

LAS INSOLENTES: DESAFÍO E INSUMISIÓN FEMENINA EN LAS LETRAS Y EL ARTE HISPANOS.

Autoría: Teresa Fernández Ulloa y Miguel Soler Galloso (Eds.).

Berlín, Peter Lang Group AG., 2021.

Andrea Abarquero Alba

abarqueroandreal@gmail.com

Universidad de Huelva - España

Recibido: 24-02-2025

Aceptado: 10-04-2025

Durante mucho tiempo, las literaturas canónicas, al igual que todas las artes y el mundo en general, han estado dominadas por voces masculinas. Esta obra se sitúa en la línea de los estudios literarios de género reivindicando el papel que la mujer ha tenido en el mundo hispánico de forma interdisciplinar.

Teresa Fernández Ulloa es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Deusto y catedrática en el Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas de la California State University, Bakersfield. Se especializa en sociolingüística, análisis del discurso (especialmente político y de mujeres creadoras) y enseñanza del español. Miguel Soler Gallo, doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, se enfoca en el análisis del discurso político-ideológico en la II República y el franquismo, el discurso romántico, y las relaciones entre mujer, poder y escritura, con un énfasis

particular en la literatura escrita por mujeres desde el siglo XIX.

El libro explora cómo las mujeres y escritoras desafían las normas sociales, políticas y de género. La insolencia refleja actitudes rebeldes ante las restricciones impuestas, como se ve en personajes que desafían el orden establecido. La disidencia está presente cuando las mujeres se

oponen a las estructuras de poder y luchan por visibilizar sus voces, cuestionando los roles tradicionales. La insumisión representa la negativa a someterse a la autoridad, evidenciada en mujeres que rechazan ser encasilladas y buscan autonomía en su discurso y acción.

En relación con los estudios de género, con una estructura de dieciocho capítulos, se abordan diferentes líneas de investigación que estableceremos en el número de siete: 1) desafío a las normas tradicionales, 2) interseccionalidad, 3) literatura queer y no binaria, 4) teoría literaria feminista, 5) recuperación de las voces marginadas, 6) estudios de género en la literatura contemporánea y 7) relectura de los clásicos. Cada capítulo ofrece un espacio para revisar las representaciones de las mujeres, la lucha por la igualdad y la resistencia a las normativas sociales a través de diversas formas de expresión literaria. Se puede inferir que se ha propuesto la ordenación de los capítulos atendiendo a la cronología de las autoras; sin embargo, para abordar el análisis de cada una de las líneas de estudio de género propuestas, se alterará el orden en el que estos aparecen en la obra.

En lo que refiere al desafío a las normas tradicionales, la obra se alinea con los estudios de género en tanto que pretende visibilizar las desigualdades y cuestionar las normas de representación. En este sentido, Miguel Soler Gallo y Teresa Fernández Ulloa en *Desde la clausura en el Siglo de Oro: intelectualidad, mística y poder en sor María de Jesús de Ágreda y sor Marcela de San Félix* (cap. 1) examinan la vida y obra de dos figuras religiosas femeninas, explorando cómo, a pesar de las restricciones de la época, estas mujeres desafían las convenciones de género mediante su participación activa en la vida intelectual y mística. Recuperando del título la ‘insolencia femenina’, es decir, la capacidad de desafiar las normas establecidas, sor María de Jesús de Ágreda y sor Marcela de San Félix serían un ejemplo magistral de cómo ya en el Siglo de Oro las mujeres lograban influir en la política, la literatura y la vida espiritual, teniendo en este caso el convento como refugio. Este primer capítulo se centra en una revisión de la vida y obra de ambas religiosas y la consecuente significación de cada una de ellas.

