

Contexto

Revista Anual de Estudios Literarios | vol. 27 - n.º 29
e-ISSN:2610-7902 | e-Depósito Legal: Me2018000066

Erasmo Sayago / *Serie Laberintos* / 2022 / goauche sobre cartulina / 29 x 21,5 cm

Reseñas

Elia Saneleuterio y Mónica Fuentes del Río (editoras),

*Femenino singular.
Revisiones del canon
literario iberoamericano
contemporáneo*

Salamanca (España)
Salamanca: Ediciones de la
Universidad de Salamanca.
2021, 208 Páginas.

Gregory Zambrano

The University of Tokyo

gregory.zambrano@gmail.com

twitter: @gregoryzam

<http://gregoryzambrano.com/>

Este libro colectivo revisa en detalle algunas de las apropiaciones de la literatura latinoamericana contemporánea en relación con el canon, si pudiera decirse algo definitivo sobre un criterio de selección más o menos provisional. Se trata de comprender un proceso que ha circunscrito tanto a los fenómenos de recepción como los de circulación de autores y obras en distintos ámbitos de la lengua española, tanto en la península ibérica como en Hispanoamérica. En la presentación del volumen (“Escritoras españolas e hispanoamericanas contemporáneas y la apertura del canon”), las editoras Saneleuterio y Fuentes del Río señalan la aspiración inclusiva que motiva la compilación y aspiran que esta selección de doce artículos: “sea entendida de forma integradora en los distintos ámbitos de la sociedad y, en especial, en los académicos, científicos y educativos; para ello y, en concreto, en disciplinas y manifestaciones artísticas como la literatura, nunca debería restringirse la consideración de las cuestiones femeninas únicamente a las obras escritas por mujeres”.

La obra está dividida en tres partes que se ocupan de explorar, consecutivamente: el “yo” como cuerpo y espacio en tanto transgresión y movimiento; las representaciones de la maternidad y la infancia, así como la traslación que va de lo singular a lo plural: el feminismo y el compromiso en la literatura.

El primer conjunto de artículos está dedicado a las exploraciones del lenguaje poético. Desde Japón, Mutsuko Komai (Seisen University) se ocupa de desentrañar las representaciones de la ciudad en la poesía de Alfonsina Storni que, según la autora, funciona como un espacio de incertidumbre y ansiedad, que va evolucionando en las tres etapas en las que se suele dividir la poesía de Storni: “la presencia de la inquietud de la mujer escritora representada en forma de terror al encerramiento y el deseo de huir de un espacio cerrado, así como el proceso de superación de esta ansiedad con el transcurso del tiempo”. Mutsuko Komai: “La evolución de la representación de la ciudad en las poesías de Alfonsina Storni”.

De la academia estadounidense proceden tres aproximaciones: Alfonso Bartolomé (University of Nebraska-Lincoln) estudia los problemas de la territorialidad a través de la experiencia migratoria abordada por la poesía de Ana Merino: el viaje, el desplazamiento cultural, los retos impuestos por la transición entre lenguas y culturas. Algunos motivos universales de la creación poética, se hallan concentrados en tópicos como la alienación, la infancia, la soledad, el desarraigo, la idea de retorno o la muerte. Según el autor del artículo, en la obra de Merino “se puede intuir un fuerte desarraigo, soledad y frustración como consecuencia del desplazamiento”. Alfonso Bartolomé: “Este no es mi territorio. Experiencia migratoria femenina a través de la poesía de Ana Merino”.

Begoña de Quintana Lasa (Washington State University) se ocupa de la sensualidad y el misticismo femenino que explica como una especie de lenguaje sagrado del movimiento en la mexicana Nellie Campobello. Autora de culto para muchos lectores en México y otras latitudes, sigue siendo una escritora controversial, que en su tiempo llamó la atención sobre el papel de la mujer y sus representaciones en el marco de la Revolución mexicana. Según Quintana, “ella quiere hablar de la guerra con su voz de mujer, desde su perspectiva única, y por esa razón tiene que romper con el lenguaje masculino y usar el suyo propio”. Begoña de Quintana Lasa: “El lenguaje sagrado del movimiento: sensualidad y misticismo femenino en la obra de Nellie Campobello”.

Helen Hernández Hormilla (University of Miami) analiza la obra de la cubano-mexicana Odette Alonso, a través de sus transgresiones eróticas dentro de la estética *queer*. Alonso ha desarrollado una poética muy personal, que comenzó en su Cuba natal, en la década de los ochenta. Según Hernández, en sus comienzos “la voz poética lesbiana no es discernible” en los primeros poemarios de Alonso, “sí hay en ellos un flagrante desacuerdo con el autoritarismo y la discriminación”. El artículo profundiza en la riqueza temática de la autora a través de sus propuestas relacionadas con erotismo, el placer y el juego intertextual. Helen Hernández Hormilla: “Un canto cuir en la poesía cubana contemporánea: transgresiones eróticas en la escritura de Odette Alonso”.

