

Elena Ferrante un fenómeno literario global del siglo XXI

Presentación



María Belén Castano

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Universidad de Buenos Aires, Argentina
belcastano@gmail.com

En los últimos años, las novelas publicadas bajo el pseudónimo de la italiana Elena Ferrante,¹ candidatas al premio Strega, traducidas a más de cuarenta idiomas,² han convocado a numerosos lectores y han generado una recepción masiva, marcada por una extensa producción crítica, con numerosas tesis de grado y posgrado a nivel internacional. La popularidad de Ferrante fue reconocida en julio de 2024 por el *New York Times*, que consideró la novela *La amiga estupenda* como uno de los libros más destacados del siglo XXI.

Su recepción creció con la llegada a la pantalla: se destacan el documental *Ferrante Fever* (2017) de Giacomo Durzi, las adaptaciones de sus novelas en las aclamadas series *L'amica geniale* (2018-2024) de Saverio Costanzo y Laura Bispuri, *La vita bugiarda degli adulti* (2023) de Edoardo De Angelis y las películas *The Lost Daughter* (2021) de Maggie Gyllenhaal y *L'amore molesto* (2015) de Mario Martone.

La singularidad de la poética de Ferrante, capaz de trascender diferentes culturas y generaciones, su relevancia histórica contemporánea y las importantes cuestiones políticas, lingüísticas, interpersonales y de género, han propiciado su difusión global (Russo Bullaro y Love, 2016). Se destaca cómo las elecciones estructurales y estéticas de Ferrante brindan un amplio espacio para discutir la literatura italiana y europea contemporánea, de la mano de una serie de estrategias narrativas y metanarrativas, lingüísticas y metalingüísticas, variadas (ibíd.). Estas características han permitido catalogar a sus obras como representativas de lo que se considera actualmente el debate sobre “*Worldliterature*”, por su capacidad para establecer una conexión entre lo particular y lo universal (De Rogatis, 2016, p. 137).

¹ Elena Ferrante no ha dado entrevistas personales, y conserva hasta hoy un anonimato que no ha sido develado oficialmente por la editorial E/O en la que la autora publica.

² La fama de Ferrante creció luego de su traducción al inglés por parte de Ann Goldstein. Cabe destacar que a partir del anonimato de la autora, los traductores han cobrado protagonismo ante el público de lectores en presentaciones y entrevistas sobre la obra de Ferrante. Las traducciones al español fueron realizadas por Celia Filippetto, Juana Bignozzi, Nieves López Burrell y Edgardo Dobry.

Son numerosos los aspectos destacados por los lectores y la crítica que operan en sus obras tanto a nivel intertextual como representacional. Para Ricciardi en la ficción de Ferrante es posible encontrar “a notion of energetic and pleasurable storytelling that has its roots in the humanism of the Italian Renaissance ushered in by Boccaccio in the *Decameron*” (2021, p. 2).³ Al mismo tiempo, subraya la notable influencia e intertextualidad en su obra de la germanística, como sucede con *Fausto* de Goethe en la *Amiga estupenda* o las numerosas coincidencias con Christa Wolf en la reflexión sobre el lenguaje, la representación de las mujeres, las estructuras narrativas y en el abordaje profundo sobre el feminismo y su carácter histórico (ibíd.).

La pregunta por la literatura mundial o lo que se denomina actualmente como género “Global novel” (De Loughry, 2020) permea también las discusiones críticas en torno a su obra. Milkova (2021) analiza el alcance del fenómeno global de Ferrante desde un enfoque multidisciplinario, que permite explorar la subjetividad femenina como una construcción porosa. Para Sotgiu (2017) Ferrante responde eficazmente a las reglas del nuevo campo internacional y, por lo tanto, puede ser consagrada como una novelista global. Ferrara refiere a su capacidad para expresar “una nuova configurazione della realtà” (2017, p. 47).⁴ Pinto profundiza el vínculo entre subjetividad y narración en Ferrante y considera que sus obras dialogan con los debates contemporáneos sobre “ritorno alla realtà” (2020, p. 8),⁵ que se pueden ubicar en un cruce entre la narrativa italiana “degli Anni Zero”⁶ y el canon transnacional del “Global Novel”. De Rogatis (2016, 2018, 2021) considera que la tetralogía de Ferrante se inscribe en el ámbito de “Global Novel” y se refiere a la presencia en su obra de un “underground realism”⁷ y de un realismo mágico del sur de Italia.

