

Desbordar los márgenes: la literatura afro-ibérica y afro-iberoamericana de autoría femenina

Ultrapassar as margens: a literatura afro-ibérica e afro-iberoamericana de autoria feminina

PAOLA BELLOMI

Università degli Studi di Siena
paola.bellomi@unisi.it

SIMONE CATTANEO

Università degli Studi di Milano
simone.cattaneo@unimi.it

El monográfico *Desbordar los márgenes: la literatura afro-ibérica y afro-iberoamericana de autoría femenina / Ultrapassar as margens: a literatura afro-ibérica e afro-iberoamericana de autoria feminina* apuntaba a ofrecer una muestra significativa de la literatura de autoría femenina afro-ibérica y afro-iberoamericana actual, desde las guerras de independencia afro-ibéricas al presente. El propósito era el de trazar un mapa actualizado de la labor literaria de estas escritoras, prestando atención tanto a las vertientes estéticas como a sus implicaciones emancipadoras, (afro)feministas, políticas y desestructuradoras de preconceptos en los que se imbrican la violenta herencia colonial y las dinámicas de sumisión y silenciamiento propias de muchas etnias y comunidades africanas. Debido a múltiples factores, el objetivo se demostró quizá demasiado ambicioso. Antes de presentar sus contenidos, como coordinadora y coordinador, quisieramos compartir una breve reflexión sobre el objeto de estudio propuesto al comienzo de nuestro recorrido y la manera de abarcarlo desde una mirada académica que todavía se presenta como marcada por prácticas hegemónicas de investigación de raigambre europea u occidental y, más específicamente, “blancas” (Angone 2025: 2-3). Semejante enfoque implica una visión a menudo sesgada que relega ciertos temas y escrituras en los márgenes, delimitando las cañas en dichos contextos a entornos universitarios considerados periféricos o minoritarios, obstaculizando la creación de redes extensas y sólidas –sobre todo fuera de los territorios africanos– (1-2) que gocen de una aceptación difusa a partir precisamente de su heterogeneidad y disonancias. Se trata de algo que, por otro lado, hemos comprobado durante la

preparación de esta sección monográfica que, a pesar de someterse a criterios estándar del mundo universitario, nos permite registrar unos cambios embrionarios también dentro del canon de la propia escritura ensayística; la palabra se está volviendo “inobediente”, según la propuesta de Tomás Segovia (2005: 124), que compartimos:

La palabra inobediente, desprovista de autoridad y de cualquier prestigio fijo, no puede ser sino resistencia. Si se organiza de manera regulada y controlada empieza a ser ya otra cosa: palabra rebelde o palabra en camino a institucionalizarse, tal vez en el horizonte en camino al poder.

Nos hallamos en un momento de crisis de varios de los paradigmas críticos que rigen las academias y, a la par de la literatura que se comenta en estas páginas, también el ensayo está atravesando una fase de experimentación y creatividad que no siempre va de la mano del sistema de evaluación que quisimos instituir y que, como toda práctica institucionalizada, es más lento en adaptarse a las evoluciones del “mundo real”.

Si bien los artículos que superaron el proceso de revisión por pares de doble ciego no son muchos, las perspectivas críticas a las que recurren permiten abarcar las áreas hispanófonas y lusófonas y, además, evidencian una peculiar atención a la relación entre la literatura –en tanto que expresión artística– y la posición del sujeto creador en el entorno en el cual su escritura se fragua y se difunde, contribuyendo así a contestar unas cuantas preguntas cruciales planteadas en nuestra convocatoria, como, por ejemplo, ¿En qué se concreta la autoría femenina afro-ibérica y afro-iberoamericana en su contribución a la hora de desarrollar e innovar los lenguajes literarios autóctonos y globales?, ¿Cómo la narrativa, la poesía y el teatro elaborados por mujeres afro-ibéricas y afro-iberoamericanas se relacionan con la realidad que viven y observan?, ¿Cómo se transforma el activismo en literatura?, etcétera.

