

La crisis de la representación en la narrativa de Stevie Smith: una lectura de la guerra

SPOTURNO GHERMANDI, Camila / Universidad Nacional de La Plata- cspoturno@gmail.com

Eje: Literaturas en lenguas extranjeras

Tipo de trabajo: ponencia

» *Palabras clave: Smith - Guerra -Representación*

» *Resumen*

El propósito de la ponencia consiste en indagar acerca de la representación literaria de la guerra, de la política y de hechos socialmente traumáticos en las tres novelas de Stevie Smith que abarcan el período entre el 1936 al 1949. Se buscará explicar entonces, la lectura singular que hace Smith de la guerra y la manera particular de representarla en el marco de la crisis de la representación y la tensión entre modernismo y posmodernismo estético que atraviesa la obra de Smith.

La producción literaria de Stevie Smith (1902-1971), que abarca tres novelas, nueve libros de poemas así como algunos cuentos y reseñas, ocupa un lugar destacado en la literatura inglesa, especialmente su poesía, que gozó de mayor atención por parte de la crítica. La obra de la escritora británica se extiende a lo largo de casi todo el siglo XX, es prácticamente desconocida en el ámbito cultural hispanoamericano y exceptuando dos poemas¹, el resto de su obra no ha sido traducida al español.

Las tres novelas de esta escritora de guerra, como la llama Huk, conforman una trilogía, *Novel on Yellow Paper* (1936), *Over the Frontier* (1939) y *The Holiday* (1949) donde hay una representación de la guerra en tres períodos claramente delimitados, como sostiene Will May en su reseña "Fighting for recognition: Stevie's Smith in combat." (2004):

¹ Los poemas fueron publicados en *La isla tuerta*, 49 poetas británicos. (1946-2006). El libro se editó en el 2009 y la selección, traducción y prólogo fue llevada a cabo por Matías Serra Bradford.

As Huk points out, Stevie Smith's three novels, published in 1936, 1938, and 1949 (before, during, and after, as Huk neatly surmises) are all explicitly concerned with the factors that lead to war. *Novel on Yellow Paper* (1936) draws links between the growing climate of hatred in Germany and the 'acceptable' anti-Semitism of pre-war Britain, *Over the Frontier* (1938) transforms Fighting for recognition Stevie Smith in combat its heroine into a secret spy, whilst *The Holiday* (1949) is a self-proclaimed portrait of the 'post-war' climate. (p.2)2.

En la narrativa de Stevie Smith no solo existe una preocupación por los factores que llevaron a la guerra sino también por cómo representarla y vincularla con la literatura. En relación a esto Will May (2004) se pregunta qué podrá significar llamar a alguien como Stevie Smith una escritora de guerra, cuán importante es lo político en el compromiso con la literatura y si las novelas de Smith muestran las limitaciones del lenguaje para dar cuenta del cambio ideológico que conlleva el pasaje del conflicto a la paz.

El problema de la representación de la guerra en la obra completa de Smith en el marco de la crisis de la representación, fue abordado, aunque de manera parcial, por las dos críticas más importantes de la autora británica: Laura Severin³, desde la perspectiva de género, en su libro *Stevie Smith's Resistant Antics* (1997) y Romana Huk, desde el enfoque del *close reading*, en *Stevie Smith: Between the Lines* (2005). En estos dos estudios los enfoques desde los que se lee la obra de Smith se contraponen entre sí aunque tienen algunos puntos en contacto.

También, resulta de especial interés en relación al tema de estudio, el libro de Schneider *Loving Arms, British Women Writing the Second World War* (1997) en el que se analizan las producciones de mujeres contemporáneas a Smith que escriben sobre la guerra en Inglaterra, desde la perspectiva de género, desde lo *Women's Studies*, que se alinearían con las lecturas de Severin. Algunas de las cuestiones que se plantean en estos estudios servirán como punto de partida para el análisis, como se verá más adelante, si bien no alcanzan a explicar la complejidad que presenta la obra de Smith en relación al tema de investigación. Por último, la recepción más reciente de la obra de Stevie Smith, por lo menos en nuestro país, se resume a los trabajos de investigación de Miguel Ángel Montezanti, Anahí Mallol, Cecilia Chiacchio⁴, publicados en el libro *El resto es silencio. Ensayos de literatura comparada*. (2012). El conjunto de estos trabajos resulta de