A partir del éxito internacional de Elena Ferrante y su impacto en los lectores globales, ha sido notable el resurgimiento del interés por la ficción italiana del siglo XX, especialmente por la ficción femenina, y han aumentado extensamente las traducciones y los estudios de autoras como Natalia Ginzburg, Elsa Morante, Ana María Ortese, Sibilla Allera, Goliarda Sapienza, algunas de ellas mencionadas en los trabajos aquí presentados.

Si reflexionamos sobre cuál es el vínculo de la literatura del siglo XXI con los problemas de nuestra época, es posible pensar que las preguntas que abren la obra de Ferrante tienen una relevancia histórica, con un protagonismo especial otorgado a las luchas feministas y las de los sujetos marginados, presentes en los personajes de las clases populares en Nápoles desde mitad del siglo XX hasta la actualidad.

3 “Una noción de narración enérgica y placentera que tiene sus raíces en el humanismo del Renacimiento italiano iniciado por Boccaccio en el *Decamerón*”. A menos que se indique lo contrario, la traducción de las citas del italiano y el inglés al castellano son de la autora.

4 “Una nueva configuración de la realidad”.

5 “Retorno a la realidad”.

6 “Los años cero”. Se refiere a los años de la década del 2000.

7 “Realismo subterráneo”.

Los trabajos reunidos en este dossier pretenden realizar una contribución a los diferentes debates y problemáticas actuales en torno a la obra de Ferrante. Su vasta recepción y difusión global nos llevan a diferentes preguntas, que estos trabajos pretenden indagar, sobre la capacidad de su obra para abordar la reinención de las figuras femeninas clásicas, la dimensión autoreflexiva y metanarrativa sobre las mujeres que escriben, la complejidad de las relaciones maternofiliales y las luchas feministas en la sociedad patriarcal, su vínculo con el género de la novela histórica, el realismo y las representaciones de los cuerpos maternos.

Stiliana Milkova Rousseva (“Ariadna en la playa: las mitologías de Elena Ferrante”) indaga las características de Elena Ferrante como un fenómeno literario global y, en particular, analiza su vínculo con la disciplina de los estudios clásicos al delimitar la construcción de la personalidad autoral de Ferrante dentro de la tradición literaria clásica. Este proceso es examinado en el libro infantil de Ferrante *La muñeca olvidada* (2007), una historia sobre una muñeca abandonada en la playa que reconfigura el mito de Ariadna. El trabajo de Milkova Rousseva argumenta que los textos de Ferrante no solo absorben y revisan autores masculinos clásicos, sino que también reinventan figuras femeninas abandonadas de la tradición grecorromana.

Olivia Santovetti (“Mujeres que escriben. Ferrante, Sapienza, Aleramo”) en su trabajo profundiza el desafío del dilema de la “mujer que escribe” basado en una cuestión planteada por Toril Moi, sobre un tema que estuvo en el centro de la naciente teoría feminista en los años 1970 y 1980, con el concepto de *écriture féminine* de Hélène Cixous y que había desaparecido de la agenda teórica feminista alrededor de 1990. La propuesta de Santovetti pretende reivindicar cómo la obra de Ferrante en la actualidad vuelve a poner sobre la mesa la dimensión autoreflexiva y metanarrativa que se encuentra no solo en la tetralogía napolitana, sino también en las consideraciones ensayísticas presentes en *I margini e il dettato* (2021), *L'invenzione occasionale* (2019) y *La frantumaglia* (2016), cuyo énfasis se enfoca en el interés por la genealogía femenina y el feminismo de la diferencia. Al mismo tiempo, recogiendo la invitación de Ferrante a buscar, crear y fortalecer genealogías artísticas femeninas, Santovetti se propone trazar una línea genealógica que va desde Elena Ferrante hasta Sibilla Aleramo, pasando por Goliarda Sapienza.

