

Juegos de miradas: relaciones transatlánticas entre Italia, España y América Latina¹

Chiara Bolognese, Beatriz Ferrús Antón

En un presente literario donde conceptos como “transterritorialidad”, “escrituras des-localizadas” o “literaturas migrantes” tratan de aprehender la ruptura de los viejos esquemas del estatuto literario, asociado a una lengua y una geografía, este libro surge del interés de un equipo de hispanoamericanistas, que trabajan desde la academia italiana y española, por rastrear el juego de desplazamientos, superposiciones, intercambios, diálogos, rescrituras, injertos e intertextualidades que pueblan las relaciones literarias y culturales entre España, Italia y América Latina y que anteceden o representan muchas de las problemáticas teórico-críticas que atraviesan la investigación en literatura hispanoamericana en la actualidad. No solo la literatura se mueve entre países o transita por redes sociales globalizadas, sino que lo hacen los propios académicos. Este hecho apela a la reflexión sobre el saber situado, pero también sobre el camino que ha conducido a este.

Este trabajo cuenta con el antecedente de *Diálogos literarios, geografías afectivas: Italia-España- América Latina* (Murcia, Editum, 2023) del que se propone como una continuidad y un complemento. Desde aquí se divide en cuatro partes, que revisan los focos prioritarios de atención en los juegos de miradas que lo articulan: “Mediaciones culturales, traducciones y ediciones”, “Temas entre orillas”, “Concomitancias e intertextos”, “Escrituras des-localizadas”.

¹ Los textos de este libro son fruto de las reflexiones que se están llevando a cabo dentro del proyecto “Giochi di sguardi: relazioni transatlantiche e scambi culturali tra Italia, Penisola Iberica e America Latina” (RM1221816BD8CAED) del Departamento de Estudios Europeos, Americanos e Interculturales de la Universidad de Roma La Sapienza.

En la primera de ellas se examina el modo en que la cultura circula, se difunde y se recibe. A diferencia de *Diálogos...* esta compilación amplía su indagación al espacio luso-brasileño, además de incorporar la música y sus letras como objeto de análisis. Desde aquí, el trabajo de Luca Bacchini “Fogo e pimenta vermelha. Breve história de Carmen Miranda na Itália”, donde el primer viaje al país, de quien era ya una diva internacional, en 1953, sirve de entrada a la interpretación de la figura de la “embajadora de la samba”, cuya fuerza nacería de sus mistificaciones. En una Italia devastada por el hambre, la guerra y la dictadura, Miranda hizo posible soñar con tierras exóticas y lejanas, pues “le correspondió representar y exportar al exterior una imagen de la brasileñidad compatible y atractiva, tanto con el nacionalismo de Getúlio Vargas como con las nuevas exigencias de los Estados Unidos”.

Esther Soro en “Forjando puentes: la labor de editores, traductores y mediadores en la difusión en Europa de *La casa de cartón* (1928) de Martín Adán” analiza cómo *La casa de cartón* de Martín Adán apenas contó con difusión en una primera edición que circuló de manera privada, pero, sería a partir de la segunda edición en 1958 y gracias a los poderes editoriales que le serían otorgados a Juan Mejía Baca, cuando la tarea de traductores, editores y mediadores lograría situar al texto en el lugar que le correspondía en la historia literaria. España e Italia fueron espacios decisivos en ese camino de restitución.

En “Genova 1965. Calvino, Barral, Rulfo e Guimarães Rosa. Pillole d’un Congresso storico”, Francesco Luti comenta la importancia que tendría el Congreso de Escritores Latinoamericanos, organizado por el Instituto Columbianum, gracias al trabajo de Miguel Ángel Asturias y del que nacería la *Asociación de Escritores Latinoamericanos*. Este constituyó un punto de encuentro no solo de grandes escritores latinoamericanos, sino de gestores culturales como Carlos Barral, al tiempo que permitió potenciar la literatura del continente en Europa. Esta sería considerada como una corriente de gran viveza que podría inspirar nuevos caminos a la literatura italiana que se sentía anquilosada.

Por otro lado, Sara Carini en “Abrir a la complejidad: la poesía de Nicolás Guillén a través de las palabras de Dario Puccini” explica cómo el hispanista e hispanoamericanista italiano no solo traduciría y compilaría la obra de Nicolás Guillén, sino que, a través de su mirada lúcida, convertiría los paratextos de las tres antologías del poeta, traducidas por él, en un espacio de reflexión que invita a los lectores

a dejar atrás la tónica con que en esos años se veía a la literatura hispanoamericana y a encontrar “una forma de ver la poesía que va más allá de lo literal y empuja a una reflexión sobre la postura con la cual interpretamos la realidad, nos sugiere nuevos instrumentos y posibilidades para valorar un texto y, definitivamente, nos ayuda a acercarnos a América Latina dejando que nos enseñe por medio de su experiencia”.

