

THEORYNOW

JOURNAL OF LITERATURE, CRITIQUE, AND THOUGHT

EL AUTOR EN LA MODERNIDAD: DESDE LA CONQUISTA DE LA INDIVIDUALIDAD HASTA LA INSTITUCIONALIZACIÓN LITERARIA EN LAS LETRAS HISPÁNICAS (INTRODUCCIÓN)

Emre Özmen y Tania Padilla Aguilera,
coordinadoras del monográfico.

Universidad de Córdoba
emreozmenizmir@gmail.com
taniapadillaguilera@gmail.com

Convertido en estandarte de los nuevos aires europeos traídos por el Emperador, el petrarquismo cobra carta de naturaleza en España con la edición de Boscán en 1543. Las palabras que el poeta dedica a la duquesa de Soma se han visto como la decidida defensa de una poética personal, pero en ellas late conjuntamente una declaración autorial en la que el catalán reivindica una paternidad compartida con su amigo Garcilaso respecto a la “nueva poesía”. En Boscán encontramos, además, un testimonio muy personal de la actitud del autor en los albores de la modernidad ante el concepto de novedad que resulta muy interesante como punto de partida. Como él mismo afirma, “por fácil cosa que fuera la que hubiera de escribirse, he tenido siempre miedo, mucho más le tuviera de provar mi pluma en lo que hasta agora nadie en nuestra España ha provado la suya”. Con este autor se abre no solo una nueva etapa en la lírica hispánica, sino también una nueva conciencia autorial directamente ligada a la innovación y a las prensas. A lo largo de los siglos XVI y XVII esta tendrá un desarrollo lo suficientemente relevante como para componer una de las manifestaciones más destacadas de la modernidad de las letras hispánicas del período, en sintonía –cuando no por delante– con lo que estaba sucediendo en el resto de la literatura europea.

Se plantea este monográfico con el título de “El sujeto literario en la Monarquía Hispánica”, bajo el que hemos querido agrupar una serie de trabajos en los que se aborda el

estudio del sujeto –autor, protagonista, testigo, a menudo todos ellos a un tiempo– desde un enfoque preponderantemente teórico o conceptual que nos ofrezca una visión panorámica fruto de la combinación de lo sincrónico y lo diacrónico. Sería vano el estudio de la recuperada individualidad autorial (Foucault) sin tener en cuenta el contexto en el que esta se desarrolla y las tensiones que origina entre unos autores que se relacionan a través de complejas redes de sociabilidad en el seno de un casi siempre problemático campo literario (Bourdieu).

Las peculiaridades del convulso contexto socio-histórico español de la etapa escogida nos llevan a conferir una relevancia especial al periodo que conforman las coordenadas espacio-temporales de nuestro monográfico. La denominada Monarquía Hispánica o Católica se extiende desde el reinado centralizador de los Reyes Católicos (1479) hasta los Decretos de Nueva Planta (1707-1716), instaurados tras la victoria de los Borbones en la Guerra de Sucesión Española (1701-1713), que constituyen el fin de la organización política característica de la casa de los Austria. El segmento temporal escogido abarca completos los siglos XVI y XVII, que son los tradicionalmente abordados por la historia de la literatura española, pero contemplando los antecedentes finiseculares del siglo XV, que tan interesantes resultan para entender las raíces medievales de la mentalidad renacentista, así como la primera década del siglo XVIII, donde podemos rastrear los estertores del barroco en su encuentro con los albores de lo que comúnmente se denomina neoclasicismo.

Por otra parte, el periodo histórico seleccionado, que pretendidamente desborda las impostadas divisiones a las que tienden los estudios literarios, nos permite poner en relación la idea de Imperio, con lo que esta conlleva en la forja de un imaginario colectivo, con las contradicciones, tensiones y desigualdades que se originan en su seno, además de la idea de decadencia que llega siglos más tarde, que tiene su reflejo en esa forma de pesimismo y desengaño que acaba desembocando en el tópico de la Leyenda negra. En definitiva, como afirma Van Dülmen (11), “el descubrimiento del yo desarrolló una dinámica social que no se ha tenido en cuenta hasta el momento: no se trataba de hacer triunfar una única idea nueva, sino de una nueva postura que afectaba a todos los ámbitos de la vida cotidiana y que también repercutía en la vida práctica”.

