</i>	10
b. El mito ovidiano de Ifis y Yante	11
c. La reescritura dentro de la ficción	12
d. Género y sexualidad	14
e. La fluidez del género: el agua como metáfora	19
4. Conclusiones	21
5. Bibliografía	22

INTRODUCCIÓN

Quien lee a Ali Smith no puede evitar acabar sintiendo su misma fascinación por el *storytelling*. En toda su obra, desde las novelas hasta los relatos y pasando por el ensayo, podemos encontrar un claro interés por la manera en la que contamos historias. Este interés, que algunos críticos han llegado a tachar de *obsesión*, se transforma en experimentación cuando Ali Smith empieza a escribir. Juegos de narradores, personajes, tiempo y espacio, pero casi siempre con un tema de fondo en común: el género.

Tal vez por esa razón una de sus novelas más conocidas y aclamadas es *Girl Meets Boy* (2006). Por sí sola, sin relacionarla con otros textos, ya es digna de estudio: su estilo es un flujo de conciencia (*stream of consciousness*) que va más allá del monólogo interior del personaje y empapa toda la narración, incluyendo los diálogos, y trata temas como el machismo en el lugar de trabajo, el capitalismo y la homofobia. Sin embargo, lo interesante de esta novela es leerla y estudiarla en relación al mito que reescribe: el de Ifis y Yante, recogido por Ovidio en el libro IX de su *Metamorfosis*¹ (8 d. C.).

En este trabajo pretendo analizar la reescritura del mito de Ifis en la novela de Ali Smith desde una perspectiva de género. Tras un estado de la cuestión sobre tematología e hipertextualidad, podré analizar *Girl Meets Boy* como hipertexto del mito escrito por Ovidio a través de las relaciones hipertextuales entre ambos textos y cómo Smith ha adaptado la historia de Ifis y Yante a las teorías de género actuales, como la performatividad y la fluidez, y las ha transformado en ficción en una novela en la que establece un nuevo modelo feminista y *queer* de reinterpretación de los clásicos.

---

¹ Para este trabajo citaré la traducción al inglés de A. D. Melville (2008), editada por Oxford University Press

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Para poder llevar a cabo un análisis de la reescritura de un mito en una novela contemporánea hay varios aspectos que deben tenerse en cuenta. El estudio de los temas y los mitos en la literatura ha sido extensamente estudiado, por lo que no ha sido difícil encontrar bibliografía sobre tematología y recepción de los clásicos que pueda servir de base para el análisis de la relación entre ambas obras a partir de los conceptos de reescritura e hipertextualidad.

a) Tematología y reescritura de los mitos

Pese a la amplitud de bibliografía que existe sobre el estudio de los mitos y, más concretamente, en su reescritura posterior, existen una serie de artículos o trabajos que han sido de mayor ayuda a la hora de analizar la relación entre el mito ovidiano de Ifis y la novela de Smith.

En el ámbito del estudio de la tematología y su relación entre tema y mito literario, el artículo de Anna Trocchi (2002) «Temas y mitos literarios» es de gran ayuda para enfrentarse al estudio de un mito literario y su reescritura en un contexto actual, ya que recoge la evolución de la tematología a lo largo del tiempo y da las claves básicas para llevar a cabo el estudio de un mito y sus reinterpretaciones.

Como recoge Trocchi, el término *tematología* fue introducido por Paul Van Tieghem para «indicar la rama de los estudios comparatistas que se [ocupaba] de la investigación de los temas y mitos literarios». Hasta los años sesenta existió una fuerte oposición a la tematología por parte de los críticos, que defendían que ésta no podía profundizar en la especificidad de la obra porque se basaba en algo abstracto y general como los temas. Es a partir de los años sesenta cuando la disciplina «empezó a afirmarse [...] en una versión ya no sólo erudita y documentario-genealógica, sino también [...] histórico-crítica y hermenéutica» (Trocchi, 2002). Según Trousson, «la finalidad de un estudio tematólogo es la de interpretar las variaciones y las metamorfosis de un tema literario a través del tiempo [...] y evidenciar así “la

adaptación de los elementos constitutivos del tema a las transformaciones de las ideas y las costumbres” y “el carácter dinámico evolutivo, que es la esencia misma del tema”²) (Trocchi, 2002). Cabe destacar la idea de Trousson de que algunos de los temas de la literatura derivan de mitos, que han sido adaptados a diferentes contextos históricos y culturales hasta convertirse en ideas más abstractas o generales, que sería lo que consideramos temas.³

La idea actual sobre tematología que tiene Trocchi (2002) es, en sus propias palabras, que los estudios «se [colocan] en un cruce estratégico de dinámicas literarias y relaciones con el imaginario, con la historia de las ideas, de las ideologías, de la mentalidad, de la sensibilidad». Por lo tanto, en el momento de realizar un estudio sobre la reescritura de una obra, «el elemento crítico fundamental no puede [ser] la temática como principio fundador de la poética de un texto, sino [...] las múltiples intersecciones que [...] la transformación de un tema [traza] con los procesos históricos y culturales, y con las dinámicas específicas de la historia literaria».