La insolencia y heroicidad de las “señoritas” de la Sección Femenina de Falange en la ficción sentimental (cap. 8), escrito por Miguel Soler Gallo, analiza la representación de mujeres que, en el contexto político específico de la España franquista, son presentadas como heroínas o figuras de poder dentro de la narrativa sentimental. El análisis parte de la hipótesis de que las representaciones literarias pueden reforzar o subvertir los roles tradicionales de género. Para ello recurre a cuatro escritoras: Mercedes Ballesteros, Josefina de la Torre, Carmen de Icaza y Mercedes Formica, quienes utilizaron la literatura para transmitir la ideología de la Sección Femenina de la Falange. En este ejemplo concreto, la ficción sentimental se convirtió en un medio de propaganda y adoctrinamiento del ideal de mujer falangista; es decir, a pesar de pertenecer a un sistema que subordinaba a la mujer, el protagonista femenino seguía presentándose como crucial en la consolidación de la España franquista.

En segundo lugar, el concepto de interseccionalidad es fundamental en los estudios de género al incorporar otros aspectos de la identidad, como la raza, clase social, sexualidad y nacionalidad. En realidad, la presencia de estudios de teoría crítica de la raza y su relación con el feminismo en la

literatura postcolonial es mucho más escasa en el mundo hispánico que en la literatura inglesa y norteamericana.

Lorena García Barroso, en *Habla Women: representaciones lingüístico-ideológicas en el discurso de las latinas en Estados Unidos* (cap. 16) ofrece un análisis de la intersección entre género, raza y clase al estudiar las representaciones de las mujeres latinas en el discurso público en los Estados Unidos. Las mujeres latinas se enfrentan a múltiples formas de discriminación basadas no solo en su género, sino también en su origen étnico, lo cual se refleja en el lenguaje y las representaciones lingüísticas. En concreto, este capítulo analiza los discursos de las mujeres latinas en la serie documental de HBO y explora cómo sus narrativas rompen con los estereotipos tradicionales, contribuyendo a la redefinición de su identidad dentro del discurso público y mediático (p. 340). Entre las principales críticas realizadas, destaca la transformación en la percepción de la mujer latina, alejándola del rol tradicional de madre y esposa para posicionarla como líder y agente de cambio (p. 334). También se discute la comercialización de esta nueva imagen por parte de HBO y su impacto en la representación mediática (p. 336).

Similarmente, Ígor Rodríguez-Iglesias en el capítulo *La lengua española, marcador biopolítico interseccionado a través de pensadoras y creadoras chicanas* (cap. 15) explora cómo las pensadoras y creadoras chicanas utilizan el lenguaje como una herramienta para confrontar las múltiples opresiones (de género, raza y clase) que experimentan. En este caso concreto, la literatura y el discurso intersecan con la biopolítica en su contexto.

María Florencia Saracino en *Una mirada sobre la mujer actual a través del mito clásico: desdoblamiento y parodia en Mercuriales de Ana Sofía Pérez-Bustamante* (cap. 12) analiza cómo se abordan cuestiones de identidad de género y sexualidad a través de la literatura contemporánea, específicamente a través de la parodia y el desdoblamiento de los mitos clásicos. Es decir, las relecturas contemporáneas de los mitos clásicos ofrecen una reflexión sobre los roles de género tradicionales y las formas no binarias de identidad. En concreto, *Mercuriales* (2003) de Pérez-Bustamante reutiliza mitos clásicos mediante la subversión de las figuras míticas de Ariadna, Medea y Berenice. Con ello se representan las tensiones y dilemas de la mujer contemporánea. Entre las principales estrategias, Saracino destaca el 1) desdoblamiento del yo poético, que muestra la lucha interna entre la mujer que se conforma y la que se rebela, y 2) la parodia, que desacraliza los mitos y los acerca a la realidad cotidiana. No encontramos figuras vengativas como Medea, sino mujeres que desafían las injusticias patriarcales (p.230). En este punto la interseccionalidad de los estudios de género con otros aspectos como identidad, raza o clase social emparentan con la relectura de los clásicos en contra de las construcciones de género que se remontan a la época clásica.