Es evidente que las singulares características del contexto imperial español ejercen una directa influencia sobre la individualidad del autor, que ve constreñido su arte desde que coge la pluma (escasez de recursos) para expresar sus ideas (formación limitada) y plasmarlas en letras de imprenta (censura). Por otra parte, la resistencia de la sociedad a las innovaciones extranjeras retardará la llegada de los modelos renacentistas, y la cerrazón de la mentalidad contrarreformista llevará a los autores a optar por diferentes mecanismos de actuación (misoneísmo/ruptura) que precipitan el nacimiento de la moderna concepción

del autor. Esta no conlleva tanto un desplazamiento entre ejes como una polarización en las actitudes que enriquece el campo literario (amateurismo/profesionalidad, centro/periferia).

La conquista de la individualidad creadora, que pasa por una paulatina transformación de las nociones de imitación y emulación, conlleva nuevas formas de expresión de la subjetividad que acaban modificando la acepción manriqueña de *fama* para desembocar en la idea lopesca. Esto es posible con la diversificación del mecenazgo (Lefevre), que permite al autor cambiar al dedicatario individual por un destinatario colectivo (el lector) que lo somete a una serie de estrategias de mercado. Esta nueva situación supone la conquista de la autoafirmación autorial y el nacimiento de las diferentes formas de individualidad que encontrarán en la idea del *self-fashioning* (Greenblatt), con sus dimensiones tanto literarias como pictóricas, la más eficaz forma de autopropaganda. En los grupos marginales, principalmente las autoras, los mecanismos son otros en la medida en que las resistencias sociopolíticas que encuentran son mucho más férreas, pero las conquistas de los varones son fructíferamente asimiladas, a menudo con resultados de gran impacto (sor Juana Inés de la Cruz).

Desde el proyecto de investigación SILEM (*Sujeto e institución literaria en la edad moderna*, FFI2014-54367-C2-1-R del Plan Estatal de I+D+i), coordinado por los profesores Pedro Ruiz Pérez (Universidad de Córdoba) y Juan Montero (Universidad de Sevilla), pretendemos indagar en los diferentes mecanismos de la subjetividad autorial en la edad moderna, desde la conformación del sujeto literario y sus vínculos con el autor biográfico, hasta los procesos de institucionalización que surgen con la circulación del libro impreso. Tras la celebración del Congreso internacional *El sujeto literario en la edad moderna* en la Universidad de Córdoba los días 24, 25 y 26 de enero de 2018, y a la luz del particular interés científico de los trabajos presentados, estudiamos la posibilidad de aglutinar aquellos que seguían una similar línea de estudio, un común enfoque. Esta idea inicial es la que hace posible el presente monográfico. Los trabajos que lo integran logran ofrecer, desde los diferentes aspectos que abordan, una visión bastante completa del periodo escogido, así como de las relaciones, a menudo problemáticas, entre sujeto literario, autor y contexto de producción.

El trabajo "Subjetividad sentimental y sujeto autorial: trayectoria y niveles", del profesor Pedro Ruiz Pérez (Universidad de Córdoba), parte del análisis de la plasmación literaria de la subjetividad autorial en la trayectoria literaria de Garcilaso para acabar abordando, en un elaborado ejercicio diacrónico, los principales mecanismos de expresión de la subjetividad poética en los siglos XVI y XVII (géneros, estilos, temas, formatos, disposición textual, estrategias de mercado...). En líneas generales, la conquista de la individualidad pasa por el apoyo en lenguajes compartidos, sólidamente formulados (petrarquismo, literatura popu-

lar...) que los autores, en un primer momento, hacen suyos y completan con su experiencia vital (sentimentalismo, biografismo), para, a continuación, tomar una conciencia profesional de su ejercicio poético. En otras palabras, tal y como afirma Ruiz Pérez en su artículo, “la subjetividad es un requisito para la constitución del sujeto, pero su superación también es necesaria para completar este proceso. En el campo específicamente literario no sucede de manera distinta”.

A partir de esta conquista, surgen las primeras polémicas literarias, que encuentran diferentes focos de tensión en las disyuntivas sujeto/grupo, centro/periferia, manuscrito/imprenta, entre otras. Las estrategias que Lope lleva a cabo en el periodo *de senectute* de su trayectoria son sintomáticas de las múltiples formas que puede tomar ese deseo de conquista de un lugar propio en el campo literario de la época. El específico escenario español, con su impronta imperial, constituye un contexto complejo, “monstruoso”, donde conviven estructuras medievales (prolongación del ideal caballeresco) con elementos que preconizan la modernidad (europeísmo). Es preciso tener en cuenta este contexto, tanto a la hora de abordar los aspectos más individuales de esa construcción autorial, como a la hora del análisis de la dimensión pública de los autores. En relación con esta cabe tener en cuenta los mecanismos de la imprenta y su regulación y, vinculado a estos, el concepto de firma autorial en sus dimensiones social, económica y legal. En definitiva, Ruiz Pérez nos ofrece un rico recorrido desde los albores de esa toma de conciencia de la propia individualidad, hasta la concepción del libro como producto de mercado.