Para poder analizar la reescritura del mito de Ifis en la novela de Smith no basta con identificar los temas en común en ambas obras, sino analizar cómo los elementos del mito que han sido reescritos se han adaptado al contexto actual. En palabras de Juan Herrero Cecilia y Montserrat Morales Peco (2008):

La dimensión atemporal y “ejemplar” [...] del relato mítico [lo] hace repetible y adaptable a nuevos contextos y situaciones. Escritores de todos los tiempos [...] reformularán [el mito] con voz propia [...] y enfocarán, desde la dimensión simbólica o metafórica del mito, algún aspecto determinado de la problemática social o moral propia de su contexto histórico. (16)

Otro texto esencial para realizar el análisis de esta reescritura ha sido «Tematología y transtextualidad» (1993), de Luz Aurora Pimentel. Además de centrarse en la tematología y en la evolución de los métodos de trabajo de la disciplina (al igual que el artículo de Trocchi, pero de manera más breve), Pimentel realiza un análisis de la teoría de Gérard Genette (1992) sobre la transtextualidad. Según esta teoría, existen

---

² TROUSSON, Raymond (1965): *Un problème de littérature comparee: les eludes des themes*, París: Minard, pp. 29 y 67. Citado en Trocchi (2002)

³ El paso de mito a tema puede compararse con el paso de mito ancestral a mito literarizado que trata Juan Herrero Cecilia en su artículo «El mito como intertexto la reescritura de los mitos en las obras literarias» (2006)

cinco formas de transtextualidad, o de relación entre dos o más textos: intertextualidad, paratextualidad, metatextualidad, hipertextualidad y architextualidad. En el caso del mito de Ifis y su reescritura en *Girl Meets Boy* nos encontramos con un caso de hipertextualidad, que se define como la «relación de derivación de un texto, o *hipertexto*, con respecto a otro anterior, o *hipotexto*. [...] El tipo de derivación en esta relación [es] una operación de transformación. El hipertexto [...] transforma [el hipotexto] para construir un nuevo texto con propiedades literarias» (Pimentel, 1993: 225). *Girl Meets Boy* es, según la teoría de Genette, un hipertexto del mito de Ifis recogido en *Metamorfosis*, que sería el hipotexto.

Una vez establecida el tipo de relación entre ambos textos, falta saber cómo se produce esta operación de transformación. Una de las bases de este proceso es la idea de que el mito no desaparece del ideario común de una sociedad gracias a su transformación y adaptación a los diferentes contextos históricos. La reescritura del mito es «uno de los procesos fundamentales para [su] edificación, es decir, para [su] perennidad» (Chauvin, 2005: 175). Por lo tanto, algo esencial en la reescritura de un mito es el cambio de contexto del mismo:

el mito, como cualquier otro discurso, se inserta en el texto literario [...] a partir de los mecanismos de escisión (con la subsiguiente descontextualización respecto del relato original) e inserción en un nuevo contexto, que caracteriza cualquier concurrencia intertextual, siempre con la presencia del lector, quien ha de relacionar ambos contextos. (Martínez Fernández, 2001: 94)⁴

Martínez-Falero (2013) habla del concepto de desmitificación como un proceso clave a la hora de reescribir un mito en un nuevo contexto y coincide con Chauvin al decir que «el mito desempeña una función social básica: cuando esta función deja de producirse, a causa de los cambios de mentalidad o por agotamiento [...], éste es sustituido o desaparece» (482).

Por último, el artículo de Juan Herrero Cecilia «El mito como intertexto: la reescritura de los mitos literarios» (2006) me ha ayudado a la hora de entender y analizar el proceso de transformación que sufre el mito en su reescritura en la novela de Smith. En su artículo, Herrero Cecilia recoge las ideas de Pierre Brunel (1992) sobre

---

⁴ Citado en Martínez-Falero (2013).

mitocrítica y «la presencia de ciertos rasgos o elementos que establecen una especial relación entre el texto y un mito concreto. [...] Se trata de descubrir cómo el lenguaje del mito está operando en el discurso del texto. [...] El análisis [de la transformación] se hará entonces teniendo en cuenta cómo quedan integrados dentro de él los elementos que el autor ha recogido del mito» (72).

b) Estudios sobre la obra de Ali Smith

A la hora de estudiar la obra de una autora como Ali Smith, tan contemporánea pero a la vez tan alejada de todo lo que se está escribiendo hoy en día —algunos dicen que va adelantada a la literatura contemporánea, otros aseguran que sigue un camino completamente diferente—, quien se enfrenta al análisis de su obra debe conformarse con una limitada bibliografía, que en su mayoría se resume en reseñas de sus obras y escasas entrevistas de la propia autora.

Un aspecto interesante de Ali Smith es que su propia obra puede servir como bibliografía para analizarla y estudiarla. Obras como *Artful* (2013), que en un principio se presenta como ensayo pero que en realidad esconde un juego entre ensayo y ficción en el que se habla sobre arte, literatura y cómo contamos historias —*storytelling*, de nuevo—, son interesantes a la hora de analizar el resto de su trabajo. Si bien en sus otras novelas o relatos encontramos pinceladas de la opinión de Smith sobre algunos temas como el tiempo, el género o la forma en literatura, es en obras como *Artful* en las que encontramos lo más parecido a su poética personal, que puede ayudarnos a analizar *Girl Meets Boy* en su relación con el mito de Ovidio, o al menos ofrecernos un marco de análisis un poco más concreto.