Jesús Gibrán Alvarado en “Destrozar el tiempo. Breviario sobre la recepción de Amparo Dávila en Italia” se detiene en *L'ospite e altri racconti* (2020) y reúne reseñas y comentarios que posibilitan entender la recepción en Italia de la obra de una autora injustamente olvidada, hasta la publicación de *Cuentos reunidos* (2009) en FCE, a la que el lector italiano acogerá con gran interés, sin caer en inercias de lectura, sino potenciando una aproximación polifónica que impulsará en 2023 la traducción de *Morte nel bosco e altri racconti*.

Por último, Iris de Benito en “Del conurbano al mundo. Sentidos tensionados en la promoción internacional de Dolores Reyes” analiza el modo en que la autora es significada como “autora latinoamericana internacional” al convertirse en integrante del grupo Penguin Random House. Así se busca “explorar los espacios tensionales que se producen en esta operación de marketing editorial, y las negociaciones discursivas que se derivan de él entre las editoriales, la prensa y la propia escritora”.

El segundo apartado, “Temas entre orillas”, tiene a la migración y el viaje como hilo conductor. La experiencia del desplazamiento promueve un cambio en el sujeto, que queda “afectado” por la nueva geografía. Alejandra Flores en “La pesadez y la levedad en dos cuentos de José de la Colina” examina los relatos “Caballo en el silencio” y “La madre de Floreal”, ambos cuentan con protagonistas que se corresponden con la segunda generación del exilio republicano español. Las ideas literarias de Claudio Guillén e Italo Calvino sirven para ahondar en la interpretación, especialmente los conceptos de pesadez y levedad hacen posible adentrarse en vivencias que son históricas, pero también consustanciales al ser humano.

“Los viajeros transatlánticos: Gina Lombroso Ferrero y la construcción de una mirada escenográfica” de Agnese Codebò comenta el viaje de la hija de César Lombroso con su esposo a Buenos Aires en el contexto del centenario de la nación, el relato de este sería publicado como *Nell'America Meridionale* (1908). La viajera queda fascinada por la ciudad, en tanto símbolo de la modernidad, espacio que reproduce un orden de clases sociales, escenario de tensiones, conflictos y cambios, cuya mirada trata de abarcar en su polifonía.

De otro modo, en “La mirada del alma: Florencia en un poema inédito de Blanca Varela” de Adriana Bermejo Lozano, la estancia florentina de Blanca Varela en 1954 marca a la poeta, que ve en la ciudad el sustrato de tiempos pasados proyectados en el presente, al tiempo que un archivo para la historia de las artes por el que es posible transitar. Bermejo recorre los poemas de Varela sobre la urbe, con especial atención a “Florencia. Ponte Vecchio”, mecanoscrito que viene de la digitalización del fondo personal de la autora por la Casa de la literatura peruana. Gracias a los fondos personales de la autora puede apreciarse la trascendencia íntima de este periplo y el papel que jugará como espejo en el que la poeta mira su propia identidad peruana y la reafirma.

El tercero de los apartados, “Concomitancias e intertextos” se adentra en los vínculos temáticos y textuales que hacen posible articular un diálogo entre obras y autores de las diferentes literaturas que se exploran. Así, “Góndolas en Tenochtitlán: La primera ópera de argumento americano y otras alucinaciones del barroco italiano sobre la conquista de México” de Alessio Arena analiza cómo Alejo Carpentier decide escribir *Concierto barroco* a partir del conocimiento de una obra perdida de Vivaldi, *Motezuma*, basada en la crónica de Antonio de Solís con libreto de Alvise Giusti y se compara con la versión del poeta Vittorio Cigna-Santi, demostrando cómo el tema se convertiría en una alternativa a la mitología clásica y fascinaría en el espacio operístico italiano dando lugar a un destacado número de versiones.