El segundo conjunto de artículos se afianza en las exploraciones del lenguaje dramático y narrativo, para ocuparse del tema de la maternidad y la infancia. El primero, suscrito por Lucía Rodríguez Olay (Universidad de Oviedo, España), aborda tres piezas dramáticas de Antonio Gala, bajo las premisas arquetipales: reinas, diosas, madres y prostitutas. La autora parte de las teorías de Jung para establecer cómo las experiencias humanas se tipifican a partir de figuras oníricas y las fantasías que cada individuo desarrolla a lo largo de su vida. Vienen a su encuentro figuras fascinantes como Penélope, Ulises, Nausica, Jimena y el Cid, entre otras. En la obra de Antonio Gala, según la autora, se impone el sentido de la Historia como un destino trágico. En su dramaturgia el tiempo no tiene marcas cronológicas, sino que se representa desde la perspectiva de los personajes, como un tiempo psicológico. Lucía Rodríguez Olay: “Reinas, diosas, madres y prostitutas. Cuatro arquetipos en tres piezas dramáticas de Antonio Gala”.

Le sigue Elizabeth Hernández Alvidrez (Universidad Pedagógica Nacional, México) con una aproximación a la figura materna en la construcción de la sexualidad, presente en *Madre que estás en los cielos*, del escritor chileno Pablo Simonetti. Hernández se apoya en los aportes de la hermenéutica; principalmente aprovecha los enfoques de Paul Ricoeur en su conceptualización de la identidad narrativa como construcción colectiva e individual. Esto le funciona a la autora para explicar cómo la obra literaria puede ayudar en la formación de profesionales en el

campo de la educación, por cuanto “el texto le permite al lector salir de sí mismo para comprender al otro, y en ese proceso volver a sí mismo con la experiencia de la interpretación. Este proceso posibilita ver un problema compartido con el otro del relato, y contribuye a la evaluación moral de los personajes y a la concepción de un sujeto responsable de sus actos”. Elizabeth Hernández Alvidrez: “*Madre que estás en los cielos*, de Pablo Simonetti. La figura materna en la construcción de la sexualidad”.

Un cruce audaz en el tratamiento de un tema algo inusual lo alcanzan en un trabajo a cuatro manos Emilie L. Bergmann (University of California, Berkeley) y Elia Saneleuterio (Universidad de Valencia, España), cuando se ocupan de la obra de Rosario Castellanos, Elena Poniatowska, Montserrat Roig y Esther Tusquets. Muchas pudieran ser las coincidencias y desencuentros entre las visiones del mundo de las autoras puestas en relación, pero lo que las une aquí es la analogía simbólica que se establece con el cabello humano, principalmente el femenino como fetiche, al ser considerado “símbolo amoroso, erótico o filial”. El cabello, espacio privilegiado de la relación semiótica con el cuerpo puede llegar a ser también un agente perturbador que puede rondar los terrenos del deseo, pero también de lo abyecto y lo monstruoso. Y, particularmente en este ensayo, la relación se tensa con la figura del cabello materno, “temible y fascinante: es necesario liberarse de su maraña para alcanzar la verdadera autonomía, a pesar de que su recuerdo también resulta inspirador para la propia vida”. Emilie L. Bergmann y Elia Saneleuterio: “Madejas de cabellera maternal. Rosario Castellanos, Elena Poniatowska, Montserrat Roig y Esther Tusquets”.

Cierra este segundo conjunto Rebecca Weber (Univesität Siegen, Alemania) con una lectura política de la novela *La caída* (1956), de Beatriz Guido, vista bajo la lupa de las representaciones de la infancia durante el peronismo. La novela de la escritora argentina ha tenido buena fortuna y fue llevada al cine. Aunque algunos críticos la han considerado como una “novela de formación”, Weber aboga más por resaltar los aspectos contrastantes entre la visión de la infancia desde la perspectiva de la narradora —algunos han seguido en ella los aspectos autobiográficos— como una crítica abierta a la formación de la infancia desde las condiciones privilegiadas de las clases altas en desmedro de la visibilización de los desamparados, que sufren la violencia, y no logran superar sus circunstancias difíciles y perturbadoras. Rebecca Weber: “*La caída*, de Beatriz Guido: representaciones de la infancia bajo el peronismo”.

El tercer conjunto va hacia una propuesta más teórica, al perfilar el feminismo y el concepto de “compromiso” en la literatura. En este apartado encontramos una aproximación filosófico-mística a la otredad del yo en la obra de la filósofa malagueña María Zambrano, propuesta por la lectura de Sally Abdalla

Wahdan (Ain Sham University, Egipto). Perseguir el saber como un deseo, más bien como un anhelo, es para María Zambrano la fuente primordial de sus búsquedas filosóficas: “En la visión filosófica de María Zambrano se aspira a ir, con este anhelo, más allá de hacer ver la verdad de las cosas y el mundo, hacia la profundización en el conocimiento del alma y sus vicisitudes”. Abdalla le da un seguimiento a esta idea a través de los ensayos más esclarecedores de Zambrano: *Hacia un saber sobre el alma* (1933), *Las dos metáforas del conocimiento* (1942) y, especialmente, en su obra maestra *El hombre y lo divino* (1955). Sally Abdalla Wahdan: “La otra luz: una aproximación filosófico-mística a la otredad del yo en María Zambrano”.