Especialmente relevante es el capítulo *El autorreconocimiento de la mujer a partir de la lengua poética nicaragüense: cuatro poemas de Daisy Zamora* (cap. 13) de María Victoria Galloso Camacho, quien se centra en el autorreconocimiento de la mujer a través de la poesía. Analiza cómo la poesía es un espacio de denuncia de las desigualdades y la violencia machista, así como una herramienta de autorreconocimiento y reivindicación del papel de la mujer. Propone el análisis de

cuatro poemas de la escritora nicaragüense Daisy Zamora: Ser mujer, Celebración del cuerpo, Mensaje urgente a mi madre y Cuando las veo pasar. La autora rompe con los códigos retóricos tradicionales e introduce una carga emocional que da voz a la lucha feminista en Nicaragua del siglo XXI (p. 269). En «Ser mujer», Zamora presenta el destino de la mujer como una existencia marcada por la negación de su propia identidad: “Haber nacido mujer significa: poner tu cuerpo al servicio de otros, dar tu tiempo a otros, pensar solo en función de otros” (p. 275). Este poema se convierte en una denuncia del rol pasivo y sumiso que la sociedad impone a las mujeres. Por otro lado, «Celebración del cuerpo» representa una reivindicación del cuerpo femenino como fuente de vida y placer, alejándose de la visión patriarcal que lo reduce a un objeto de deseo o reproducción (p. 277). «Mensaje urgente a mi madre» aborda la transmisión generacional del machismo y la lucha por romper con los modelos de feminidad tradicionales. En este poema, la autora interpela a su madre con una mezcla de reproche y perdón, reconociendo el conflicto interno entre la lealtad a las tradiciones y el deseo de emancipación (p. 278). Finalmente, «Cuando las veo pasar» reflexiona sobre el destino de aquellas mujeres que han optado por la sumisión, preguntándose si alguna vez se imaginaron libres (p. 280).

En cuarto lugar, la teoría literaria feminista proporciona herramientas para leer la literatura de una manera crítica, revelando cómo el género está imbricado en la estructura de las narrativas y en las prácticas literarias. Por ello, podríamos proponer algunas de las preguntas centrales que esta teoría plantea: ¿Cómo se construye el poder en la literatura, y cómo se distribuye entre los géneros?, ¿cómo se representan las relaciones de poder entre los géneros y las jerarquías en las tramas literarias? o ¿qué voces quedan silenciadas o marginalizadas por las convenciones literarias dominantes?

Antoni Brosa Rodríguez y María José Rodríguez Campillo tienen en cuenta esas voces silenciadas en el capítulo *Liberadas del olvido: un canon de escritoras áureas* (cap. 2). Este capítulo recupera las voces de escritoras del Siglo de Oro que fueron sistemáticamente excluidas del canon literario. Esto es una manifestación directa de la teoría literaria feminista, que se dedica a cuestionar las estructuras literarias tradicionales y a reivindicar la importancia de las escritoras en los discursos literarios.

Aunque representa una quinta línea de investigación, propondremos la recuperación de escritoras y voces marginadas como una variante de la actual. A su vez, relacionaremos el capítulo anterior con el escrito por Bethania Guerra de Lemos, Autobiografía, resistencia e identidad en *Cómo fue España encadenada de Carlota O’Neill: la guerra civil española en cuerpo y voz de mujer* (cap. 5) por estar ambos dedicados al homenaje de Carlota O’Neill. La autobiografía de Carlota O’Neill permite explorar la resistencia femenina durante la Guerra Civil Española y cómo las mujeres pudieron narrar su experiencia, lo cual es una forma de dar voz a las experiencias históricas silenciadas de las mujeres. Su obra “Cómo fue España encadenada” no solo es un testimonio de la represión franquista, sino una narración autobiográfica que reivindica la voz de la mujer en la memoria histórica. De nuevo una visión transversal que enlaza con la historia española, esta vez, con la reivindicación de la memoria colectiva de las mujeres que sufrieron el franquismo.