2 Sobre la última novela, Romana Huk aclara que fue escrita durante la Segunda Guerra Mundial pero que, por exigencias editoriales, Smith se vio obligada a suprimir en su mayor parte las referencias a la guerra y en su lugar colocó discusiones políticas referentes a la posguerra. Según Huk, esto se relaciona con que los editores mantenían que aunque la novela hubiera sido escrita durante la guerra, como saldría publicada luego de esta, debería ser "actualizada" al momento de posguerra.

3 Laura Severin es directora de los *Women's Studies* y *Gender Studies* de la Universidad de Carolina del Norte.

4 Los artículos críticos son el producto de algunos Proyectos de Investigación dirigidos por Miguel Ángel Montezanti en la Universidad Nacional de La Plata.

relevancia ya que deja planteadas algunas líneas de investigación pero aún quedan cuestiones por deslindar.

La representación de hechos sociales en la obra de Stevie Smith, durante el período seleccionado, resulta compleja y singular ya que atraviesa el lapso temporal de entreguerras y su afiliación estética abarca la crisis del modernismo y el posmodernismo. Frederic Jameson en uno de sus ensayos más relevantes: “El posmodernismo como lógica cultural del capitalismo tardío” (1984), sostiene:

(...) se desvanece la antigua frontera (cuya esencia está en el momento cumbre del modernismo) entre la alta cultura y la llamada cultura de masas o comercial, así como el surgimiento de nuevos tipos de textos permeados de las formas, categorías, contenidos de esa misma Industria Cultural tan apasionadamente denunciada por los modernos, desde Leavis y la Nueva Crítica Norteamericana, hasta Adorno y la Escuela de Frankfurt. De hecho, los posmodernistas se sienten fascinados por el conjunto del panorama ‘degradado’ que conforman el shock y el kitsch, la cultura de los seriales de televisión (...) y los filmes de bajo nivel de Hollywood, de la llamada paraliteratura con sus categorías de literatura gótica o de amor, de biografía popular, detectivesca, de ciencia ficción o de fantasía: todos estos son materiales que los posmodernos no se limitan a ‘citar’, como habrían hecho un Joyce o un Mahler, sino que incorporan en su propia sustancia. (p. 17).

La obra seleccionada de Stevie Smith permite dar cuenta de la tensión existente entre el modernismo y el posmodernismo⁵. Romana Huk sostiene que existen contradicciones en el discurso de la obra de Smith, que desestabilizan las maneras de pensar ya que no proponen una manera correcta de ver las cosas sino que pluralizan los discursos y subtextos con todas sus verdades relativas. Laura Severin, desde un enfoque diverso, sostiene que la obra de Smith no propone una visión unívoca:

(...) Smith’s novels suggest that rewriting traditional narratives and envisioning divergent tones are at least one possible way of obtaining a ‘new world’. Smith’s most exciting characters, Pompey and Celia, but also others like Harriet and Mrs. Pouncer, are “coders”. Smith places her faith not in one vision of the future but in the coding ability itself. (p. 97)

En el análisis de las novelas, existe la presencia de un autor implícito de posiciones cambiantes, una marca autoral difícil de definir en la medida en que la narrativa de Smith explota las variantes de los puntos de vista de los personajes y del narrador, tales como los discursos indirectos libres, cambios de focalizador y de focalización, entre otros. Algo

⁵ Jameson luego explica la dificultad de una periodización, que, según señala, tiende a enmascarar las diferencias y a presentar el período histórico de que se trate como si este fuera de una total homogeneidad y es por esa razón que comprende el posmodernismo como una dominante cultural que incluye la presencia y coexistencia de una gran cantidad de rasgos muy diversos pero subordinados.

similar sucede en el caso de los poemas, como sostiene Mallol (2012), donde tampoco hay una posición autoral definida y existe una orientación ideológica ambivalente que se logra, a través de los recursos de la exageración, hipérbole, parodia e ironía, entre otros, a la hora de representar una 'galería de tipos'. Lo que se define en un poema se contradice en otro, por ejemplo.

