

Mercedes Arriaga Flórez (ed.)

Ginocríticas entre España e Italia

PETER LANG

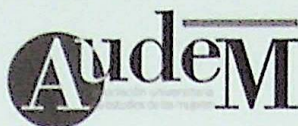
Información bibliográfica publicada por la Deutsche Nationalbibliothek

La Deutsche Nationalbibliothek recoge esta publicación en la Deutsche Nationalbibliografie; los datos bibliográficos detallados están disponibles en Internet en <http://dnb.d-nb.de>.

Catalogación en publicación de la Biblioteca del Congreso

Para este libro ha sido solicitado un registro en el catálogo CIP de la Biblioteca del Congreso.

Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres.

Cover image: *Notti orientali* by Adriana Assini, www.adrianaassini.it.

ISBN 978-3-631-87651-0 (Print)
E-ISBN 978-3-631-87614-5 (E-PDF)
E-ISBN 978-3-631-87628-2 (EPUB)
DOI 10.3726/b19623

© Peter Lang GmbH
Internationaler Verlag der Wissenschaften
Berlin 2023

Todos los derechos reservados.

Peter Lang - Berlin · Bruxelles · Lausanne · New York · Oxford

Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial.

Esta publicación ha sido revisada por pares.

www.peterlang.com

ÍNDICE

- Mercedes Arriaga Flórez*
EL HORIZONTE AMPLIADO DE LA GINOCRÍTICA 7
- Fran Garcerá*
"YO DEBAJO DE LA FALDA LLEVO UN PANTALÓN" O EL
CAMPO CULTURAL, EL CANON LITERARIO Y LAS ANTOLOGÍAS
POÉTICAS: HACIA UNA NUEVA NÓMINA DE POETAS ESPAÑOLAS DE
LA EDAD DE PLATA (1901-1936) 15
- Eva Moreno-Lago*
LA EDAD DE PLATA EN FEMENINO: DEBATES, PROBLEMÁTICAS Y
PROPUESTAS PARA DEFINIR UNA GENERACIÓN PROPIA 35
- Milica Lilić*
LA LETRA FEMINISTA DE ROSA CHACEL 59
- María Rosal Nadales*
EDUCACIÓN Y GÉNERO EN *CONSECUENCIAS NATURALES* DE ÉLIA
BARCELÓ 73
- Estela González de Sande*
LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA EN LA NARRATIVA FEMENINA ITALIANA 91
- Caterina Duraccio*
SPAZI DIASPORICI NEI ROMANZI DI IGIABA SCEGO E SHIRIN
RAMZANALI FAZEL 109
- Clelia Stefanuto*
I FRAMMENTI DEL PADRE NELLA *STRANIERA* DI CLAUDIA DURASTANTI 123
- Mercedes González de Sande*
LA ESCRITURA FEMENINA COMO MEDIO DE DENUNCIA Y DE
REIVINDICACIÓN SOCIAL: EL CASO DE ANNA FRANCHI 139

Juan Aguilar González

UN ÚLTIMO DOCUMENTO PARA LA DISCUSIÓN: LAS *ESSORTATIONI*
DE LUCREZIA MARINELLI 159

Daniele Cerrato

DONNE CHE BRILLANO DI LUCE PROPRIA NELLA POESIA DI LAURA
BATTIFERRI 173

Mercedes Arriaga Flórez

EL HORIZONTE AMPLIADO DE LA GINOCRÍTICA

Han pasado más de cuarenta años desde que Elaine Showalter acuñara en su libro *Towards a feminist poetics* (1979), el término ginocrítica, que define el estudio de las mujeres en cuanto escritoras y la creación de teorías basadas en las experiencias de las mujeres; sin embargo, aún sigue siendo una de las ramas marginales de la crítica literaria, en correspondencia con la invisibilidad y falta de reconocimiento que sufren las escritoras en la cultura.

Si la cultura de las mujeres es una experiencia colectiva dentro del todo cultural, como sostenía Showalter, en la que las escritoras comparten temas, retóricas, géneros literarios, puntos de vista, más allá de los confines geográficos o cronológicos, sus manifestaciones se aprecian mejor en una óptica comparativa entre dos literaturas, en este caso, italiana y española, al poner de manifiesto también las diferencias presentes en las diferentes "culturas femeninas".