María Reyes Ferrer (“Explorando el trauma y la mirada patriarcal: un análisis de la violencia y de la relación maternofilial en *El amor molesto* de Elena Ferrante”) profundiza la complejidad de las relaciones maternofiliales en el contexto de la sociedad patriarcal napolitana presente en la novela *El amor molesto* (1992). Ferrer analiza la dualidad narrativa que se despliega en el contexto de una profunda dominación masculina, que configura tanto el trasfondo como el impulso de los conflictos en la obra: articulada en torno a dos historias, paralelas y complementarias, que exploran, por un lado, el redescubrimiento del trauma y la reparación, y por otro, la revelación de la verdadera identidad de la madre de la protagonista. El análisis sobre Nápoles como ciudad líquida, ciudad porosa, no solo sirve como telón de fondo para la narrativa, con su caótica belleza, su

violencia y su intensidad, sino que se presenta como un lugar de contrastes agudos, que cumple la función de reflejo amplificado del estado y de las emociones de Delia.

Ana Lectícia Angelotti (“La novela histórica en la época contemporánea: la tetralogía napolitana y el realismo feminista de Elena Ferrante”) se propone indagar los aspectos de la novela histórica presentes en la tetralogía napolitana y subraya las carecterísticas de la obra vinculadas a un realismo feminista, que enfatiza la realidad social de las mujeres en la segunda mitad del siglo XX en Italia y fomenta reflexiones actuales sobre los roles sociales de género a través de la literatura.

Para finalizar, Emília Rafaelly Soares Silva (“Mistérios do corpo materno em *Aracoeli* (1982) de Elsa Morante e *Um amor incômodo* (1992) de Elena Ferrante”) realiza un análisis comparativo de estas dos obras y profundiza cómo el cuerpo materno y las construcciones atribuidas a lo femenino, ubicados en un espacio cultural y social, inciden en la formación de la subjetividad de sus protagonistas.

Bibliografía

- » De Loughry, T. (2020). *The Global Novel and Capitalism in Crisis*. Nueva York: Palgrave Macmillan.
- » De Rogatis, T. (2016). Metamorfosi del tempo. Il ciclo dell'Amica geniale. *Allegoria* (73), 123-137.
- » De Rogatis, T. (2018). *Elena Ferrante. Parole chiave*. Roma: Edizioni E/O.
- » De Rogatis, T. (2021). Global novel, realismo traumatico e fenomenologia dell'educazione scolastica nell'Amica geniale di Elena Ferrante. *L'Ospite Ingrato* (9), 305-326.
- » Ferrara, E. M. (2017). "Elena Ferrante e la questione dell'identità". *Oblivio VII*, 47-55.
- » Milkova, S. (2021). *Elena Ferrante as World Literature*. Londres y Nueva York: Bloomsbury.
- » Pinto, I. (2020). *Elena Ferrante: Poetiche e politiche della soggettività*. Milán: Mimesis.
- » Ricciardi, A. (2021). *Finding Ferrante*. Nueva York: Columbia University Press.
- » Russo Bullaro, G. y Love, V. S. (2016). *The works of Elena Ferrante. Reconfiguring the Margins*. Nueva York: Palgrave Macmillan.
- » Sotgiu, E. (2017). Elena Ferrante e il femminismo della differenza. Una lettura dell'Amica geniale. *Allegoria* (76), 58-76.