Por otro lado, la polifonía y el dialogismo presente en los poemas y novelas presentan varios niveles y grados diegéticos al mezclarse las voces del autor implícito (más cercano a la figura de Stevie Smith), las del narrador con las de otros personajes o al insertar citas de cuentos, poemas o fragmentos de publicidades, entre otros; contradiciendo una mirada unívoca de los hechos u opiniones. Nuevamente, este recurso se encuentra en los poemas donde, según sostiene Mallol (2012), las significaciones están refractadas por otros discursos (discursos sociales o intertextos literarios). Entre los discursos sociales presentes en las novelas encontramos los que se podría asociar a la cultura de masas (la publicidad) y los que remiten a lo popular (cuentos, canciones y poemas populares). También, se encuentran presentes variantes de un discurso bélico.

Las inclusiones de citas de textos relacionados con el tema de la guerra se colocan en el medio del fluir de la conciencia de la narradora sobre temas cotidianos y que parecen no tener conexión con temas políticos. Estas citas aparecen con aparente aire de espontaneidad y como por casualidad y, en muchos casos, las opiniones de la narradora o de algunos personajes sobre estas citas no se presentan como una verdad indiscutible, sino como una manera de abrir el debate y de posibilitar nuevas lecturas. Se apela directamente al lector con una frase que se repite varias veces en las novelas '*work it out for yourself*' y que es el segundo título de la primera novela. Un ejemplo muy claro es el momento en que la narradora en *Over the Frontier*, inserta un ensayo alemán sobre el imperialismo británico llamado "*Ethical Imperialism*". Pompey se dirige al lector abriendo posibles interpretaciones:

In case that you may now be getting bored with Pompey, and to make a nice break and a 'change' for you, dear Reader, I will give you a long, long extract from one of these military memoirs to which Aunt Lion and I were so partial. To my mind it illustrates and emphasizes what I have been saying, but if you don't think so, you will at least I hope find it not without an intrinsic interest to make you write to me to give you the name of the book to go out and buy it and work it out for yourself. (p.101)

La narradora, más adelante se burla de la admiración alemana al imperialismo ético de Inglaterra, pero también sugiere al lector comprar el libro y formar su propia opinión. Como sostiene Phyllis Lassner en "The milk of Our Mother's Kindness Has ceased to Flow: Virginia Woolf, Stevie Smith, and the Representation of the Jew." (2015): "Smith challenges her readers to react against her and thus discover their own politics." (Lassner, 2015,

p.139)

En *Novel on Yellow Paper*, por ejemplo, la narradora, Pompey Casmilus, se refiere a la crueldad del pueblo ruso al contar el origen de un cuento popular. Más tarde, se nombran unas pinturas sobre la guerra:

And this large canvas: there were a lot of horses, and a man lying on the belly of his horse, that was all shot away, and the man you could tell was dead. And on the man's belly was his dog, his doggie, that was putting his paw on his face, and lifting up his head. It would make you cry. And there were two officers. Yes, I remember now, that was Napoleon, and that was the retreat from Moscow and that one was called, let's all have a good cry, Man's Best Friend. But what was man's best friend? Was it the dog, or the horse, or Death that cut him off from the hungry frost and snow, and iron rations gone seven days since? That is when you can take your choice, you can do what you like about it. Work it out for yourself. (p.94)

Se puede ver aquí cómo el discurso bélico (a través de la descripción de una pintura) la ironía está presente: la narradora reflexiona sobre el título de la pintura "Man's best friend": ¿es el perro junto al soldado el mejor amigo del hombre o es el caballo o es la muerte la mejor amiga de ese soldado ya que lo hubiera liberado de los sufrimientos de la guerra? Nuevamente, la narradora invita al lector a pensar en esta pregunta y a buscar una respuesta.⁶

La tercera novela, *The Holiday*, exhibe un escenario de posguerra, que aparece acompañado de una crisis del lenguaje y de la conciencia. Uno de los problemas claves es el peso de las palabras y el consecuente silencio como respuesta (Huk, 2007). En ese sentido y como señala Civello (1997), una sensación mezclada de pérdida y orgullo, optimismo y frustración domina gran parte del texto. Según entiende Huk (2007), Smith puede ubicarse a la par de escritores como George Orwell y Samuel Beckett, con los que comparte la pregunta de cómo escribir después de la guerra.