A partir de estas premisas, no sorprende que el pensamiento de Antonio Gramsci (2025) se cuele, de manera más explícita en algunos casos y en otros de forma más solapada, en todos los textos aquí publicados, ya que las obras de las autoras objeto de estudio incluyen la lucha política y la emancipación –personal y colectiva– en la finalidad última de este tipo de producciones artísticas que, junto con una legítima ambición estética, se ponen al servicio de la concienciación de los oprimidos como individuos históricos invisibilizados. La noción de “carácter subalterno” de Gayatri Spivak (1988) une las voces de las escritoras y las de sus personajes de ficción, puesto que las mujeres a lo largo de los siglos han sido silenciadas –y más todavía cuando son víctimas de la intersección de circunstancias diferentes (Crenshaw 1989)– y han sido condenadas a la ausencia o a la marginalización tanto en el panorama autorial como en la representación desde un espacio propio. En este sentido, Djamila Ribeiro (2020) subraya la importancia del “lugar de enunciación” que los sujetos femeninos tienen que reivindicar: las “subalternas” tan solo pueden liberarse de la opresión si rompen el silencio y hablan con su propia voz, más aún si las que se atreven a expresarse lo hacen desde un cuerpo racializado (Duraccio 2021), como demuestran varias de las experiencias recogidas en el monográfico. No en balde, en estas obras la palabra oral y la memoria ocupan un lugar privilegiado para las protagonistas. De acuerdo con Paul Ricoeur (2003), la memoria es a la vez una persistencia del pasado en el presente y una ausencia infranqueable; los textos –en su sentido más amplio– de autoría femenina afro-ibérica y afro-iberoamericana muestran la dificultad de crear una genealogía y una memoria colectiva, puesto que, como ha demostrado Maurice Halbwachs (2004), los recuerdos personales están insertados en un patrón social determinado que colabora en la

fijación de una historia y una memoria que siempre se narran a través de una manipulación. Es allí donde el sujeto femenino subalterno puede aprovechar su posición marginal o liminar, transformando ese punto de vista “excéntrico” en una mirada nueva con características propias y resistente (Butler 2006), dirigida hacia un horizonte cultural que llega a coincidir con ese horizonte de emancipación propuesto por Gramsci. También en la praxis literaria, esas obras reclaman nuevos espacios de intercambio, de fruición, en una dimensión que es comunitaria y pública. La forma de concebir la literatura y su difusión, vinculada a cómo la experimentan también sus destinatarios y destinatarias, confirma esa idea de Rosi Braidotti (1994) de que existe un sujeto femenino nómada que logra desarrollar una conciencia crítica sin aceptar apriorísticamente un modelo de pensamiento o un comportamiento socialmente codificado.

Todo lo expuesto anteriormente se encuentra en «Memorias sin objetos, objetos con memoria: la memoria, sus objetos y sus arquitecturas en *Madre de leche y miel* de Najat el Hachmi» de Ahmed Balghazal, ensayo en que, a partir de la traducción al castellano de la novela *Mare de llet i mel* de la marroquí-catalana El Hachmi, se ahonda en la función que algunos objetos cotidianos pueden tener en la construcción de un archivo que, contrariamente a lo expuesto por Derrida (1997), va en contra de la violencia de una selección impuesta por otros o de la reglamentación dictada por unas instituciones afines al poder, permitiendo mantener viva una genealogía familiar y colectiva incluso en la diáspora y en unas condiciones precarias en las que habitualmente la memoria se encuentra desarraigada y sumida en un contexto socio-cultural totalmente ajeno y alienante. Por supuesto, la práctica del recuerdo y del vínculo se articula a partir de la palabra, de una voz femenina que, a través de la pérdida y del sufrimiento, se convierte en autoconciencia y narración que une vivencias y generaciones, como muestra María José González Domínguez en «Raíces en el exilio: mujeres saharauis, literatura y activismo en *Flores de papel* de Ebbaba Hameida», al destrenzar las tres voces de Leila, Naima y Aisha que, hibridando relato testimonial y ficción, brindan perspectivas distintas –por edades y trayectorias vivenciales– sobre el hecho de ser mujer y saharauí, buscando cada una, a través de los espacios habitados, los cuerpos y la narración, sus propios símbolos y estrategias para que de ellos surjan formas distintas de activismo que ayuden a hacer del exilio y la migración nuevas formas de re-existencia (Albán Achinte 2018). Si del ámbito afro-ibérico se pasa al afro-iberoamericano, de nuevo, el pensamiento y la articulación filosófica o literaria de unos saberes y conocimientos “otros” respecto al canon occidental consienten colocar en el centro del debate los márgenes y los marginados por medio de conceptos como el de *amefrikanidade*, de la filósofa, antropóloga, activista y escritora Lélia Gonzalez –que reivindica la importancia del componente negro en la construcción de la identidad pluricultural de Brasil–, o de una literatura marginal que surge entre los escombros de una favela de São Paulo, como en el diario *Quarto de despejo* de Carolina Maria de Jesus, ambos abordados por Delia Viggiano en «L'artivismo che si fa parola nella scrittura di due autrici afrobrasiliene: Lélia Gonzalez e Carolina Maria de Jesus, due vite parallele tra *amefrikanidade e literatura marginal*». Por fin, haciendo hincapié justamente en un arte que se sitúa fuera de los circuitos culturales habituales para cuajar en unas *performances* emancipadoras –también gracias a la visibilidad que ofrecen las redes sociales en su doble condición de dispositivos mercantiles y democráticos–, Giada Felline, en «*Comunidade e community: poesia e lotta nella performatività delle poetesse afrodescendenti delle periferie di San Paolo*», llama la atención sobre el fenómeno de los *saraus*, actuaciones poéticas en espacios públicos periféricos que las mujeres afrodescendientes han sabido aprovechar para abrirse paso entre poetas hombres y afirmar sus personalidades heterodoxas

