

Letras Hispanas

Volume 13, 2017

TITLE: *Aurora Bertrana: Innovación literaria y subversión de género*

AUTHOR: Silvia Roig

PUBLISHER: Boydell & Brewer

YEAR: 2016

AUTHOR OF THE REVIEW: Nuria Sabaté Llobera, Centre College

El hispanista que no haya restringido su campo de interés estará familiarizado con alguna que otra autora que escribe en lengua catalana. Entre las más leídas se encuentran Carme Riera, Montserrat Roig, Caterina Albert (Víctor Català) y Mercè Rodoreda, por mencionar algunas. Dudo, sin embargo, que nadie se haya topado con Aurora Bertrana (1892-1974), autora a quien los avatares históricos han relegado a la trastienda literaria por ser mujer, republicana, escribir en catalán sobre temas considerados tabú y permanecer bajo la sombra de su padre Prudenci Bertrana, quien sí fue un reconocido escritor modernista en Cataluña. Aurora Bertrana fue escritora, violonchelista profesional, traductora, periodista y autora de una extensa obra narrativa que destaca por la diversidad de géneros literarios (libros de viajes, novelas, colecciones de cuentos, dos volúmenes de memorias e innumerables artículos) unificados a través de una perspectiva marcada por su compromiso; por un lado, con la cultura catalana y, por el otro, de forma aún más destacada, social para con los derechos de la mujer y, en especial, los de la mujer obrera. En este libro, Silvia Roig nos acerca a la fascinante vida y obra de Bertrana a partir de un análisis de catorce de sus textos y ofrece una visión cabal de las aportaciones de la escritora a la literatura catalana y, por extensión, a la española y europea.

Roig clasifica las obras de Bertrana a partir de su temática, la cual organiza en cuatro capítulos. Además, sitúa a Bertrana en un eje de transgresiones tanto de los códigos sociales de la época (mujer educada, viajera independiente y abiertamente crítica con la sociedad burguesa) como de los moldes literarios, ya que reformuló las bases de varios géneros literarios y abordó temas antipopulares (homosexualidad, violación, infidelidad, machismo, las presiones sobre la mujer para mantener su físico, etc.). Por ejemplo, en el primer capítulo acerca de las obras de viaje, Roig se centra en los relatos de Bertrana sobre la Polinesia, escritos durante y después de su estancia en Tahití. En ellos explora la vida sexual de las mujeres maoríes, que no aparecen *orientalizadas* (no son entes románticos que esperan ser salvadas por el hombre blanco) como sucede en otros textos de autores occidentales (Pierre Loti, Zane Grey, por ejemplo), sino que son descritas a partir de la rigurosidad de una observadora con voluntad periodística. Para Roig, los relatos y artículos de Bertrana sobre la libertad sexual de las maoríes abrieron las puertas a la posibilidad de redefinir el papel de la mujer en la sociedad occidental al distanciarse de la retórica occidental, machista y colonial, de la época.

En el segundo capítulo, acerca de los relatos de guerra y postguerra escritos durante y después de la Segunda Guerra Mundial,

mientras Bertrana vivía en Suiza, Roig trata temas como la participación activa de la mujer durante la guerra, la alteración de los roles de género a partir del conflicto bélico y la violación. Según Roig, en Bertrana, la violencia y agresión sexual hacia la mujer durante la guerra

no pueden considerarse de forma aislada [ya que] están fuertemente vinculados a patrones y modelos de conducta basados en las estructuras sociales de una sociedad de ideología patriarcal. (117)

De este modo, Roig rescata una faceta de Bertrana con la que se anticipó a su tiempo y contribuyó al debate actual sobre la cultura de la violación y la necesidad de no definir los papeles de género en la sociedad.