La marginalización de la mujer adquiere una relectura crítica y a una subversión de los roles de género tradicionales en el capítulo *El silenciamiento femenino en la obra de Amelia Díaz Benlliure y Mar Busquets-Mataix* (cap. 9) escrito por Elia Saneleuterio. Díaz Benlliure retrata la maternidad y el duelo en obras como *Una historia no contada* (2017), donde aborda el Alzheimer desde la perspectiva de una hija: “Nunca me enseñaron a duchar a una madre, a cambiarle la compresa...” (p. 210). Por otro lado, Busquets-Mataix recupera la memoria de mujeres artistas silenciadas en su novela *De la invisibilidad* (2013), sobre la pintora Giulia Lama, y en su poemario *La fiebre* (2017), basado en la escultora Camille Claudel. Ambas autoras emplean la literatura para dar voz a mujeres históricamente relegadas al olvido. En el capítulo *Del “yo” al “nosotras”: teatro, autoficción y discurso crítico en la escena española* (cap. 10), Mario de la Torre-Espinosa propone la autoficción y el discurso crítico en el teatro para analizar la voz femenina en la narrativa contemporánea en tanto que espacio para narrar sus propias experiencias; es decir, aborda cómo la autoficción ha trascendido la narrativa para instalarse en el teatro español contemporáneo. El autor analiza el modo en que dramaturgas como Angélica Liddell, Lola Blasco y María Velasco utilizan la autoficción para tratar la violencia de género, el racismo y la memoria histórica de forma interdisciplinar y así reflexionar sobre sus propias experiencias. En obras como *El año de Ricardo* de Liddell, la autora convierte su voz en un altavoz para los excluidos, mientras que Blasco en *Siglo mío, bestia mía* reflexiona sobre la violencia y el poder desde una mirada feminista.

Otro de los artículos que recuperan voces femeninas marginadas es el escrito por Guillermo González Pascual, *Pilar de Valderrama y la identidad femenina en la España del siglo XX* (cap. 4).

En sexto lugar, destacan los estudios de género en la literatura contemporánea, es decir, los estudios de género, pero aplicados a la literatura moderna y contemporánea y que por tanto responden a los cambios sociales relacionados al género respecto a las formas tradicionales. Uno de los capítulos más interesantes en este sentido es el *Análisis argumentativo de un discurso pedagógico: Historia de una maestra*, de Josefina Aldecoa (cap. 7) por Teresa Fernández Ulloa y María del Carmen López Ruiz. La protagonista de dicha novela es una maestra republicana que enfrenta los desafíos de la educación en España entre 1923 y 1936 y la oposición de la Iglesia y el tradicionalismo: “Se esperaba que fueran los maestros los que dieran la primera batalla” (p. 117). Así mismo se evidencian los avances educativos alcanzados durante el periodo histórico de la República. Finalmente, cabe destacar cómo el texto de Josefina Aldecoa muestra las dificultades que enfrentan las mujeres dentro del sistema educativo.

En este punto los estudios de género dan un giro hacia la literatura comparada. Téngase en cuenta que no es solo el estudio de la literatura más allá de las fronteras de un país particular y el estudio de las relaciones entre la literatura y otras áreas de conocimiento o de opinión, como las artes (pintura, escultura, arquitectura, música), la filosofía, la historia, las ciencias sociales (política, economía, sociología), las ciencias naturales, la religión, etc. En realidad, estas comparaciones se han realizado a lo largo de toda la obra, pero estas se hacen más explícitas en el capítulo *Música, palabra e imagen como medios de sanación, agencia y denuncia en el hiphop de Rebeca Lane* (cap. 14). Teresa

Fernández Ulloa examina cómo las artes y la literatura se cruzan con otras formas de expresión como la música, y cómo artistas como Rebeca Lane utilizan el hip-hop como un medio para denunciar injusticias de género y empoderar a las mujeres en la actualidad.

Finalmente, Elena María Benítez-Alonso en *Los “papeles” de la prensa como arma liberal en el exilio angloespañol decimonónico y el panamericanismo hispano* (cap. 3) aborda cómo los textos periodísticos y literarios pueden reconfigurar los discursos sobre género y política durante el exilio, mostrando cómo las escritoras exiliadas reinterpretan las convenciones sociales y literarias del momento.