En la conquista de la individualidad autorial juega un papel fundamental la representación gráfica de los autores. Las fructíferas relaciones entre escritores y pintores evidencian esta interdependencia disciplinar, que encuentra en el tópico del *ut pictura poiesis* su hermandad definitiva. Así, asistiremos a una paulatina conquista de la propia imagen, que jugará un papel determinante en el proceso de profesionalización desarrollado a partir del siglo XVII. En este sentido, el trabajo del profesor Jean-Marc Buiguès (Université Bordeaux Montaigne), titulado “Modelos icónicos de las imágenes de la inspiración del autor religioso (Edad Media-siglo XVIII)”, aborda el examen de la imagen del autor desde una perspectiva estrictamente pictórica (miniaturas, frescos, grabados, óleo sobre lienzo...), centrándose fundamentalmente en la representación de la inspiración. El ambicioso recorrido histórico que nos ofrece casi desborda los límites establecidos en este estudio, gracias a lo cual se pueden establecer pautas para el estudio de una evolución que contempla los diferentes estadios entre la imagen estática e intercambiable de un autor cuya inspiración procede de la fuente divina, hasta la singularización de los grandes poetas del Siglo de oro, cuya inmortalización consagraba tanto al retratado como al retratista. El estudio de Buiguès, además, ahonda en la evolución del concepto *autor*, en el que asimismo se profundiza a través de los textos que con frecuencia acompañan a las imágenes.

En una línea complementaria al trabajo de Buiguès, situamos la investigación de Rocío Cárdenas Luna (Universidad de Córdoba). Su artículo “Retrato y estatus. Una aproximación a la imagen de autor” propone el examen del retrato autorial en relación con las nuevas prácticas socioeconómicas que surgen con el asentamiento de la imprenta y el nacimiento de los primeros autores profesionales, que encuentran su adalid en la figura de Lope. Las fructíferas relaciones entre escritores y pintores tienen como resultado el perfeccionamiento de la técnica retratística, que reflejará plásticamente ese proceso de individualización que persiguen los artistas a través de lo que empieza a reconocerse como un claro proceso de *self-fashioning*. De una forma similar, también se abordan en el estudio los autorretratos con palabras de Cervantes, el papel de la efigie en la carrera diplomática del conde de Rebolledo y, ya en el XVIII, la representación de la melancolía como rasgo característico del autor individualizado (Jovellanos), que preconiza el surgimiento de la posterior mentalidad romántica.

Junto al perfil habitual del autor (varón, noble, letrado) coexisten otros modelos que podríamos calificar de marginales. La necesidad de abordar el estudio de estos perfiles singulares viene dada por las carencias observadas en el examen del campo literario de la época. Ajenos a todo canon y reconocimiento, encontramos a una serie de autores que, por condiciones de género, raza o posición social, tuvieron particularmente difícil o les fue directamente imposible la conquista de un lugar propio en la república literaria de su tiempo.

El reciente auge de los estudios de género nos impele a suplir las carencias de los paradigmas tradicionales en el estudio de la literatura de este periodo. En este sentido, los trabajos de Esther M. Villegas y Felipe Valencia abordan el papel del sujeto femenino en relación con las estrategias autoriales de autorrepresentación. Así, en “Gender in Pre-Modern Authorship”, Esther M. Villegas de la Torre (Universitat Pompeu Fabra) indaga en las características de la temprana autoconciencia autorial y los inicios de la construcción de la propia imagen por parte de las autoras del campo literario ibérico en la etapa premoderna. Villegas persigue con su estudio calibrar la relevancia del factor del género en el panorama literario del período examinado con el objetivo de matizar algunas generalizaciones que suelen ser usuales en el análisis de los primeros síntomas de la configuración de la individualidad autorial. Para ello, pone el foco fundamentalmente en los paratextos de las obras, cuyo carácter fronterizo, de enorme riqueza pragmática, nos permite examinar el papel real de la mujer escritora frente al del hombre, esto es, lo que pudiera denominarse su particular *estatus* (solvencia, emancipación, autoridad). A través de la figura de Christine de Pizan (1365-1430) y su influencia en la literatura femenina ibérica posterior (Teresa de Cartagena), Villegas nos adentra en un universo literario que nos resulta más desconocido: el de