Bajo el título de Ginocríticas, en plural, se pretende despejar cualquier esencialismo y reflejar las variantes y las concomitancias entre diferentes perspectivas críticas feministas que podrían acogerse al término de Showalter ampliado de forma polifónica, de forma que las diferencias femeninas y las variantes críticas puedan dar cuenta con más detalle de las escritoras y sus obras leídas en el contexto de sus culturas. Por otra parte, el título quiere añadir un componente militante y político, en cuanto en estas páginas se pretende hacer expresa reivindicación de las escritoras, de sus experiencias vitales, estéticas, culturales, mostrando las desigualdades y arbitrariedades existentes. Los textos de las escritoras no solo reflejan sus experiencias, sino también la mediatización de las mismas a través de la cultura y del lenguaje, es decir muestran los límites, las constricciones y las negociaciones que las mujeres llevan a cabo constantemente en una cultura protagonizada por hombres, por tanto, ocuparse de estos textos es para quienes realizan estos ejercicios ginocríticos una forma de denuncia y de protesta, no solo y simplemente un análisis.

Las diferentes escritoras italianas y españolas que son objeto de estudio en estas páginas impulsaron formas literarias en las que dejaron huella de sus experiencias personales, pero al mismo tiempo, también crearon dispositivos retóricos, conceptuales y estéticos conectados a esas experiencias, muchas veces compartidas. Lo individual y lo colectivo encuentran en sus obras diferentes formas de articularse y de producir discursos en torno a los conceptos de autora, mujer o lo femenino, pero también en torno a la discusión de lo masculino y lo femenino, por tanto, los estudios críticos que se realizan sobre ellas toman como referencia la diferencia femenina, pero partiendo del concepto de la existencia estructural de una cultura masculina en la que las escritoras tienen que desenvolverse. Las diferentes interpretaciones de las escritoras y sus obras dejan entrever su importancia como agentes en la construcción de una cultura realizada por mujeres o como aportaciones fundamentales dentro de una cultura igualitaria, cuya consecución pertenece al terreno de lo utópico.

Las escritoras como productoras de cultura se debaten entre lo dado y lo creado, la tradición masculina y la innovación, se construyen como sujetos, identidades, personajes atravesados por múltiples colocaciones (género, clase, raza, nacionalidad, periodo histórico), pero también por otras representaciones en las que están presentes los discursos sociales. En estos análisis contextualizados también se tiene en cuenta el mecanismo del sistema literario, como productor, reproductor o represor de subjetividades.

Los ensayos dedicados al ámbito hispánico se centran en la Edad de Plata, uno de los temas más fructíferos con respecto a las escritoras, que en los últimos años ha visto la reedición de muchas obras descatalogadas y olvidadas y, en la literatura contemporánea, mientras que los del ámbito italiano tienen un recorrido cronológico mucho más amplio que empieza en el Renacimiento y llega hasta la literatura poscolonial.

La exclusión de las escritoras, su marginación o su demonización es una constante dentro de la historia literaria de ambas naciones. La necesidad de ampliar el canon literario para que pueda acoger a las mujeres escritoras es una reivindicación que se repite en varios de los capítulos.

El capítulo de Fran Garcera se centra en algunas cuestiones teóricas que se refieren a la nómina, todavía incompleta, de las poetas españolas de la Edad de Plata (1901-1936), ausentes en las antologías más representativas

del periodo. Se pone en evidencia que los motivos de exclusión del canon literario de estas escritoras responden a cuestiones sociales más que literarias y también se pone de manifiesto el tratamiento desigual que las escritoras reciben por parte de la crítica literaria. Muchas de las poetisas de este periodo constituyen ejemplos de subversión, socavan el imaginario colectivo produciendo imágenes de mujeres que se salen de las normas establecidas o cuestionan los binarismos de género. Fran Garcerá establece una nueva nómina que comprende noventa y cinco poetisas españolas que publicaron su obra durante este periodo.