Se puede asociar la obra de esta escritora de guerra con la de otras escritoras británicas contemporáneas. Shneider (1997) ubica la obra de Smith dentro de las narrativas femeninas de guerra (*women narratives*) como una de las mujeres que escriben sobre la guerra, así como Virginia Woolf, Katherine Burdekin, Elisabeth Bowen y Dorin Lessing. Todas ellas, afirma Schneider, comparten historia, tradición literaria y una perspectiva cultural específica. Las obras de estas mujeres ponen de relieve uno de los temas más importantes: decir algo sobre la guerra fuera de lo que estaba planteado es difícil. Estas escritoras producen textos potencialmente revolucionarios que revisan la

⁶ Asimismo, Lessner sostiene en el artículo crítico ya mencionado, que Smith muestra cómo las culturas se apropian de los cuentos, mitos y pinturas para justificar la violencia.

literatura tradicional de guerra y proponen una nueva mirada. Tal como sostiene Cecilia Chiacchio, tanto en la obra de Smith como en la de Virginia Woolf, la guerra no ocupa un espacio central en la trama pero sí tiene implicancias en el desarrollo de las subjetividades. Se configura así una poética que se aleja de la literatura de guerra convencional y que se resiste a una mirada hegemónica de la guerra revirtiendo la estructura narrativa tradicional y patriarcal (Chiacchio, 2012).

Smith se ubica en un lugar destacado y original ampliando las posibilidades de la literatura de hablar de la guerra. La novelista y poeta británica presenta cierta originalidad al tratar el tema de la guerra con ironía y humor y al presentar una mirada que no es unívoca. Smith no impone una verdad indiscutible sino que plantea interrogantes y dudas. Quizá el posicionamiento más claro de la narradora (y de una voz más cercana a la de Smith) sea la que plantee sobre qué temas hay que hablar y a qué prestarle atención. Después de todo, la narradora envía al lector a comprar el libro, abriendo el diálogo. Será el lector el que deberá pensarlo por él mismo (*work it out for yourself*, repite la narradora una y otra vez) y armar su propia opinión.

› **Referencias bibliográficas**

- Chiacchio, C. (2012). De la importancia y la trivialidad. Escenas de subjetivación. En Virginia Woolf y Stevie Smith. Miguel Ángel Montezanti y Gabriel Matelo. (Ed.), *El resto es silencio* (pp.65-75). Buenos Aires: Editorial Biblos.
- Civello, C. (1997). *Patterns of Ambivalence: The Fiction and Poetry of Stevie Smith*. Columbia: Camden House.
- Huk, R. (2005). *Between the Lines*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Jameson, F. (1991). El posmodernismo como lógica del capitalismo tardío. En Horacio Tarcus (Comp.), *Ensayos sobre el posmodernismo* (pp. 14-22). Buenos Aires: Ediciones Imago Mundi.
- Lassner, P. (1996). The Milk of our Mother's Kindness Has Ceased to Flow: Virginia Woolf, Stevie Smith, and the representation of the Jew. En Bryan Cheyette (Ed.), *Between 'Race' and Culture. Representations of 'the Jew' in English and American Literature* (pp.129-144). California: Standford University Press.
- Mallol, D. (2012). La construcción de la voz poética en Stevie Smith. M. Montezanti & G. Matelo. (Ed.), *El resto es silencio* (pp. 211-226). Buenos Aires: Editorial Biblos.
- Severin, L. (1997). *Stevie Smith's Resistant Antics*. London: The University of Wisconsin Press.
- Shneider, K. (1997). *Loving Arms. British Women Writing the Second World War*. Kentucky: The University Press of Kentucky.

Smith, S. (1980). *Over the Frontier*. London: Virago Modern Classics.

Smith, S. (1994). *Novel on Yellow Paper*. London: New Directions Books.

Smith, S. (1982). *The Holiday*. New York: Pinnacle books.

Will, M. (2007). *Fighting for Recognition: Stevie Smith in Combat*. Disponible en:
<http://www.oxonianreview.org/wp/stevie-smith-in-combat/>