Por otra parte, la importancia que ha cobrado en las últimas décadas la recuperación del patrimonio literario e intelectual de las mujeres y de figuras femeninas olvidadas lleva a que Soledad Acosta de Samper sea el objeto de dos de los ensayos del libro. En el primero de ellos, “El feminismo entre contexto y lengua en *Teresa la limeña* de Soledad Acosta de Samper y en *La hija del mar* de Rosalía de Castro” de Macarena Escobar descubrimos cómo en el convulso contexto de transformación geopolítica, que se da a lo largo del siglo XIX a ambos lados del océano, se va articulando un plural “mujeres” que se delinea en clave transnacional y que tiene en las protagonistas femeninas de estas dos autoras, representantes del proceso de profesionalización de la mujer en las letras, nuevos modelos de actuación que permiten reflexionar sobre un futuro *otro*. En el segundo, “Soledad Acosta de Samper y las literatas italianas y españolas. Desafío intelectual e ideológico” de Mariarosaria Colucciello se toma como punto de partida *La mujer en la sociedad moderna* y los fragmentos dedicados a hablar de las escritoras

españolas e italianas, entre los más de 600 nombres de autoras que se incluyen, para demostrar la transformación que se estaba produciendo en la historia de las mujeres y en su progresiva incorporación al mundo laboral e intelectual.

El último de los textos de este bloque, “La representación de la infancia en la obra de Ana María Matute y Silvina Ocampo” de María Eugenia Bersztein, nos enseña cómo leer de forma conjunta la obra de dos escritoras de ambos lados del océano que encontrarán en la infancia un importante motivo de inspiración. “El aprendiz” de Matute y “Los dos ángeles” de Ocampo, cuentos que se acercan a lo maravilloso y lo fantástico, ambos escritos en los 70, hacen de la mirada infantil y de sus problemáticas una manera particular y especialmente lúcida de observar el mundo.

Temas que se rescriben en el seno de otra tradición, lecturas comparadas que abren la interpretación a nuevos sentidos o la visibilización de un plural “mujeres” que se relata y piensa en su proceso de articulación son los ejes de este bloque.

La última de las partes del libro, “Escrituras des-localizadas”, se adentra en las problemáticas de nuestro presente cultural, social y literario. En “Prolegómenos para una exocrítica. Condición de extranjería y estéticas migrantes” de Josebe Martínez Gutiérrez, el extenso mapa de autoras latinoamericanas des/relocalizadas en Europa y EE. UU lleva a articular un nuevo concepto:

La exocrítica, se presenta como una herramienta para el análisis de la literatura latinoamericana escrita desde una condición de género, raza, clase y en situación de des/relocalización en el Norte Global. La exocrítica convoca metodologías interdisciplinarias que aúnan los estudios literarios con la sociología, la antropología o los estudios culturales, desde una perspectiva interseccional.

Asimismo, María Belén Bernardi en “Escrituras posnacionales: diálogos y cruces entre Argentina y España” aborda el caso de dos escritores argentinos radicados en España como son Andrés Neuman y Patrio Pron, que problematizan la idea de patria y de origen, como punto de partida para “analizar imaginarios, espacialidades y figuraciones autopoéticas posnacionales”. La solución de ambos autores es distinta, pues mientras Neuman acepta una patria doble, Pron queda vinculado a una orfandad generalizada. Estos ejemplos sirven para pensar

sobre las “Poéticas de la extranjería”, la tensión entre lo nacional y lo transnacional, la paradoja que surge cuando lo periférico y lo errante se vuelven centrales.

En “La presencia de la diosa María Lionza en la narrativa de Juan Carlos Méndez Guédez: un culto migrante” Chiara Bolognese aborda la autoría des-localizada de Méndez Guédez, a través del culto híbrido y sincrético de María Lionza, propio de la zona de Yaracuy/Sorte, diosa migrante, que conecta con aquellos que han marchado o han sido expulsados de su tierra. Este acompaña al autor desde Caracas a Madrid, alegorizando su propio recorrido transnacional.

En el último de los ensayos, “Descolonizarse en migración: *Huaco retrato* (2021) de Gabriela Wiener, del mestizaje a la bastardía”, Constanza Ternicier lee *Huaco retrato* como

una escritura transnacional que apuesta por una identidad en constante devenir, pero no desde una posición que se complace y libera en aquella indeterminación postmoderna, sino más bien una que busca deconstruir la historia colonial sin tener que apostar por un discurso finalista sostenido como una verdad, aquello real de las crónicas del Inca Garcilaso, pero que sin embargo lleva consigo el lienzo blanco del rebozo de un niño, tal vez coloreado por unos fluorescentes dibujos de serpientes bicéfalas y olas de mar.

Desde aquí, el conjunto de trabajos que componen este volumen se presenta como un juego de miradas entre Italia, España y América Latina, de reapropiaciones, diálogos, lecturas comparadas y desafíos críticos, que demuestran cómo el rastreo histórico de estos procesos, en este triángulo especular, no solo nos permite entender cómo la cultura y la literatura circulan, se transforman y se nutren de influencias a lo largo de una parábola temporal que se inicia a finales del siglo XIX y llega hasta el XXI, sino que, además, se anticipan muchos de los desafíos de las literaturas actuales, cada vez más globales y des-localizadas.