

**SU BARBA
NO ERA TAN AZUL**

Angela Articoni

BARBA AZUL: LA VIOLENCIA JUSTIFICADA	11
INTRODUCCIÓN	13
CAPÍTULO I	
BARBA AZUL EN EL IMAGINARIO COLECTIVO	
1.1 Clave, puerta y sangre: símbolos, arquetipos y psicoanálisis	17
1.2 Barba Azul en la música	21
1.3 <i>Bluebeard's Castle</i> game	26
1.4 Las maravillas y los horrores en el lenguaje visual	27
1.5 <i>Las esposas di Barbablù y yo</i> de Ada Celico	29
CAPÍTULO II	
BARBA AZUL ENTRE HISTORIA Y LEYENDA	
2.1. Barba Azul: exégesis de la violencia conyugal	33
2.2. Conomor y Trifina	35
2.3. Enrique VIII	37
2.5. Gilles de Rais en la leyenda	43
2.6. Charles Perrault y las influencias de su tiempo	45
CAPÍTULO III	
DESDE CHARLES PERRAULT A LAS VARIANTES DE BARBA AZUL	
3.1. Charles Perrault y los <i>Contes</i>	49
3.2. <i>Barba Azul</i> : sus variantes	56
3.2.1. La Barbe bleue de Charles Perrault (1697)	57
3.2.2. Blaubart de Jacob y Wilhelm Grimm (1812)	59
3.2.3. Mr. Fox de Joseph Jacobs (1890)	61
3.2.4. La nariz de plata de Italo Calvino (1956)	62

CAPITULO IV

BARBA AZUL ENTRE ILUSTRACIONES Y ÁLBUMES ILUSTRADOS

4.1. Breve historia de la ilustración: de la caverna a la puerta del siglo XX	65
4.2. De los <i>scriptoria</i> a la imprenta	67
4.3. Las novedades del siglo XVI	70
4.4. El siglo XVIII: los primeros grandes ilustradores	73
4.5. El siglo XIX: los ilustradores como “narradores principales”	74
4.6. El siglo XIX en Italia	78
4.7. Barba Azul: la maravilla de las primeras ilustraciones	81
4.7.1 <i>Gustave Doré</i>	82
4.7.2 Walter Crane	86
4.7.3. Edmund Dulac	91
4.8. Barba Azul en los álbumes ilustrados	97
4.8.1. Barba-blu de Chiara Carrer	97
4.8.2 Barba Azul de Nicola Cinquetti, ilustrado por Alessandra Cimatoribus	100
4.8.3. Barbe-Bleue di Charles Perrault e Maurizio Quarello	103
4.8.4. Capitán homicidio de Charles Dickens, ilustrado por Fabian Negrin	107

CAPÍTULO V

BARBA AZUL: LAS TRANSFORMACIONES DEL RELATO

5.1. <i>La cámara sangrienta</i> de Ángela Carter	111
5.2. <i>Barbablù</i> de Amélie Nothomb	117
5.3. ¿Barba Azul una víctima? <i>Las siete mujeres de Barba Azul</i> de Anatole France	120

5.4. ¿Cómo continúa la historia de Charles Perrault? <i>El fantasma de Barba Azul</i> de William Makepeace Thackeray	126
CAPÍTULO VI	
BARBA AZUL EN EL CINE	
6.1. Remake y adaptación	129
6.2. <i>Barbe-Bleue</i> de George Méliès (1901)	130
6.3. <i>Bluebeard</i> de James Searle Dawley (1909)	131
6.4. <i>Bluebeard's Eighth Wife</i> de Sam Wood (1923) <i>L'ottava moglie di Barbablù (Bluebeard's Eighth Wife)</i> de Ernst Lubitsch (1938)	132
6.5. <i>Barbe-bleue</i> de Jean Painlevé (1936)	133
6.6. <i>Barbablù</i> de Carlo Ludovico Bragaglia (1941)	134
6.7. <i>La locura de Barba Azul (Bluebeard)</i> de Edgar G. Ulmer (1944)	134
6.8. <i>Detrás de la puerta cerrada (Secret Beyond the Door)</i> de Fritz Lang (1947)	136
6.9. <i>Monsieur Verdoux</i> de Charlie Chaplin (1947)	137
6.10. <i>Las seis mujeres de Barba Azul</i> de Carlo Ludovico Bragaglia (1950)	142
6.11. <i>Barbe bleue</i> de Catherine Breillat (2009)	143
6.12. <i>Monstrum, le terrifiant destin de Gilles de Rais</i> (2014)	146
APÉNDICE	149
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	153