Existen pocos estudios sobre la relación entre el mito de Ifis y la novela de Smith, y ninguno de ellos se centra específicamente en la perspectiva de género. El artículo de Kaye Mitchell (2013) se centra en la transformación de la representación de la sexualidad y la literatura *queer* en el mito ovidiano y en la novela de Smith, mientras que el de Fiona Doloughan (2010) indaga más en el papel de la propia escritura como poder de metamorfosis del mito. Ambos son muy interesantes a la hora de establecer

conexiones entre ambos textos, pero ninguno profundiza en la relación hipertextual de los temas relacionados con el género y cómo Smith crea una nueva perspectiva en la recepción del mito.

Es en *Artful*, por lo tanto, donde podemos encontrar las bases de la poética de Smith, siempre teniendo en cuenta que se trata de un texto ensayístico dentro de un marco de ficción, por lo que las ideas se nos muestran a través del narrador y no de la propia Ali Smith. En el primer apartado del libro, dedicado al estudio del tiempo, Smith habla de la relación entre textos de la siguiente manera:

Books need time to dawn on us, it takes time to understand what makes them, structurally, in thematic resonance, in afterthought, and always in correspondence with the books that came before them, because books are produced by books more than by writers; they're a result of all the books that went before them. (Smith, 2013: 31)

La forma en la que contamos historias y cómo éstas se forman y transforman es una parte esencial de la obra de Smith. El tema de la metamorfosis y el cambio de forma, tanto en la historia narrada como en la manera de narrarla, fascinan a Smith de tal manera que se ha convertido en un tema recurrente en toda su obra, sobre todo en *Girl Meets Boy*, como analizaré más adelante, al tratarse de una reescritura de un mito basado en una metamorfosis. Según Smith (2013), «in its apparent fixity, form is all about change» (74).

En uno de los diálogos de la novela, Anthea y Robin —los Yante e Ifis de Smith— hablan sobre los mitos y de dónde vienen, y terminan la reflexión de la siguiente manera:

I never had to do anything, I said. I'm lucky. I was born mythless. I grew up mythless.
No, you didn't. Nobody grows up mythless, Robin said. It's what we do with the myths we grow up with what matters. (98)

No podemos evitar que los mitos formen parte de nuestras ideas y narraciones, pero sí podemos transformarlos y reinterpretarlos. Por lo tanto, lo importante para Smith no son los temas del mito original y cómo afectan a su narración, sino cómo los transforma para crear algo nuevo que, a pesar de estar intrínsecamente relacionado con

la narración de Ovidio, da puertas a nuevos enfoques, ideas e interpretaciones en un nuevo contexto.

ANÁLISIS HIPERTEXTUAL

- *Girl Meets Boy*

Girl Meets Boy fue publicado en 2007 dentro de la colección Canongate Myth Series. Este detalle crea inmediatamente un contexto de hipertextualidad que influye en la lectura de la novela. La colección fue pensada como una serie de reescrituras de mitos clásicos y contó con autores como Margaret Atwood (*The Penelopiad*, 2005, con Penélope y Odiseo como protagonistas), Jeanette Winterson (*Weight*, 2005, recuperando a Atlas y Heracles) y Michel Faber (*The Fire Gospel*, 2008, centrado en Prometeo), entre otros.

La historia transcurre en Escocia en 2006, y trata sobre dos hermanas, Imogen y Anthea, que trabajan en una empresa productora de agua embotellada. Mientras que Imogen se enfrenta al machismo en su puesto de trabajo, Anthea encuentra el amor en Robin, una chica que desafía no solo a la compañía en la que trabajan las hermanas, sino también a los roles de género y al concepto de género en sí.

Es en esta segunda parte de la trama, la de Anthea y Robin, en la que encontramos la reescritura del mito de Ifis y Yante. Al transcurrir en el siglo XXI, la historia no necesita la metamorfosis de Ifis del final en la que pasa de ser mujer a ser hombre para que el matrimonio con Yante se lleve a cabo, sino que se centra en los problemas sociales actuales que existen contra las relaciones del mismo sexo y los prejuicios que rodean el concepto de género y su fluidez.

La novela no solo reescribe la historia de Ifis y Yante dentro de un nuevo concepto de metamorfosis, sino que utiliza el mito de Ovidio para crear nuevos diálogos críticos sobre temas actuales, como el machismo, la homofobia y la performatividad del género.

- **Ifis y Yante**

El mito de Ifis forma parte del libro IX de *Metamorfosis*, y a pesar de ser breve en comparación con otros de los mitos que aparecen en la obra, es un claro punto positivo que contrasta con la fatalidad de los finales de muchos de los mitos más famosos recogidos y escritos por Ovidio.

Ifis, hija de Telethusa y Ligdus, es criada como niño después de la decisión de su padre de matarla si nacía niña, ya que no podían permitirse tener una hija.

In my prayers I ask [...] that the child you bear / May be a boy. Girls are more burdensome, / And fate denies our means. If —heaven forbid!— / The babe should chance to be a girl, she must [...] die! (220)

Telethusa, al dar a luz a Ifis, recibe la visita de la diosa Isis, quien le asegura que ambas tendrán su protección en los años venideros. Tras la visita, Telethusa decide criar a Ifis como niño para salvar su vida, y todo marcha bien hasta que su padre arregla su matrimonio con Yante, una joven de Creta de la que Ifis se enamora. Su madre, desesperada al pensar en las consecuencias que la boda tendrá respecto al secreto de Ifis, suplica a Isis que la ayude a salvar a su hija. Esa misma noche, en el templo, Isis transforma a Ifis en un muchacho y, de esa forma, puede casarse con Yante: «And Iphis gained Ianthe, groom and bride» (224).

