

El retorno a Itaca. Imaginarios exílicos europeos

18° Número Monográfico de
FENIX - Red de Investigación sobre mujeres exiliadas y emigradas
Eugenia Helena Houvenaghel, Catedrática de literatura española, Utrecht University
Inmaculada Real López Prof. Ayudante Doctora, UCM

Presentación del número monográfico

El número monográfico *El retorno a Itaca. Imaginarios exílicos europeos* tiene como objetivo analizar el espacio exílico desde una perspectiva transversal a través de dos disciplinas, la historia del arte y la literatura. Se propone hacer un estudio de los imaginarios de los movimientos, rutas y retornos, posibles e imposibles, que los conflictos bélicos, persecuciones étnicas y regímenes totalitarios han ocasionado en la intelectualidad europea del momento de diferentes países, como el caso español, alemán, austríaco, búlgaro, polaco, rumano o griego, entre otros. Adoptando el concepto simbólico de “la Itaca inalcanzable” nos proponemos analizar la visión que los exiliados proyectaron del retorno o del itinerario del retorno en sus manifestaciones artísticas y literarias desde el exilio.

La palabra "**exilio**" proviene del latino "ex" y "solum", que se traduce como "fuera de la tierra" o "fuera del territorio". En conjunto, "exilium" implica la condición de ser desterrado, expulsado o alejado de su lugar de origen o tierra natal y refleja la idea de una separación geográfica impuesta que va más allá de una ausencia temporal. El término “exilio” encapsula la noción de ser expulsado sin la posibilidad de volver, llevando consigo una carga emotiva significativa. Además, el exilio conlleva la experiencia de un desarraigo repentino y poco preparado, donde la conexión con el lugar de origen se ve interrumpida de manera abrupta. Así, el exilio implica una vivencia compleja de distanciamiento físico irrevocable de las raíces, con repercusiones en la identidad y la memoria espacial. Una experiencia que queda ampliamente manifestada en un imaginario visual y simbólico que interconecta con las realidades actuales y los acontecimientos contemporáneos en el ámbito de la emigración y los flujos de refugiados. Este relato histórico del pasado reciente, como los movimientos exílicos del siglo XX, si es analizado desde una lectura iconográfica y subyacente, adquiere una dimensión de vocabulario universal e intercultural que nos aproxima a las inquietudes de las poblaciones exiliadas a lo largo de todas las épocas y geografías.

De este modo, desde la doble perspectiva de **exilio** e iconografía, proponemos una aproximación teórica basada en diferentes pistas. Entre estas, destacan los estudios de la geocrítica (Bertrand

Westphal y Robert Tally), el concepto de plasticidad del espacio concebido por Catherine Malabou y Grzegorz Czemiel, y la intertextualidad como motor para nuevas creaciones transgénicas, explorada desde los estudios literarios y lingüísticos (Per Linell y María Ema Llorente). A la luz de conceptos teóricos como el 'mundo plausible', la 'cartografía plástica' y la 'recontextualización', buscamos reconstruir los caminos y espacios del regreso, imaginados desde el exilio.

Una primera pista se relaciona con la representación del **espacio** en la literatura del exilio. **Westphal** (2007, 2013) sostiene que el escritor cartografía el mundo. Este ejercicio cartográfico en la escritura ficticia se lleva a cabo mediante la representación de lugares reales, estableciendo un diálogo entre la realidad y la imaginación asociada a esos espacios. La representación de lugares en la literatura nunca es puramente mimética, ya que comprende y utiliza la multiplicidad de imaginarios existentes sobre los espacios. "These twists and turns, through spaces and places of the past and present, postulate the existence of, not just the one *real* world or infinite possible worlds, but a plausible world, a new conception of the world as plausible" (Tally, 2013: xiv)." Este concepto del 'mundo plausible' se ajusta de manera adecuada a la experiencia espacial de los exiliados. **La deslocalización experimentada por los exiliados abre espacios, los vacía y, en consecuencia, les otorga nuevos significados, anulando la posibilidad de una única verdad espacial.** La búsqueda de 'alternativas' a la representación tradicional del espacio no tiene como objetivo reemplazar los modelos predominantes. Por el contrario, el compromiso de Westphal con la geocrítica y con el '**mundo plausible**' posibilita un mundo con múltiples capas espaciales que existen simultáneamente y de las cuales ninguna pretende imponer una realidad espacial inmutable ni única. Desde la perspectiva de la condición exílica, el enfoque geocrítico allana el camino para interpretar los textos escritos en el exilio como mapas en constante cambio, siempre en movimiento (2013: xvi). Documentos que nos permiten cartografiar el espacio, identificar las rutas y conocer el camino emprendido, utilizando los legados culturales como testimonios directos de la configuración de las diásporas.