El ensayo de Eva María Moreno Lago se detiene en los nudos conceptuales para una definición de generación que pueda comprender a las escritoras de la Edad de Plata. Las relaciones de amistad entre estas mujeres son fundamentales para entender las redes sociales y culturales a través de las cuales lograron legitimarse como escritoras. Algunas instituciones como el Lyceum constituyen en este sentido experiencias asociativas que servirán como rampa de lanzamiento para otras reivindicaciones en lo público personales y colectivas. La generación de escritoras de este periodo tiene que enfrentarse con un ambiente cultural masculino y misógino. La autora de este ensayo analiza algunas de las características que se desprenden de esta colocación incómoda de las escritoras y que se manifiesta a través del desacato a la autoridad masculina y de la desautorización por parte de la crítica literaria que utiliza términos despectivos para referirse a ellas, critican abiertamente su aspecto físico o, de forma paternalista, les atribuyen características infantiles. Por último, se hace una reflexión sobre la necesidad y pertinencia de agrupar estas escritoras en un nuevo concepto generacional independiente, para evitar su subordinación e invisibilización en las clasificaciones generacionales existentes y configuradas por hombres.

La obra narrativa y ensayística de Rosa Chacel, una de las figuras más emblemáticas del grupo de escritoras de la Edad de Plata, es analizada por Milica Lilic. El interés de esta autora por crear personajes femeninos independientes en sus novelas y por contrastar la posición de inferioridad que las mujeres ocupan en la sociedad de su tiempo, en otros escritos críticos, provocaron el desinterés de la crítica hacia su obra que solo empezó a recuperarse tímidamente a partir de los años sesenta. Se analizan algunas de las obras que jalonaron su actividad intelectual, como "La mujer y sus posibilidades" (1921), en la que Chacel apuesta por una igualdad espiritual entre

hombres y mujeres y se manifiesta a favor de cancelar los binarismos de género, actitud que se refleja en la construcción de sus personajes. Milica Lilic demuestra que este intercambio entre textos ficcionales y textos ensayísticos es una de las características de la escritura de Rosa Chacel y que el tema de la mujer moderna ocupa transversalmente toda su obra.

Los tres capítulos iniciales, al estudiar el mismo periodo literario ponen de manifiesto algunas características comunes: la primera de todas las dificultades que las escritoras españolas encuentran para afirmarse en los ambientes literarios de su época y el posterior olvido por parte de la crítica literaria que construye un canon en el que las escritoras están completamente ausentes y solo están presentes en la historia literaria como sombras o como personas subsidiarias y no como protagonistas. En segundo lugar, las escritoras de esa época construyen, a través de sus obras de ficción, pero también autobiográficas, modelos de mujeres nuevas que rompen con la tradición, constituyendo una generación de referencia para las escritoras cronológicamente posteriores.

La literatura hispánica contemporánea está presente también en ese monográfico mediante el género de la ciencia ficción y, en concreto, con la obra de Elio Barceló titulada *Ciencias Naturales*. Esta novela lleva al futuro toda la carga educacional y emocional sesgada por géneros que las lectoras y los lectores reconocen vigente en su presente y también en su pasado. María Rosal pone en evidencia que la ciencia ficción, como género literario aparentemente innovador y avanzado, sigue perpetuando los estereotipos clasificando los personajes femeninos en el binomio bueno/malo (además de hipersexualizarlos). Muchas escritoras de este subgénero utilizarán el futuro para cuestionar el mundo y plantear progresos y adelantos en las relaciones humanas y dejarán a un lado la preocupación tecnológica tan en boga en las producciones masculinas. Elio Barceló crea un colectivo femenino que ocupará cargos muy masculinizados en la vida real y desafiará el lenguaje con términos nuevos como "la coronela". Además, el teniente Andrade tendrá un embarazo no deseado que desestabilizará su vida, poniéndose en la piel de miles de mujeres que han pasado por esa situación tras sufrir violencia sexual. La ciencia ficción permite transgredir las normas biológicas y construir otros escenarios y relaciones posibles donde se derrumban los roles y estereotipos sexistas.