Es interesante recordar que el mito escrito por Ovidio ya se considera, según las bases de la tematología, una reescritura. Volviendo al artículo de Herrero Cecilia (2006), la escritura del mito en *Metamorfosis* es el resultado de un proceso de transformación de mito oral a mito *literarizado*:

Cuando alguno de los personajes de las historias míticas ancestrales transmitidas por la tradición oral ha sido escogido como personaje principal del relato escrito por algún autor concreto de la Antigüedad [...] o de épocas más cercanas a nuestro tiempo [...], ese personaje adquiere ahora una dimensión y un relieve particular dentro de la historia en la que el autor le ha situado. El mito ancestral pasa entonces a convertirse en mito «literarizado», es decir asumido por un texto literario concreto en el cual el tema que caracteriza al mito adquiere un enfoque narrativo y argumentativo propio. (62)

De acuerdo con esta idea, la reescritura de Smith del mito de Ovidio no se trata de la primera transformación, sino que es el paso final (hasta el momento) de la metamorfosis del mito de Ifis.

- **La reescritura del mito como parte de la ficción**

Smith reescribe el mito de Ovidio a diferentes niveles en *Girl Meets Boy*. En uno de los pasajes más interesantes de la novela —el tercer capítulo, titulado «Us» (pp. 88-101)— encontramos un *retelling* del mito dentro de la ficción, en el que Robin le habla de la historia de Ifis y Yante a Anthea: «and as the birds fought to be heard above one another, [...] she told me the story of Iphis» (86). A continuación encontramos la narración del mito de manera resumida, sin interrupciones o modificaciones por parte del narrador de la historia, que en este caso sería Robin. Sin embargo, la narradora añade, tras un espacio justo después de la narración del mito, lo siguiente: «Though actually, the telling of it went much more like this»⁵ (88). La nueva narración es en forma de diálogo, llena de interrupciones por parte de Anthea, preguntas y divagaciones, que acaban complementando la historia original narrada por Ovidio, del mismo modo que la novela es una reinterpretación del mito.

Es en este capítulo en el que encontramos la intertextualidad más clara y explícita con el mito de Ovidio, ya que se trata, casi en su integridad, de Robin explicándole la historia de Iphis a Anthea, añadiendo interpretaciones contemporáneas que ella misma resalta y comenta, como analizaré a continuación. Por lo tanto, la conversación extraliteraria entre la novela de Smith y el mito de Ovidio que supone la intertextualidad (e hipertextualidad) entre los dos textos se convierte, en este capítulo, en una conversación literaria dentro de la ficción, en la que Ovidio pasa a formar parte de manera literal de la reescritura espontánea de su texto que está llevando a cabo Robin.

La primera versión de la historia contada por Robin (86-88) es una especie de resumen del mito, con tono de cuento: «A long time ago on the island of Crete a woman

---

⁵ Esto es algo habitual en la obra de Ali Smith, ya que se trata de una forma de jugar con la manera en la que se presenta la historia al lector. Uno de sus relatos más interesantes, «The Universal Story», gira entorno a los cambios de enfoque de la narración al parar en seco el hilo narrativo y volver a empezar con un nuevo enfoque (*Actually, no, there was a...*). Se trata de uno de los modos que tiene Smith de cambiar la forma de la narración y jugar con el concepto de metamorfosis no solo dentro de la historia sino también en su forma, como ya apunté al hablar sobre *Artful*.

was pregnant...» (86). La segunda versión (88-101) rompe con ese tono y consigue transmitir la idea de que el contexto es una parte intrínseca del significado que obtiene el mito en sus reescrituras y reinterpretaciones. Smith utiliza la ficción para representar lo que está llevando a cabo ella misma al escribir la novela partiendo del mito ovidiano y llevando sus temas y preguntas a un contexto concreto y actual. De este modo, vemos dentro de la historia cómo se lleva a cabo ese proceso de desmitificación del que hablaba Martínez-Falero (2013), necesario para la reescritura del mito en un nuevo contexto.

Este diálogo entre Robin y Anthea, por lo tanto, no solo funciona dentro de la trama de la historia como base para su relación y todo lo que la rodea, sino como conversación fuera de la ficción sobre «[the] relations between old and new understandings of myth and its role in society» (Doloughan, 2013).

Ali Smith es consciente de las diferencias entre el contexto en el que Ovidio escribió su mito de Ifis y la Escocia del siglo XXI en la que transcurre la novela, por lo que a través de Robin contándole el mito a Anthea (la segunda versión), Smith muestra el problema sobre recepción y contexto que genera reescribir un mito clásico en una obra contemporánea:

And [his father] said, listen, I'm really praying for two things, and one of them is that this baby gives you no pain in the giving birth.
Hmm, right, his wife said. That's likely, isn't it?
Ha ha! I said.
No, well, so she didn't, Robin said. I'm imposing far too modern a reading on it.⁶
So, she acted correctly, for her time, thanked him for even considering [...] from his his man's world where women didn't really count, that there'd be any pain at all involved for her. (90-91)

Al tener a Robin volviendo a explicar la historia desde una perspectiva claramente contemporánea, Smith no solo reescribe el mito, sino también cambia la percepción de Ovidio. También lo reescribe a él como autor y, de esa manera, cambia la percepción de su obra y sus temas desde una perspectiva mucho más abierta y contemporánea:

And also, don't forget, the story of Iphis was being made up by a man. Well, I say man, but Ovid's very fluid, as writers go, much more than most. He knows, more than most, that the imagination doesn't have a gender. He's really good. He

---

⁶ Subrayado propio.

honours all sorts of love. He honours all sorts of story. But with this story, well, he can't help being the Roman he is, he can't help fixating on what it is that girls don't have under their togas, and it's him who can't imagine what girls would ever do without one. (97)

Smith juega con los contextos para abrir un debate, tanto en la ficción como fuera de ella, sobre los estereotipos relacionados con el género y la sexualidad que nos llegan desde épocas antiguas. De nuevo, estos estereotipos son reinterpretados y reescritos en la novela. Al referirse directamente a Ovidio y al hacerlo como *fluid*, se asientan las bases de la reescritura del mito por parte de Smith. Como análisis a continuación, la novela quiere alejarse del binarismo de género que existía de la época de Ovidio y de la imposibilidad de una relación entre dos mujeres que encontramos en el mito para poder transformar esas ideas en lo contrario: una historia en la que la fluidez de género y la relación entre dos mujeres son la base de un nuevo discurso.

• Género y sexualidad en Ovidio y en Smith

El género en las sociedades occidentales suele hacer referencia a una división binaria, hasta el punto en el que incluso esta división es vista como algo opuesto (Beasley, 2005: 11). Sin embargo, varias teorías han ido surgiendo a lo largo de las últimas décadas, muchas de ellas dentro de los estudios feministas, que argumentan que el género es un constructo cultural que se ha formado a partir de una serie de atributos físicos y comportamientos que la sociedad describe como femeninos o masculinos.

En el mito de Ovidio, a pesar de que Ifis es criada como hombre, en ningún momento se da la posibilidad de que lo sea. Se deja claro que es una mujer, ya que en esa afirmación reside la problemática de la historia: Ifis es una mujer y no puede casarse con Yante al ser ambas del mismo género. Es importante dejar claro que «Ovid knows that Iphis' real problem under the Roman system is not her love for another woman, but *marriage*» (Ormand 1996); es, pues, una imposibilidad sexual y de matrimonio. En la época de Ovidio, que dos mujeres pudieran casarse o tener sexo era impensable, y es esa idea la que lleva a la metamorfosis del final: Ifis debe cambiar de mujer a hombre para poder estar con Yante y ser felices, y eso es precisamente lo que ocurre: «She who had been / A Girl a moment past was now a boy» (224).

Mientras que en el mito la imposibilidad de la relación entre Ifis y Yante es resuelta gracias a la intervención de la diosa Isis, que transforma a Ifis en hombre, en la novela de Smith encontramos esta imposibilidad solo a los ojos de los compañeros de trabajo de Imogen. Es en esta parte de la novela en la que encontramos la crítica de Smith hacia la homofobia y el rechazo a lo diferente del discurso hegemónico.

De nuevo, el contexto (de ambas obras, no solo el de recepción) es importante, y Smith defiende a Ovidio dentro de la ficción, como ya hemos visto en el apartado anterior, para dejarlo claro. Al decir que Ovidio «can't help being the Roman he is» (97) se insiste en que la idea de la imposibilidad de una relación lésbica es algo fijado en el contexto de Ovidio, pero no tiene por qué seguir siendo así en la reescritura contemporánea de Smith.

En el episodio en el que Robin le cuenta el mito a Anthea encontramos, también, un juego respecto a este tema cuando Robin se está refiriendo al momento en el que el padre de Ifis le dice a su esposa que tendrán que matar a su hijo si nace mujer:

The way of the world, I said. Great. Thanks God we're modern.

Still de way of the world in lots of places all over the world, Robin said, red ink for a girl, blue for a boy, on the bottom of doctor's certificates, letting parents know, in the places it's not legal to allow people just to abort girls, what to abort and what to keep. (91-92)

Smith deja claro que estas ideas sobre género siguen estando presentes en las sociedades actuales, pero lo que ha cambiado es que ahora se sabe que son ideas impuestas y no la realidad; en el mito, una narración que contiene verdades universales (o que se toman como tal), esas ideas funcionan, pero en la novela se juega con ellas y se reescriben desde una perspectiva actual, feminista y *queer*. Al final de la novela encontramos un ejemplo claro de cómo Smith reescribe la idea del mito de las niñas que son asesinada solo por nacer niñas y la transforma en un mensaje político en forma de graffiti hecho por Robin y Anthea: «ACROSS THE WORLD, TWO MILLION GIRLS, KILLED BEFORE BIRTH OR AT BIRTH BECAUSE THEY WEREN'T BOYS. [...] THIS MUST CHANGE. Iphis and Ianthe the message girls 2007» (133).

Ovidio es desmitificado y se le aleja del contexto patriarcal y tradicional para poder recuperarlo desde una recepción feminista, al servicio de nuevos temas y aproximaciones críticas que no eran posibles en su época.

