

FICCIONES, SEXUALIDADES Y DISIDENCIAS DESDE EL HISPANISMO POLACO

Routledge Studies in Latin American and Iberian Literatures

QUEER REBELS

Rewriting Literary Traditions in
Contemporary Spanish Novels

Lukasz Smuga

Translated by Patrycja Poniatowska

Łukasz Smuga. *Queer Rebels: Rewriting Literary Traditions in Contemporary Spanish Novels*. Trad. Patrycja Poniatowska. London: Routledge, 2022

Durante las últimas décadas se ha podido asistir a una importante presencia y consolidación de los estudios queer en el mundo del hispanismo, especialmente desde la academia anglosajona. Se debe celebrar que esta renovación de las perspectivas críticas sobre la literatura española esté también presente en áreas geográficas tan problemáticas con respecto a la realidad y las literaturas LGTBIQ+ como la conservadora Polonia. En este sentido, la obra de Smuga, profesor del Institute of Romance Studies de la Uniwersytet Wrocławski, representa un valioso y valiente trabajo sobre los homoerotismos literarios cuyo origen es su tesis doctoral que bajo el título *Wbrew naturze i kulturze. O odmienności w hiszpańskiej prozie homo- erotycznej na przełomie XX i XXI wieku* presentó en la Uniwersytet Krakowie en 2016. Con el título, *Queer Rebels*, Smuga proporciona un exhaustivo y novedoso análisis sobre algunos de los autores más representativos del canon homosexual de la literatura española del siglo XX como podrían ser Federico García Lorca, Juan Goytisolo, Juan Gil-Albert o Álvaro Pombo; pero, a su vez, incluye nuevas voces narrativas poco tratadas por ser aún escrituras en marcha como Luis G. Martín, Eduardo Mendicutti, José Luis de Juan o Luis Antonio de Villena.

El ensayo está estructurado a partir de cinco abordajes críticos bajo los cuales incluye los autores estudiados. Llama la atención los tópicos que desarrolla en cada parte y su relación especular. La primera parte es un pertinente repaso panorámico con Lorca como figura paradigmática sobre la deriva de la aplicación de la teoría Queer en el contexto crítico español que sirve de valiosa introducción a los cuatro capítulos que conforman el grueso del trabajo. Así, bajo el epígrafe “Queers and Literature: The Spanish Context”, Smuga aborda cuatro aspectos: el primero, la censura de la literatura homoerótica durante el período franquista. En este apartado, el autor se centra en las discutidas razones de la muerte de Lorca para ofrecer los primeros pasos de la crítica gay y queer en los estudios literarios en España desde un punto de vista biográfico y también desde el análisis filológico en el que se comparan aspectos homoeróticos de la obra de Lorca con la de otros autores de la Generación del 27 y de la tradición uranista. El segundo apartado trata la impermeabilidad de la academia hispánica hacia los estudios queer en comparación con el mundo anglosajón.

El tercero realiza una epistemología de la literatura homoerótica hispánica a través de algunos conceptos clave en español y presenta lecturas sobre recursos literarios que pueden ayudar al lector a articular perspectivas diferentes a la hora de estudiar este campo. El cuarto apartado hace hincapié en la larga sombra del llamado franquismo sociológico en la literatura homoerótica y plantea hasta qué punto los escritores que escriben a finales del siglo XX presentan un relato irónico en sus acercamientos a las problemáticas de la comunidad disidente sexual o reescriben su pasado en clave queer.

A diferencia de los más asentados estudios gays, Smuga organiza los siguientes capítulos en dos dicotomías cuyo diálogo en el ensayo nos permite visualizar, a modo de hoja de ruta, tanto sus analogías como las diferencias, en primer lugar en los referentes de los autores, su recepción y reescritura tanto de la tradición nacional como foránea (“Rewriting Foreign Traditions” y “Rewriting the National Tradition”). En segundo lugar, acercándose a la contraposición natura vs. cultura tan importante para la construcción de la autoimagen de las poblaciones LGTBIQ+ y que permea en las narrativas homoeróticas (“Against Culture: Homosexuality and Counter-Culture in Luis Antonio de Villena” y “Against Nature: Homosexuality and Postmodernity in Álvaro Pombo”).