la literatura castellano-portuguesa de mujer de la etapa premoderna. En las relaciones de mecenazgo que la autora establece con otras mujeres de su entorno (Marguerite de Bourgogne, la reina Isabel de Coímbra...), se aprecian lazos particulares que parecen apoyarse en la idea compartida de género –así como de vulnerabilidad colectiva– y una suerte de incipiente sororidad. Asimismo, la autora atiende al concepto de *auctoritas* femenino en relación con la firma autorial y los procesos de impresión.

Por su parte, Felipe Valencia (Utah State University) en “The Bursting Body of Sor Juana’s Gongorism in *Epinicio al virrey conde de Galve* (1691)” aborda, a través de los textos de sor Juana, además de la construcción del sujeto autorial femenino, las especificidades de la condición marginal de los autores coloniales. Sor Juana se convierte así en el paradigma de lo que pudiéramos calificar como un sujeto autorial problemático, objeto de lo que el autor denomina “amorosa violencia”, pues su marginalidad es tanto genérica como geográfica. A partir del examen del sujeto poético de una de las obras clave de la autora, Valencia nos propone una revisión de sor Juana desde la reconstrucción del provechoso diálogo autora-protagonista, que pone de relieve las aristas más interesantes de uno de los perfiles autoriales más relevantes de la época. La obra escogida, el *Epinicio al virrey conde de Galve*, resulta particularmente fructífera, ya que en ella sor Juana trasciende su habitual código gongorino para dar lugar a una forma de expresión de lo femenino frente al poder –masculino y estatal– establecido.

En la misma línea anticatólica y marginal, el artículo de Roser López Cruz (King’s College), titulado “João Pinto Delgado y *La reyna Ester*: La trayectoria vital y poética de cara a las circunstancias sociopolíticas (1590-1627)”, aborda el perfil autorial de otro autor “periférico”, el judeocristiano João Pinto Delgado (1580-1653). En la primera parte del artículo, López Cruz nos pone en antecedentes de la vida del autor y su familia, que se ven obligados al exilio (primero a Lisboa desde su Portimão natal, y luego a Ruan y finalmente a Amsterdam). Pronto se convertirá al cristianismo, pero la presión inquisitorial y la marginación social seguirán pesando sobre su condición de cristiano nuevo. Su faceta *amateur* (manuscrito, círculo privado) se verá pronto eclipsada por la publicación de *La reyna Ester*. La segunda parte del trabajo aborda la manera en que el concreto perfil vital del autor se plasma en esta obra en la que la persecución, el peregrinaje y la búsqueda de la tierra prometida revelan que su autor nunca abandonó sus creencias judaicas. Con este artículo López Cruz se propone indagar en los matices de este autor marginal para ir más allá de su condición de cristiano nuevo y todo lo que esta conllevaba. Tanto a través de los documentos históricos de la época, como, principalmente, mediante el examen de los ajustes observados en la trayectoria literaria del autor, se persigue rastrear los síntomas que resulten reveladores de coincidencias entre sujeto biográfico y literario.

A las investigaciones dedicadas a autores marginales cabe añadir un nuevo trabajo. En “Counter/acting the body politic: Leonor de la Cueva’s *La firmeza en la ausencia*”, Anne J. Cruz (University of Miami) se centra en el estudio de las protagonistas de la obra de teatro de la autora vallisoletana de finales del XVI. Al igual que la figura del monarca, los personajes femeninos de la obra funcionan como elementos estabilizadores del orden social, al plantearse como figuras que trascienden el ámbito privado para incorporarse a la estructura pública. Así, la gravedad y trascendencia de sus pasiones se evidencia como un problema de convivencia social a la altura de los conflictos masculinos. El protagonismo de Armesinda es principalmente expuesto en su parlamento poético en forma de silva. Tanto por el carácter de la rima como por el contenido de la composición, en este poema se refleja la estrategia de la dramaturga, que claramente se propone dotar de una trascendencia política las acciones femeninas, usualmente ligadas al ámbito privado. En este sentido, el comportamiento de la protagonista, con su determinación y lealtad a su amante ausente, contrasta con el comportamiento despótico e irracional del rey. Tal y como afirma la propia autora en su artículo, “the insertion of poetic difference into the body of the text, at the play’s dramatic moment of anagnorisis, mirrors Cueva’s intention to extend women’s actions beyond the passive roles to which they are relegated”. El desenlace de la obra, más convencional, es una alegoría sobre el ideal político cristiano de refrenar el deseo individual en beneficio del estado, pero la presencia de lo femenino en ese archiconocido orden social supone una novedad que apunta a una intención muy concreta por parte de la autora.