Es interesante, al analizar la reescritura del mito en la novela de Smith desde una perspectiva de género, hablar de Judith Butler. Su libro *Gender Trouble* (1990) queda ligado a la novela de Smith desde su inicio, ya que una cita del mismo aparece como epígrafe en *Girl Meets Boy*: «Gender ought not to be constructed as a stable identity. [...] Rather, gender is an identity tenuously constituted in time». Butler cree firmemente en la fluidez y la inestabilidad de las categorías de género y sugiere incluso que dichas categorías deberían de ser descartadas por completo. Como señala Holly Anne Ranger (2002), algunos de los personajes de Smith muestran puntos clave de la teoría de género de Butler y demuestran la verdadera inestabilidad de las categorías de género y la falacia del modelo de género rígido y binario existente (27). Como Butler expone en el prefacio de la segunda edición de *Gender Trouble*:

I sought to counter those views that made presumptions about the limits and propriety of gender and restricted the meaning of gender to received notions of masculinity and femininity. [...] I opposed those regimes of truth that stipulated that certain kinds of gendered expressions were found to be false or derivative, and others, true and original. [...] Is the breakdown of gender binaries [...] so monstrous, so frightening, that it must be held as definitionally impossible? (viii-ix)

La idea del desafío a la idea tradicional de género la encontramos en la novela en el personaje de Robin, que es la reescritura, en cierta medida, de la Ifis de Ovidio. Uno de los episodios donde la problemática de género es tratada de manera más concreta se encuentra en el segundo capítulo, titulado «You». En él hallamos una conversación entre Robin e Imogen, la hermana de Anthea, que es la narradora del capítulo. Al principio del capítulo, Imogen tiene una lucha interna sobre lo que opina de la relación de su hermana con Robin, en la que se debate entre la idea anterior que tenía de su hermana (una chica heterosexual) y la que tiene ahora tras conocer las noticia: una chica que está saliendo con otra chica, aunque no se atreve a decir la palabra lesbiana.

La primera vez que Anthea ve a Robin cree que es un chico. Su aspecto andrógino se nos presenta a través de los ojos de Anthea como narradora, que al presentarle ante el

lector ya crea un juego con la fluidez de género: «He was the most beautiful boy I had ever seen in my life. But he looked really like a girl. She was the most beautiful boy I had ever seen in my life» (45). Pero Robin no solo tiene un aspecto andrógino, sino que su nombre también lo es. Al igual que Ifis en el mito ovidiano («[The father] named the child [...] Iphis, a name that gave its mother joy: / It meant no fraud—it could be a girl or a boy», 221), su nombre también juega un papel importante ante la confusión de Imogen, que es la personalización de la preocupación por dar nombre a todo lo que es diferente para poderlo normalizar desde el discurso hegemónico.

El problema de dar nombre está ligado a la idea de identidad y de imposibilidad, como analicé anteriormente al hablar de la relación lésbica en el mito y en la novela. Volviendo a Butler, el lenguaje identifica, categoriza y normaliza, y al hacerlo con las categorías de identidad de género se convierte en un instrumento de control «to enforce compulsory heterosexuality» (1999: 24). El diálogo entre Imogen y Robin es una muestra de la necesidad de ponerle nombre a la identidad de Robin, mientras que su respuesta deja claro su derecho a existir fuera de esas categorías que le quieren ser impuestas:

Tell me what it is, I say.

It's water, Robin Goodman says.

No, I say. I mean, what's the correct word for it⁷, I mean, for you? I need to know the proper word.

[...] The proper word for me, Robin Goodman says, is me⁸. (76-77)

En esta escena encontramos en Imogen el deseo por clasificar y nombrar la identidad de género. Al no conseguirlo, Smith le muestra al lector las limitaciones del lenguaje a la hora de representar la realidad y, a la vez, cómo se busca controlar lo *otro* desde la heteronormatividad y el discurso patriarcal. En cuanto a Robin, encontramos en ella un contraste claro con Ifis: mientras que Robin no siente interés o preocupación en cuanto a no encontrar un nombre que la defina, Ifis maldice su situación y se refiere a sí misma como «monstruous [and] unique» (222).

---

⁷ A lo largo del capítulo, Imogen utiliza el pronombre *it* para referirse a todas las categorías de género y sexualidad con las que no se sienten cómodas, que coinciden con todas las que no son normativas.

⁸ Subrayado propio

Otro episodio interesante al analizar el concepto de género en la novela es la descripción que hace Anthea de Robin. Mientras que el género ha sido relacionado con conductas o atributos físicos típicamente masculinos o femeninos, Anthea invierte los roles de género y esos atributos y hace referencia a la «grey area» (83), refiriéndose a todo lo que se encuentra fuera del binarismo hombre-mujer o masculino-femenino:

The grey area, I'd discovered, had been misnamed: really the grey area was a whole other spectrum of colours new to the eye. She had the swagger of a girl. She blushed like a boy. She had a girl's toughness. She had a boy's gentleness. She was as meaty as a girl. She was as graceful as a boy. She was as brave and handsome and rough as a girl. She was as pretty and delicate and dainty as a boy. [...] I was used to the changes that came out of the blue. The old blue, that it. The blue that belonged to the old spectrum. (83-84)

Ese «old spectrum» no hace referencia simplemente a la idea anterior sobre género que tenía Anthea (la que le habían enseñado, la tradicional, la binaria), sino que también hace referencia al mito de Ifis, en el que ésta, al transformarse en hombre, cambia su aspecto («with longer strides / Than usual, her cheeks of darker hue, / her features firmer, limbs more powerful, / [...] and her strength / Greater than woman's wont» (223-224). Como defiende Smith a través de Robin en el episodio en el que le explica el mito a Anthea, Ovidio arriesga en su narración al hacer posible que dos mujeres se amen siendo como son, pero las ideas patriarcales y tradicionales de género salen a la luz cuando la transformación se lleva a cabo. Smith, en cambio, reescribe y transforma este concepto de género en algo mucho más fluido y variable.