Barba Azul: la violencia justificada

Los cuentos que nos han contado nos forman y nos conforman como personas: nos indica cuál es nuestro lugar en el mundo, nos sugieren a qué podemos aspirar en él, cuáles deben ser nuestras expectativas, en qué podemos convertirnos, pero también nos enseñan cuales son las cualidades que practicar y los defectos de los que huir, cuáles personas hay que obedecer y qué prohibiciones respetar. En definitiva, entrar en la imaginación de la literatura es al mismo tiempo imaginarnos en el mundo y, en consecuencia, actuar en él.

Son muchos los estudios que advierten y analizan los contenidos misóginos de los cuentos de hadas, donde las mujeres tienen siempre un papel secundario. Tenemos muchos héroes pero pocas verdaderas heroínas y, aun cuando las mujeres son protagonistas, pocas veces escapan a una feminidad pasiva, que necesita de otros para salvarse o triunfar. Estas historias contribuyen a la formación y educación psicológica y “sentimental” de las mujeres, como sujetos que viven en función de, subsidiarios, dependientes de figuras masculinas. Condiciones que determinan las raíces de la violencia, que contra las mujeres ejerce el sistema simbólico patriarcal. Una violencia silenciosa y solapada, pero por eso mismo muy eficaz, que se actúa en la conciencia de forma imperceptible y que da como resultado la aceptación “natural” de este orden de cosas.

Preguntarse, entonces, quién, por qué y para quien se escriben estos relatos, como hace precisamente Ángela Articoni en este libro, se vuelve una tarea necesaria para visibilizar esa violencia encubierta. La fábula de Barba Azul se nos muestra significativa de la historia reciente de muchas mujeres, que se casan con su “príncipe azul”, para descubrir después que, en realidad, tras esa máscara, se escondía su maltratador, su asesino. El “castigo” infringido a la protagonista del cuento, desde el punto de vista que adopta el creador de esta fábula, Charles Perrault, es también representativo. No se trata, de ninguna manera, de la praxis de un serial killer, sin otro motivo para

sus crímenes que el de la propia arbitrariedad y complacencia personal, sino que es presentado y justificado como resultado de una “culpa”, de una “falta” de la mujer, que ha desobedecido a la orden impuesta por su marido de no abrir la puerta. Parece que Perrault da con la clave de uno de los resortes más eficaces del sistema: culpabilizar a las víctimas, justificar a los verdugos.

Lo que Ángela Articoni nos ofrece en estas páginas es un recorrido completo, que comprende textos, autores y autoras, pero también ilustradores e ilustradoras, sin olvidar directores y directoras de cine, con relecturas, reinterpretaciones, imágenes, visiones, y revisiones de la fábula de Barba Azul. Todo ello en un estilo impecable, donde el conocimiento científico y la documentación exhaustiva, no están reñidos con la comprensión de los conceptos y las ideas expuestas, en un trabajo de síntesis impecable, como no podía ser menos siendo Angela Articoni la mejor exponente del grupo de investigación de Antonella Cagnolati, una de las historiadoras de la educación feministas más activas en Italia en estos momentos.

Estamos ante un estudio riguroso, que se extiende a varias lenguas y culturas, acompañado de un análisis agudo y, a veces, irónico, que pone de manifiesto cómo el imaginario simbólico de nuestra cultura puede jugarnos una mala pasada a las mujeres reales que vivimos en ella.

Mercedes Arriaga Flórez
Catedrática de la Universidad de Sevilla