El capítulo de Estela González de Sande, dedicado a la imagen de la guerra civil española en la narrativa italiana escrita por mujeres, desde su visión comparatista constituye el eslabón de unión entre los estudios dedicados a la literatura española y la italiana. Su análisis parte de la constatación de la influencia que este tema ha tenido en muchos escritores italianos para centrarse después en escritoras como Alba de Céspedes, Linda Riggio Cinelli, Pina Ballario y Maria Rossi Gentile, demostrando con la cronología de sus textos que fueron las pioneras en tratar este tema en Italia. El análisis de Estela González se detiene en tres periodos: el inmediato después de la guerra, en el que muchas de las novelas tienen un corte fascista y a partir de los años setenta, en el que aparecen obras autobiográficas de escritoras que participaron en la contienda y en los años dos mil, en los que se da una nueva visión sobre el conflicto bélico. Estela de Sande muestra cómo algunas obras, como *Nessuno torna indietro* de la escritora ítalo-cubana Alba Céspedes, en la que se narran los acontecimientos previos y el estallido de la guerra, logra superar la censura, tanto en España como en Italia, mostrando una falsa adhesión a los ideales fascistas, fachada de una profunda crítica. En cambio, otras novelas de otras autoras, como *L'eroe della falange* de Paola Bologna o *Passione spagnola* de Linda Riggio Cinelli están imbuidas de estos ideales que se traducen en sentimientos católicos, patriotismo y exaltación de los caídos en la guerra. De los años setenta se analizan una serie de novelas como las de la enfermera Maria Solari, *Su quattro fronti. Diario di guerra di una infermiera* (1973) y la de la comunista y brigadista Teresa Noce, *Rivoluzionaria professionale* (1974). De las novelas de los años dos mil: *Guerra d'infanzia e di Spagna* (2001), de Fabrizia Ramondino, *Dagoberto Babilonio, un destino* (2002), de Romana Petri, *Sole e ombra* (2007) de Cinzia Tani y *Anni verdi, camicia nera* (2014), de Daniela Lenzi se analizan las características comunes en temas como la participación de los italianos en la guerra y la defensa del antifascismo.

Los capítulos dedicados al ámbito italiano han sido ordenados cronológicamente desde los estudios de obras más recientes a los más alejados en el tiempo. Así esta sección inicia con un capítulo dedicado a la literatura poscolonial en Italia. Caterina Duraccio analiza la diáspora sómala a través de los relatos de las escritoras Igiaba Scego y Shirin Ramzanali Fazel, que comparten un fuerte autobiografismo, una clara voluntad de

reconstruir la historia de su país a través de perspectivas ignoradas por la historia oficial. Ambas autoras parten de la conciencia de pertenencia a un mundo global, en el que la patria es nostalgia, pero también construcción de los afectos y de lo cotidiano en cualquier parte del mundo. En sus relatos la Mogadiscio que dejaron adquiere la semblanza de una ciudad italiana, con nombres italianos en las calles, las iglesias, las escuelas y los locales. Caterina Duraccio en su análisis pone de manifiesto las coordenadas geoculturales de la diáspora sómala en la que lo personal y lo colectivo se entrecruzan y enlazan constantemente. Se produce una reivindicación de este tipo de literatura y de escritoras que colocan la emigración en el centro de sus narraciones, proporcionando nuevas formas de identidad cultural que se caracterizan por la pluralidad y la heterogeneidad.

Clelia Stefanuto analiza la figura paterna presente en *La straniera* de Claudia Durastanti, una novela autobiográfica y familiar en la que se desmontan muchos de los estereotipos presentes en este tipo de relatos. La búsqueda del padre se presenta relacionada con la de un origen y lugar en el que situarse que para la protagonista de esta obra será absolutamente infructuosa. Como se pone de manifiesto en este capítulo, el padre ausente que intercambia su papel con el de padre autoritario provocan un desanclaje del mundo y el sentido de extranjería que la acompañan. Se evidencia que todas las representaciones paternas presentes en el libro responden a diversas figuras patriarcales que se caracterizan por la violencia, la crueldad y el control opresivo con respecto a la hija, que escoge la figura materna como simbólica, rechazando el nombre del padre. En estas páginas se reflexiona ampliamente sobre la herencia paterna y materna y sobre la búsqueda de la protagonista de figuras masculinas que puedan ocupar el lugar simbólico del padre, y así reivindicar los lazos afectivos por encima de los de la sangre.