Otra manera de entender la idea de género de Ovidio en el mito es que realmente desafía la idea tradicional de género al separarla de la noción de sexo biológico. Ifis nace mujer, pero su género es masculino: ha sido criado como un chico y se comporta como tal, además de que su propia supervivencia depende de su género, y no de su sexo biológico.

La fluidez de género es una constante en la novela, aunque no forma parte de la intención crítica de Smith. Simplemente es parte de la historia, del lenguaje, de los personajes, y de esa manera se normaliza. Desde la primera frase de la novela («Let me tell you about when I was a girl, my grandfather says», 3) hasta las firmas en los graffitis de Anthea y Robin, que van cambiando a lo largo de las páginas, de «the message girls» (133) a «Iphis y Ianthe, the message boys» (134). Incluso Anthea habla

de sí misma como si hubiese «taken a whole new shape» (81), haciendo referencia a la metamorfosis de Ifis, que en este caso la sufre el personaje que reescribe a Yante.

Por último, la fluidez también puede encontrarse en el aspecto formal de la novela. Algo ya común en la obra de Smith, nos encontramos con un flujo de conciencia en algunos episodios de la novela, y una falta total de marcas de diálogo que consigue que la lectura sea completamente fluida, sin interrupciones. De nuevo vuelve la idea de que en la obra de Smith lo importante no es solo lo que se cuenta, sino cómo se cuenta y cómo la forma de contarlo está relacionado con el contenido y las ideas que genera la obra.

• **La fluidez del género: el agua como metáfora**

El simbolismo del agua es ya un tropo en la literatura como metáfora de la fluidez de género. En la novela de Smith, el agua y su fluidez están muy presentes, tanto en imágenes claras a lo largo de la historia como en el lenguaje y en elementos básicos del contexto, como por ejemplo la compañía en la que trabajan Imogen y Anthea, que se dedica a vender agua embotellada. Como ya hemos visto, Robin define a Ovidio como «very fluid» (97), e Ifis habla de su situación como estar ahogándose «in the midst of water», que puede interpretarse, dentro de la metáfora del agua como la fluidez de género, como que se siente perdida en la confusión de su propio género.

El agua en la novela no solo aparece como metáfora de la fluidez de género, sino como símbolo de la propia metamorfosis. Mientras que los trabajadores de Pure —la compañía que vende agua embotellada en la que trabajan Imogen y Anthea— representan las ideas heteropatriarcales de la novela, Robin es quien lucha contra la compañía con sus graffitis y sus protestas políticas en contra del embotellamiento de algo que es «a human right», ya que «selling it is morally wrong» (43). El agua no es solo algo que no puede ser vendido, sino que tampoco puede ser retenido (o embotellado, en este caso).

A lo largo de toda la novela encontramos imágenes relacionadas con el agua que hacen énfasis en la idea de la fluidez en la relación entre Anthea y Robin y el contexto

que les rodea, en clara oposición y contraste con Pure, el agua embotellada y todas las ideas fijas que se oponen al cambio y a todo lo que se encuentra fuera de la norma.

El pasaje en el que se describe cómo Robin y Anthea hacen el amor (101-104) indica las diferentes transformaciones que experimentan y enfatiza la fluidez de la sexualidad y de la identidad.

I was a she was a he was a we were a girl and a girl and a boy and a boy, we were blades, were a knife that could cut through myth⁹, were two knives thrown by a magician, were arrows fired by a god, we hit heart, we hit home, we were the tail of a fish were the reek of a cat were the beak of a bird were the feather that mastered gravity were high above every landscape then down deep in the purple haze of the heather, [...] arrows, both genders, a whole new gender, no gender at all (103-104)

A lo largo de este pasaje, la acción pasa de Robin a Anthea («her hand opened me», «I changed stone to snake»), se unen por primera vez («everything about me became a wing [...] and she was the other wing») y se fusionan la una con la otra («we were a bird»). Mientras que en el mito es Ifis la que sufre la metamorfosis para que la unión sexual y en matrimonio pueda suceder, en la novela es a partir de la unión y del amor que la metamorfosis se produce, esta vez en ambas. La identidad individual también cambia, pero no ocurre como en el mito, en el que 'she' pasa a ser 'he', sino que Robin y Anthea pasan de ser 'her' a ser 'me', 'she', 'he', 'we', 'I', en un proceso de metamorfosis de la identidad que está presente también en el resto de la novela, como ya he analizado en los apartados anteriores.

Estos episodios son los que recuerdan más al mito, pero se encuentran en gran contraste con otros momentos mucho más actuales, críticos y políticos, centrados en la crítica a la homofobia y al machismo (sobre todo en los trabajadores de Pure) e incluso a la globalización. El mito y su sentido más fantástico da paso a problemas de la realidad contemporánea sin dejar de lado la belleza del lenguaje o el sentido literario del texto.

---

⁹ Subrayado propio.

CONCLUSIONES

En *Girl Meets Boy*, Smith parte del mito ovidiano e incorpora no solo su propia versión de los temas adaptados al presente, sino que también incorpora nuevos discursos y enfoques críticos en la recepción de los clásicos en la literatura contemporánea. Smith no solo reescribe el mito de Ifis a nivel narrativo, sino que trae sus temas (la problemática de género, la metamorfosis) y los adapta a un nuevo contexto social y literario para abrir nuevas puertas de diálogo.