Los capítulos sexto y séptimo enfatizan la necesidad de visibilizar a las mujeres en la historia y la literatura y el importante papel que podría tener de cara a la educación como herramienta para la emancipación de los roles tradicionales. Este libro, con su enfoque sobre los estudios de género y las representaciones de la mujer a lo largo de la historia y la literatura, puede ser una herramienta poderosa para la educación en las etapas de educación primaria y secundaria. Aplicar sus contenidos de manera didáctica puede tener un impacto significativo en la formación de los estudiantes, ayudándolos a desarrollar una comprensión más profunda y crítica sobre el género, la igualdad y la diversidad. Algunas de las aplicaciones que podrían llevarse a cabo en los distintos niveles serían las siguientes: 1) la incorporación de la historia de las mujeres en el currículo; 2) el desarrollo de la sensibilidad crítica hacia el género; 3) la promoción de la igualdad de género en el aula y la consecuente creación de una generación de seres humanos, hombres y mujeres, cuya base sea el respeto mutuo. Promover un ambiente inclusivo que respete la diversidad de identidades de género y desafíe los prejuicios debería seguir siendo nuestro principal objetivo. Además, 4) ello fomentaría el uso de material audiovisual y de contenidos digitales pues sería una oportunidad para aprovechar los recursos tecnológicos y complementar también la enseñanza de los estudios de género. Incluso, los estudiantes pueden realizar actividades de arte o teatro, en las cuales representen a figuras históricas femeninas o creaciones basadas en los temas tratados en los capítulos del libro incentivando la creatividad y la expresión crítica. No olvidemos que ampliaríamos el interés de los alumnos por la literatura al establecer su relación con el hip-hop, la música en general, el periodismo, el cine o la comedia humorística.

En conclusión, *Las insolentes: desafío e insumisión femenina en las letras y el arte hispanos* ofrece una rica variedad de temas y enfoques relacionados con los estudios de género, lo que te permite realizar múltiples análisis según el enfoque. No solo permite un análisis de las representaciones de las mujeres en la historia y la literatura con objeto de la reconstrucción del canon literario; también evidencia cómo se posicionan estas figuras femeninas dentro de una estructura de poder predominantemente patriarcal. A pesar de que, efectivamente, la obra examina cómo los clásicos literarios pueden ser reinterpretados a través de una lente de género, cuestionando las narrativas tradicionales que han invisibilizado o distorsionado las experiencias de las mujeres; no se ha dejado de lado la inclusión de los estudios de género en la interseccionalidad con otras categorías de identidad (como el género, la raza, la clase social, la orientación sexual, etc.) interactúan y afectan

la vida de las mujeres. Es decir, aborda las historias de aquellas mujeres que desafiaron las normas sociales del sistema patriarcal y a su vez la identidad femenina en la literatura contemporánea y los movimientos sociales actuales. Como hipótesis central de la obra, la literatura y las artes se establecen como espacio en el que mediante el uso del lenguaje las mujeres han creado y crean un discurso y construyen su identidad femenina. Incluso el humor utilizado al abordar temas de género y poder han sido claves en la creación de una voz femenina empoderada.

Este libro puede aplicarse en la educación primaria y secundaria como una herramienta para promover la igualdad de género, la visibilidad de las mujeres en la historia, y el desafío de los estereotipos de género. A través de actividades interdisciplinarias y creativas, los estudiantes pueden desarrollar una comprensión profunda y crítica de los temas de género, promoviendo la empatía, el respeto y la diversidad en sus relaciones sociales y en su vida cotidiana.

Sor María de Jesús de Ágreda, Sor Marcela de San Félix, Mercedes Ballesteros, Josefina de la Torre, Carmen de Icaza, Mercedes Formica, Josefina Rodríguez Aldecoa, Amelia Díaz Benlliure, Mar Busquets-Mataix o Daisy Zamora, por nombrar algunas de las mujeres a las que la obra homenajea, son el claro ejemplo de la ‘insolencia femenina’, es decir, la capacidad de las mujeres de desafiar las normas impuestas y a pesar de todo, encontrar espacios en los que ejercer su intelecto.

BIBLIOGRAFÍA

Fernández Ulloa, Teresa y Soler Galloso, Miguel (Eds.) (2021). *Las insolentes: desafío e insumisión femenina en las letras y el arte hispanos*. Berlín: Peter Lang Group AG.