en espectáculos de *slam poetry* creados por y para ellas, como el Sarau das Minas o el Sarau das Pretas, paradigmáticos de un *artivismo* (Gutiérrez-Rubí 2021) que a través del lenguaje y de una insoslayable presencia corporal trasciende lo estético para convertirse en compromiso –político y humano– con una realidad que hay que desbordar para que el “sentido común” y las (malas) costumbres cambien.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Albán Achinte, Adolfo (2018), *Prácticas creativas de re-existencia. Más allá del arte... el mundo de lo sensible*, Madrid, Traficantes de Sueños.
- Angone, Odomo (2024), «Prefacio – Las nuevas caras del hispanismo académico: la narrativa afrodescendiente española en el ámbito universitario», en Borst, Julia y Gallo González, Danae (eds.), *Personas africanas y afrodescendientes en España ayer y hoy: proyecciones y posicionamientos en la literatura, el arte y los medios*, Berlin/Boston, Walter de Gruyter GmbH, pp. 1-9.
- Braidotti, Rosi (1994), *Nomadic Subjects. Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory*, New York, Columbia UP.
- Crenshaw, Kimberlé (1989), «Demarginalizing the Intersection of Race and Sex», *University of Chicago Legal Forum*, pp. 139-168. <<http://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8>>.
- Derrida, Jacques (1997), *Mal de archivo. Una impresión freudiana*, Madrid, Trotta.
- Duraccio, Caterina (2021), «Le voci delle intersezioni. Postcolonialismo e femminismo: quando la subalternità può parlare», *Revista internacional de pensamiento político*, 16, pp. 161-176.
- Gramsci, Antonio (2025), *Horizontes de emancipación: los escritos tempranos (1916-1919)*, Barcelona, Editorial Ariel.
- Gutiérrez-Rubí, Antoni (2021), *Artivismo. El poder de los lenguajes artísticos para la comunicación y el activismo*, Barcelona, Editorial Universitat Oberta de Catalunya.
- Halbwachs, Maurice (2004), *La memoria colectiva*, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza.
- Ribeiro, Djamila (2020), *Lugar de enunciación*, Madrid, Ambulantes.
- Ricoeur, Paul (2003), *La memoria, la historia, el olvido*, Madrid, Trotta.
- Segovia, Tomás (2005), *Recobrar el sentido*, Madrid, Trotta.
- Spivak, Gayatri Chakravorty (1988), «Can the Subaltern Speak?», en Nelson, Cary y Grossberg, Lawrence (eds.), *Marxism and the Interpretation of Culture*, Urbana, University of Illinois Press, pp. 271-313.