Mientras que en el mito ovidiano es Ifis la que sufre la metamorfosis de un género a otro, en *Girls Meets Boy* encontramos que la que sufre el cambio es Anthea. Es un cambio en sus ideas y en cómo concibe el género, la sexualidad y su propio cuerpo, y no solo el de Robin. Anthea sufre una liberación total al enfrentarse a sus prejuicios anteriores y darse cuenta de que todo es cambio, todo es fluidez, todo es movimiento. Esa liberación y metamorfosis (de ideas, de identidad) es el que debe experimentar el lector al enfrentarse al mito desde otra perspectiva, al redescubrirlo y adaptarlo al presente.

La lectura feminista y *queer* que hace Smith de la historia de Ifis libera a Ovidio del canon tradicional masculino y lo sitúa en una nueva tradición de recepción de textos clásicos dirigida a comunidades que anteriormente han sido excluidas del canon. La novela altera y desafía a la narrativa dominante que se ha impuesto desde el canon y abre nuevas vías de diálogo con voces que han estado silenciadas hasta el momento dentro de la recepción clásica, como la femenina o la *queer*. Se trata, por lo tanto, de crear un nuevo canon, y no de hacerse un hueco como minoría dentro del canon tradicional. Al recuperar Ovidio desde una perspectiva feminista y *queer*, *Girl Meets Boy* evita que el mito de Ovidio siga siendo usado por el discurso dominante como una historia que condena la homosexualidad y la fluidez de género y, a la vez, consigue darle un nuevo enfoque en un nuevo canon mucho más inclusivo y diverso.

Nothing more than what happens when things come together, when hydrogen, say, meets oxygen, or a story from then meets a story from now, or stone meets water meets girl meets boy meets bird meets hand meets wing meets bone meets light meets dark [...] meets beginning all over again, the story of nature itself, ever-inventive, making one thing out of another, and one thing into another, and nothing lasts, and nothing's lost, and nothing ever perishes, and things can always change, because things will always change, and things will always be different, because things can always be different (Smith, 2007: 160)

BIBLIOGRAFÍA

- BEASLEY, Chris (2005): *Gender and Sexuality: Critical Theories, Critical Thinkers*, Londres: Sage.
- BRUNEL, Pierre (1992): *Mythocritique. Théorie et parcours*, París: Écriture.
- CHAUVIN, Daniel. (2005): «Hypertextualité et mythocritique», en Danièle Chauvin y André Siganos (dirs.): *Questions de mythocritique. Dictionnaire*, París: Imago, pp. 175-181.
- DOLOUGHAN, Fiona (2010): «Bottling the Imagination: Writing as Metamorphosis in Ali Smith's *Girl Meets Boy*», *New Writing*, VII, pp. 241-251 [en línea]. Disponible en <<http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14790726.2010.514926>> [Consulta de mayo de 2017]
- GENETTE, Gérard (1992): *Palimpsestes. La Littérature au second degré*, París: Éditions du Seuil, Points essais.
- HERRERO CECILIA, Juan (2006): «El mito como intertexto: la reescritura de los mitos en las obras literarias», *Çédille. Revista de estudios franceses*, II, pp- 58-76 [en línea]. Disponible en <<http://cedille.webs.ull.es/dos/herrero.pdf>> [Consulta de mayo de 2017]
- _____ y Montserrat MORALES PECO (2008): *Reescrituras de los mitos en la literatura: estudios de mitocrítica y literatura comparada*, Cuenca: Universidad de Castilla la Mancha.
- MARTÍNEZ-FALERO, Luis (2013): «Literatura y mito: desmitificación, intertextualidad, reescritura», *Revista Signa*, XXII, pp. 481-496 [en línea]. Disponible en < <http://revistas.uned.es/index.php/signa/article/view/6363/6096>> [Consulta de mayo de 2017]
- MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, José Enrique (2001): *La intertextualidad literaria*, Madrid: Cátedra.

- MITCHELL, Kaye (2013): «Queer Metamorphoses: *Girl Meets Boy* and the Futures of Queer Fiction», en Monica Germanà y Emily Horton (eds.): *Ali Smith. Contemporary Critical Perspectives*, Londres: Bloomsbury, pp. 61-74.
- ORMAND, Kirk (1996): «Positions for Classicists, or Why Should Feminist Classicists Care about Queer Theory?», *Diotima* [en línea]. Disponible en <<http://www.stoa.org/diotima/essays/ormand96.shtml>> [Consulta de mayo de 2017]
- OVID (2008): *Metamorphoses*, Oxford: Oxford University Press.
- PIMENTEL, Luz Aurora (1993): «Tematología y transtextualidad», *Nueva Revista de Filología Hispánica*, XLI, pp. 215-229.
- RANGER, Holly Anne (2002): «An intertextual analysis of the novel *Girl Meets Boy*», Birmingham: University of Birmingham.
- SMITH, Ali (2007): *Girl meets boy*, Edimburgo: Canongate.
- _____ (2013): *Artful*, Londres: Penguin Books.
- TROCCHI, Anna (2002): «Temas y mitos literarios», en Armando Gnisi (ed.): *Introducción a la literatura comparada*, Barcelona: Crítica.