En “Rewriting Foreign Traditions”, centra su atención en el análisis de tres obras que desafían la interpretación occidental dominante de la identidad homosexual como un ‘hermafroditismo del alma’ (53). En las dos primeras, *Este latente mundo*, de José Luis de Juan, y *Valentín*, de Juan Gil-Albert, el autor no solo busca discutir las preguntas planteadas en dichos textos sobre la identidad homosexual de los personajes, sino que también le añade valor el hecho de encontrar un paralelismo entre estas dos novelas con el *Ricardo III* de Shakespeare y la tradición gay sobre el dramaturgo inglés. No obstante, en la tercera novela estudiada, *La muerte de Tazio*, de Luis G. Martín, el autor, a través de las referencias intertextuales que presenta esta obra (la novela de Thomas Mann, *Muerte en Venecia* y la versión cinematográfica de Visconti), intenta determinar si el diálogo entre los diferentes textos le ha permitido adoptar una panorámica *queer*, o mantiene la perspectiva del imaginario homofóbico.

En el tercer bloque, “Rewriting the National Tradition”, Smuga se enfrenta a dos textos fundamentales para la literatura gay en España *Carajicomedia*, de Juan Goytisolo, y *Yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy* de Eduardo Mendicutti. Ambos textos parten de una crítica corrosiva a “lo español” entendido como una identidad histórica en la que el pensamiento nacional-católico del franquismo ha marcado la realidad homofóbica del presente a través de unas tramas que manejan la ironía como mecanismo de desenmascaramiento transgresor y vodevilésco, en muchas ocasiones.

El cuarto capítulo, “Against Culture: Homosexuality and Counter-Culture in Luis Antonio de Villena”, gira en torno a la figura del dandy y la estética homoerótica, buscando proyectar la imitación de patrones heterosexuales llevadas a cabo por personas homosexuales, como el caso de las biografías ficcionales de Oscar Wilde, Lord Byron y Petronio. A través de estos personajes de distintos periodos cronológicos, Villena lanza una crítica hacia lo heteronormativo, lo burgués y la estigmatización sexual, entre otros aspectos, para ofrecer una alternativa a las éticas burguesas. Y como epílogo para este conjunto, Smuga incluye en el

último apartado la obra *Huesos de Sodoma*, la cual es vista como una prueba de que la obra de Villena es una fuente valiosa de debates sobre temática *queer* incluso hoy en día.

En el quinto apartado, “Against Nature: Homosexuality and Postmodernity in Álvaro Pombo”, el autor centra su análisis en novelas de Pombo como *Contra natura* o *Cielo raso*, protagonizadas por personajes homosexuales. Es uno de los capítulos más arriesgados del libro pues tanto las declaraciones públicas del autor, como por el tratamiento filosófico de la disidencia sexual por sus personajes, ha sido a veces acusado de situarse en el campo de una homofobia interiorizada o atormentada. Smuga se aleja de estas lecturas excesivamente maximalistas para, en la línea de los trabajos de Eve Kosofsky Sedgwick sobre escritores como Henry James, desvelar la complejidad de las contradicciones de la visión de Pombo.

Junto a los valores ya señalados que hacen de este ensayo una lectura indispensable para las persona interesadas en la literatura LGTBIQ+ en España, es importante destacar que este trabajo tiene un valor añadido, una metodología interseccional a partir de la cual la problemática literaria concreta es leída en continua negociación con elementos contextuales (los discursos de opresión políticos, ideológicos, de clase y de identidades sexogenéricas en el período) que redimensionan la clave meramente filológica hacia un acercamiento de las obras también como textos culturales de una España aún reacia a determinadas discusiones sobre la disidencia sexogenérica y su legítima visibilización en la construcción de los cánones literarios. Bienvenida la invitación a ello que nos hace Smuga desde Polonia con este importante libro.

Carlos Laíño Domínguez

Obras citadas

- Łukasz Smuga. *Queer Rebels: Rewriting Literary Traditions in Contemporary Spanish Novels*. Trad. Patrycja Poniatowska. London: Routledge, 2022.
- *Wbrew naturze i kulturze. O odmienności w hiszpańskiej prozie homo- erotycznej na przełomie XX i XXI wieku*. Kraków: Universitas, 2016.