Teresa Fernández-Ulloa (California State University, Bakersfield), se ocupa de establecer puntos de contacto entre la expresión del “yo comunitario”, la memoria histórica y la violencia contra las mujeres expresados en la obra musical de Rebeca Lane. La autora se sumerge en el apartado simbólico que subyace en la obra contestataria de Lane (socióloga, poeta, rapera y activista guatemalteca), que denuncia en sus canciones las taras históricas cometidas contra el pueblo maya y especialmente contra sus mujeres. Estilos sonoros, de arraigo colectivo a través del *rap* y el *hip-hop* le permiten a Lane llegar a una audiencia amplia, que se identifica con sus letras y sus trasfondos, que asumen temas como la ciudadanía, la identidad, denuncia la violencia sexual, los feminicidios y establece nexos de solidaridad para visibilizar las injusticias y hacer patente la resistencia: “La artista encuentra su voz con toda la juventud pobre de raíces mayas, pero se dirige sobre todo a las mujeres indígenas jóvenes, porque es el grupo más marginado en Guatemala”. Teresa Fernández-Ulloa: “El yo comunitario, la memoria histórica y la violencia contra las mujeres en el rap de Rebeca Lane”.

Por su parte, Mónica Fuentes del Río (Universidad Complutense de Madrid), se ocupa de estudiar la creación literaria en la obra de Carmen Martín Gaité, desde una perspectiva de género. La prolífica escritora salmantina se ocupó de la escritura como arte y sobre ella reflexionó en muchas de sus obras. Siempre abonó su reflexión sobre la relación que la mujer ha tenido con la literatura a lo largo de la historia, y por ende reparó profundamente en la interrelación entre la lectura y la escritura, de la misma manera en que se interesó en resaltar la imagen de la mujer en las obras literarias. Pero también se ocupó de desarrollar líneas de reflexión a partir de la condición intelectual de sus personajes femeninos: “sus personajes femeninos se distinguen por su deseo de comunicación, su afición al diálogo y las historias orales, y la búsqueda de la libertad”. Mónica Fuentes del Río: “La creación literaria en la obra de Carmen Martín Gaité. Una perspectiva de género”.

Finalmente, Lucia Russo (Istituto Comprensivo Statale Raffaele Viviani di Napoli, Italia) trata la obra de Rosa Montero desde una perspectiva jurídica al interesarse en los modos como la obra de la escritora española encara la defensa de

la igualdad en los siglos XX y XXI. A través del análisis de sus novelas *Crónica del desamor* (1979), *La carne* (2016) e *Historia de mujeres* (1995), la autora se interesa por la “cuestión de género”, mientras se enfoca en temas diversos como el desdoblamiento, el amor, el desamor, el paso del tiempo o la muerte. A partir de enfoques teóricos basados en la obra de Michael Foucault la autora analiza las relaciones de poder, que surgen del entorno familiar y se extienden a otros ámbitos como el laboral. Y junto con Jacques Derrida piensa en la deconstrucción “para cuestionar conceptos preestablecidos de identidad masculina y femenina, pero también de raza, etnia y nacionalidad”. Con un amplio bagaje teórico aborda la obra de Montero, que “ayuda a comprender los importantes cambios sociales que acontecieron en el mundo occidental en el siglo XX y XXI, al tiempo que deconstruye los cánones literarios impuestos por la tradición y el pensamiento machista, no solo por los temas abordados, sino también por los géneros empleados”. Lucía Russo: “Rosa Montero y la defensa de la igualdad en siglo XXI”.

Como puede deducirse de este conglomerado de aproximaciones, diversas en sus perspectivas de abordaje teórico, documental e interpretativo, estamos frente a una obra que propone múltiples lecturas dentro de un panorama amplio de registros discursivos, de autores diversos y formas complejas de representación. Hay que destacar en esta variedad de propuestas discursivas y genéricas, que abarcan poesía, cuento, novela, teatro, *rap*, *hip-hop*, entre otras, su contenido heterodoxo, no dogmático. La perspectiva del feminismo se asume, en la mayoría de los casos, con una amplitud de criterios que rebasa la militancia dentro de una tendencia reconocida, y va más allá de los criterios que otorgan validez solamente a la postura de la feminidad, que a veces soslaya el necesario anclaje en los discursos, en las formas de representación, en el lenguaje, más allá de la expresión de una subjetividad únicamente femenina que, por el contrario, debe ser vista en su amplitud como algo inherente a la condición humana en general.