El capítulo dedicado a Anna Franchi nos coloca en la literatura italiana de principios del siglo XX, un periodo de gran fermento cultural en el que se forja la imagen de la mujer moderna. Mercedes González de Sande analiza una de las obras más famosas de esta escritora activista a favor de los derechos de las mujeres, *Avanti il divorzio* (1902). La novela constituye una denuncia de las condiciones de maltrato en las que se encontraban muchas mujeres casadas, que no podían divorciarse de sus maridos y que, si osaban separarse de ellos, como fue el caso de Ana Franchi, se veían

privadas de la custodia de sus hijos y de sus bienes personales. Se evidencia la relación entre este texto autobiográfico y los acontecimientos sociales que se producen en Italia en ese periodo y el carácter reivindicativo de esta obra que quiere crear conciencia de este problema en la sociedad y especialmente en las mujeres que se encuentran atrapadas en esa situación. Mercedes González de Sande repasa las diferentes batallas que la autora livornesa lleva a cabo en contra de la discriminación social y jurídica de las mujeres italianas y que quedan reflejadas en dos obras más: *Un eletto del popolo* (1909) y *Dalle memorie di un sacerdote* (1910), lo cual presenta un cuadro completo de su activismo textual.

Juan Aguilar González vuelve críticamente sobre la figura de Lucrezia Marinelli Vacca, una de las escritoras más famosas de la Venecia de inicio del siglo XVII y figura destacada de la Querrela de las Mujeres por su tratado *La nobiltà et l'eccellenza delle donne co' difetti et mancamenti de gli buomini* (1600). La atención en estas páginas se vuelve a otra de sus obras *Las Essortationi* (1645) que precisamente constituye una retractación de muchas de las ideas presentes en ese tratado. Se evidencian las contradicciones que atraviesa este texto en el que su autora parece tomar posiciones contrarias a las mujeres, de las que se afirma, sin embargo, su superioridad moral o espiritual con respecto a los hombres. Mientras que en *La nobiltà* la figura de Aristóteles era duramente criticada por sus ideas misóginas, en esta obra Lucrezia Marinelli lo utiliza para apoyar sus argumentos a favor que las mujeres permanezcan en sus casas, en vez de aspirar a la fama. En este punto concreto, el análisis de Juan Aguilar evidencia cómo la autora veneciana es una de las primeras en ejercer la ginocrítica, al plantear los problemas que deben enfrentar las mujeres escritoras o las mujeres cultas en general: primero no van a recibir retribución ninguna por esas capacidades, segundo van a ser incomprendidas por su ambiente familiar y social, y tercero van a tener que sufrir los ataques motivados por la "envidia" de los escritores. Por tanto, la veneciana aconseja, quizás irónicamente, en sus exhortaciones que las mujeres se ocupen de las tareas de la casa y abandonen los estudios que no les son de ningún provecho.

El capítulo final de este libro está dedicado a una de las poetas más importantes del Renacimiento, Laura Battiferri, la primera mujer que fue admitida en la famosa Academia de los *Intronati* de Siena. Daniele Cerrato analiza *Il primo Libro delle Opere toscane* (1560), en el que la poeta rinde

homenaje a otras mujeres, amigas y mecenas, a través de las metáforas de la luz que caracterizan muchos poemas laudatorios de su época. Se muestra el aspecto visual de su poesía, que no solo comprende referencias cromáticas, sino también la utilización de nombres propios con mayúsculas que visualizan el carácter de *exemplum* que adquieren los retratos de las interlocutoras a las que dedica sus sonetos. La particularidad que se aprecia en los versos de Laura Battiferri es que las mujeres a las que alaba son representadas bajo diferentes imágenes que simbolizan el *axis mundi*, como diosas paganas de la naturaleza o como vírgenes cristianas. Se estudia en particular el uso que la poeta hace del topos retórico del sobrepujamiento, en el que se exaltan la fama y la virtud de estas mujeres y el doble retrato femenino que se desprende de los sonetos, al utilizar su autora el estilo petrarquista y ocupar el lugar del poeta, el cual da lugar a una unión espiritual y de *amicitia* entre mujeres.

Por último, el presente volumen pretende ser recuerdo y homenaje a Elaine Showalter, y reivindicar la importancia, pertinencia y validez de sus conceptualizaciones. Más allá de las polémicas sobre el alcance y consistencia de sus teorías, ha transcurrido el suficiente tiempo como para recoger su herencia y reconocer en ella a una de las pioneras de la crítica literaria que se ocupa de escritoras, en la que con el tiempo han confluído diferentes planteamientos de los estudios de género y de la crítica feminista. Sus estudios marcaron un camino que está todavía por recorrer, en el que mucho queda por hacer y por teorizar, porque el alcance, confluencias e interferencias de las aportaciones de las mujeres en la literatura, en particular, y la cultura, en general, son apenas un esbozo.