En lo que respecta a los perfiles más reconocibles de la literatura española de la época, también encontramos material en el que poder profundizar desde un enfoque nuevo que arroje una luz diferente sobre las relaciones entre vida y obra en el caso de estos autores. Así, el trabajo de Dayron Carrillo Morell (Universität Zürich), titulado “‘Los muros de la patria mía’ y la autorreflexión como cualidad discursiva en el Salmo XVII de Quevedo”, ahonda en los mecanismos de la presencia del yo autorial en uno de los textos más conocidos de uno de los autores señeros del periodo examinado. A través del análisis estilístico, Carrillo le saca partido a la operativa noción de “embrague textual”, que en este caso alude a la coincidencia entre el nivel del enunciado y el de la enunciación poética. Esta idea se corresponde, en un sentido ulterior, con el paralelismo entre vida y soneto que la investigación se propone evidenciar.

En una línea similar de autoplasmación autorial en los textos, aunque en el ámbito de la narrativa, podemos encuadrar el trabajo de Pierre Darnis (Université Bordeaux Montaigne), “Exploration sur l’imaginaire de la chasse dans la *Seconde partie de Don Quichotte*”, en el que se analizan desde el punto de vista de la afirmación autorial algunos pasajes clave de la *Segunda Parte de “El Quijote”* (la lucha contra el Turco, el episodio de la cueva de

Ruidera...) que podrían englobarse bajo ese simbólico duelo entre cautiverio y libertad que parece presidir el viaje del protagonista. Darnis indaga en los vínculos entre estos pasajes, en los que se evidencia de forma particular la violencia del enemigo, así como el riesgo de la tortura y el cautiverio, y episodios cruciales de la vida del autor. Estas vivencias parecen constituir el verdadero motor narrativo de la historia, lo que supone un desplazamiento de esta al ámbito testimonial y, desde este, al ideológico. Así, sirviéndose de elementos reconocibles tanto del contexto literario como vital de su tiempo, Cervantes lograría trazar un texto en absoluto inofensivo que pondría de relieve cuestiones políticas de primer orden en la España de primeros del XVII.

En definitiva, los trabajos que integran este monográfico ofrecen una suma de perspectivas particulares que acaban configurando un enjundioso panorama teórico que abarca cuatro siglos de la literatura española. Como hemos visto, el estudio del sujeto literario salido de esas plumas que, por ser consideradas marginales, han quedado fuera de los estudios literarios hasta nuestros días puede proporcionar informaciones tan relevantes como las producciones de los autores canónicos. Asimismo, hemos constatado que puede ser tan fructífero atender a los textos, como a los retratos (óleos, grabados), esos soportes artísticos que, bien como parte de los paratextos de las obras, bien exentos, desempeñaron un papel tan relevante en los procesos de canonización autorial. Nuestra idea inicial era que el presente monográfico arrojara un poco de novedosa luz sobre los mecanismos que van desde el desarrollo de la intimidad autorial y la autorreferencia textual, hasta la institucionalización literaria en la modernidad. Esperamos haberlo conseguido.

BIBLIOGRAFÍA

- Boscán, Juan. *Las obras de Juan Boscán y algunas de Garcilaso de la Vega: repartidas en cuatro libros*. Barcelona, Amorós, 1543 / *Obras poéticas*. Enrique Díez Canedo (ed.). Madrid, Calleja, 1917. Edición digital: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/obras-poeticas--0/html/fedcb9d2-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_31_
- Bourdieu, Pierre. *Las reglas del arte: génesis y estructura del campo literario*. Barcelona, Anagrama, 2006.
- Dülmen, Richard van. *El descubrimiento del individuo: 1500-1800*. Tres Cantos (Madrid), Siglo XXI, 2016.
- Foucault, Michel. "¿Qué es un autor?". *Boletín de la Sociedad francesa de filosofía*, año 63, n° 3, julio-septiembre, 1969.

Greenblatt, Stephen. *Reinassance self-fashioning: from more to Shakespeare*. Chicago, University, 1984.

Lefevere, André. *Traducción, reescritura y la manipulación del canon literario*. Salamanca, Colegio de España, 1997.