Proponemos, como segundo punto, reflexionar sobre cómo afecta el 'síndrome de Ulises' en los exiliados, estudiando los imaginarios del retorno a través del concepto de neuroplasticidad, explorado por Catherine Malabou. Este concepto analiza la capacidad del cerebro para adaptarse y transformarse en respuesta a un entorno cambiado o cambiante. Esta idea, crucial para la representación artística e imaginación del espacio, se adapta especialmente a las condiciones del **exilio**, donde grandes desplazamientos alteran la percepción del mundo y las relaciones entre diferentes lugares. El espacio se concibe a través de un mapa dinámico que representa los diferentes lugares de la vida humana, y los desplazamientos de uno a otro. Nuestro cerebro configura el mundo a través de cómo recordamos, concebimos y recorremos los viejos y nuevos espacios. La literatura y el arte se convierten en el instante de reconfiguración de la espacialidad del sujeto que escribe o pinta. El concepto de '**cartografía plástica**', propuesto por Czemiel, fusiona la neuroplasticidad de Malabou y la eco-poética, sugiriendo la posibilidad de desarrollar a través de la literatura escrita por exiliados una cartografía que refleje los cambios espaciales experimentados por los exiliados.

En tercer término, sugerimos explorar en este monográfico los cruces discursivos entre literatura y arte, entre palabra e imagen, como medios de evocar el retorno desde el exilio. Para emprender esta exploración de la interacción e influencia entre la pintura y la literatura, hacemos referencia a la idea clásica de *Ut pictura poesis*, que considera la literatura y las artes plásticas como hermanas gemelas,

inseparablemente conectadas y similares en contenido y propósito. En este contexto, la poesía se concibe como un cuadro hablado, mientras que la pintura se visualiza como un poema visual. La larga tradición de comparatismo interartístico sigue siendo relevante hoy y se manifiesta, por ejemplo, a través del deseo de pintores y escritores de considerarse mutuamente como modelos y mediante el surgimiento de conceptos como la 'intermedialidad', que se hizo popular en los estudios culturales a partir de la década de 1990. En este monográfico, sugerimos explorar las aportaciones de María Ema Llorente y Per Linell en el ámbito de la ampliación del concepto de intertextualidad hacia otras disciplinas artísticas más allá del texto escrito. Llorente destaca una forma creativa de intertextualidad que considera "un mecanismo compositivo que permite la generación de nuevas creaciones" (Llorente 1). En este proceso, artistas y escritores entablan un diálogo con obras anteriores al apropiárselas y utilizarlas como punto de partida para su propia creación literaria o artística, como respuesta a lo anteriormente leído o contemplado. En este contexto de intertextualidad como motor de creación transgenérica, nos interesa también el concepto de 'recontextualización' de Linell, que se define como la transferencia interdiscursiva o la transformación dinámica de un contenido de un discurso artístico a otro (Linell 144-146).

Tomando en cuenta estas ideas y conceptos, proponemos en este número monográfico explorar los imaginarios del regreso desde el exilio. Queremos entender cómo los exiliados europeos representan la (im)posibilidad del regreso o indican un regreso posible solo en un "mundo plausible". Nos enfocaremos en cómo se construyen "cartografías plásticas", partiendo de la experiencia de cambio y resignificación del espacio. Sugerimos reflexionar sobre la construcción transgenérica de la "Ítaca inalcanzable" a través de la "recontextualización", explorando cómo las artes plásticas motivan nuevas creaciones en la literatura, y viceversa.

Invitamos a enviar propuestas de un máximo de 500, redactadas en inglés o en español, al correo electrónico El.retorno.a.ltaca@gmail.com antes del 15 de abril del 2024. Se ruega agregar una breve biografía del autor/de la autora de la propuesta de no más de 200 palabras.

Bibliografía

- Czemiel, Grzegorz, «Plastic Cartographies. Map and Territory in Catherine Malabou and Ecopoetics», en *Praktyka Teoretyczna*, vol. 28, no. 2, 2018, pp. 30–50. *Crossref*, doi:10.14746/prt.2018.2.2.
- Linell, Per. "Discourse across boundaries: On recontextualizations and the blending of voices in professional discourse." *Text & Talk* 18.2 (1998): 143-158.
- Llorente, María Ema. "Intertextualidad, apropiacionismo e intervención en la poesía española actual." *Tonos Digital* 35.0 (2018).
- Malabou, Catherine, 2007, *¿Qué hacer con nuestro cerebro?*, Madrid, Arena Libros.
- Tally Jr., Robert T. 'In, of, Out, With, and Through: New Perspectives in Literary Geography'. *The Routledge Handbook of Literature and Space (Routledge Literature Handbooks)*, edited by Marc Brousseau, 1st ed., Routledge, 2021, pp. 9–27.
- Tally, Robert. *Geocriticism: Real and Fictional Spaces*. Translated by Bertrand Westphal, 2007th ed., Palgrave Macmillan, 2015.
- Westphal, Bertrand. *The Plausible World: A Geocritical Approach to Space, Place, and Maps*. 2013th ed., Palgrave Macmillan, 2013.