El libro de Roig es más que un análisis literario, pues aporta una visión socio-antropológica sobre las costumbres de su época en los diferentes contextos en los que Bertrana vivió. Roig nota que Bertrana no se dedica únicamente a observar la situación de la mujer en otros países y contextos distintos al suyo, sino que usa esta información para ser más crítica con la sociedad catalana y española y, en especial, con la burguesía. Así, en el capítulo tres, Roig incluye las obras escritas por la autora después de su regreso a Cataluña en 1949, donde aborda aspectos poco explorados por los estudios de género. Uno de estos es el del comportamiento sexual y apareamiento de los miembros de la clase burguesa, cuyos individuos aparecen supeditados a una tradición cerrada a pesar de influencias externas. De forma, sorprendente pero eficaz, en este capítulo, Roig conecta las obras burguesas de esta autora con las novelas sobre el boom turístico de los años cincuenta-sesenta y su novela utópica *La ciutat dels joves*. En los dos primeros grupos de novelas se denuncia el estatismo social causado por el contexto socio-histórico: por un lado, la dictadura y, por el otro, la llegada de extranjeros que, a través del turismo, introdujeron comportamientos sociales alternativos con los

que, contrariamente a lo que uno esperaría,

no contribuy[eron] a eliminar la desigualdad de género, sino que más bien reforz[aron] la mentalidad machista española que durante años mantuvo a la mujer encerrada en el hogar cuidando de la familia y del marido. (218)

Roig presenta en Bertrana el paralelismo entre la falta de apertura social y la cultural:

Con el turismo Bertrana ve peligrar de nuevo los valores y las señas de identidad catalanas [...]. Los extranjeros llegan a Cataluña sin saber apenas nada de la región. [...]. La mayoría de turistas solo hablan algunas palabras en español y eso fuerza a los catalanes a comunicarse con los extranjeros en castellano. (214)

Si bien las obras de Bertrana son predominantemente negativas para con la sociedad, en la utopía *La ciutat dels joves: reportatge fantasia* (1971), Roig encuentra como balance, una propuesta de Bertrana “para combatir la opresión y sug[erir] una reconfiguración social, política y cultural que permita vivir de forma más justa y equitativa” (232). En esta novela, el narrador, un periodista que llega a la Ciudad de los jóvenes desde la Ciudad de los viejos, no logra identificar el género biológico de los habitantes puesto que todos se visten igual, hablan igual y tienen un aspecto físico similar. Como Roig indica “pareciera que Bertrana propone confundir, subvertir y crear ambigüedad para destruir, transgredir y pervertir los rígidos códigos de identidad a los que estamos sometidos” (238) y, así, ofrecer una crítica a la hipócrita moral de la burguesía y de la dictadura. Roig contextualiza las contribuciones de Bertrana en los estudios de género para demostrar que Bertrana fue ya una pensadora y escritora pionera en este campo y se anticipó a las aportaciones de conocidas autoras feministas como De Beauvoir, Firestone, Millet y Buttler, entre otras.

En el cuarto y último capítulo, se tratan los dos volúmenes de memorias de Bertra-

na y las novelas *Camins de somni* y *La ninfa d'argila*. En estos dos grupos de textos, Roig destaca su hibridez y originalidad ya que en ellos se entrecruza el *Bildungsroman* con la autobiografía. Acerca de las novelas, Roig destaca la subversión del *Bildungsroman* masculino al utilizar técnicas propias de la novela de formación femenina con influencia de vivencias personales. Por otro lado, en sus memorias, Bertrana “romp[e] con una de las principales limitaciones de los libros autobiográficos: el tema único” (297) y reconstruye su vida a partir del diálogo con otros de sus textos (artículos, novelas, etc., publicados o no), los cuales incluye como parte del texto. De esta forma,

crea un collage donde la ficción escrita y lo vivido se entretujan para debatir las fronteras entre verdad, literatura, ficción y realidad.

Aparte de un detallado y riguroso análisis de la singular obra de Bertrana, Roig nos brinda un ameno y entretenido trayecto por la vida y forma de pensar de esta autora tan poco valorada como mal interpretada. En el Año Bertrana que, una vez más, le ha tocado compartir con su padre y que se celebra actualmente, el libro de Roig se presenta como una lectura imprescindible para todo el que quiera entender a esta original autora. Este libro ha sido galardonado con el Premio Monografía Crítica Victoria Urbano en 2015.