

colección:
INTERLINGUA

320

Dirigida por:
Ana Belén Martínez López y Pedro San Ginés Aguilar

El presente volumen se extiende a lo largo de diez capítulos que indagan, de diferente manera, en la relación entre la traducción literaria y el género a lo largo del tiempo y el espacio. Algunos de ellos constituyen excelentes propuestas teóricas, otros recuperan las voces de mujeres traductoras y/o traducidas, sus espacios y textos. La obra ofrece propuestas concretas que pretenden arrojar luz sobre este tema: amplía el concepto de traducción feminista, analiza traducciones de obras literarias donde el género es relevante y presenta traducciones propias. Además, indaga en cómo la traducción de la literatura influye en la forma en la que entendemos el género y las identidades de género, cuenta las pequeñas historias de grandes traductoras que encontraron en la traducción una forma de participación social o un camino hacia la escritura propia y visibiliza el trabajo de las traductoras literarias, sus logros y los problemas a los que estas se enfrentan.

La variedad de los temas y enfoques propuestos son fiel reflejo del fructífero universo que constituye la traducción feminista y todos ellos presentan prácticas y/o estrategias de visibilización en este campo de estudio. Cabe señalar que muchos de ellos defienden propuestas que entienden la práctica de la traducción como una intervención social que aspira a la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres.

COMARES
editorial

TRADUCCIÓN LITERARIA Y GÉNERO: ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS DE VISIBILIZACIÓN

Patricia Álvarez Sánchez (ed.)

Traducción literaria y género: estrategias y prácticas de visibilización

Patricia Álvarez Sánchez
(ed.)

EDITORIAL COMARES

Interlingua

Patricia Álvarez Sánchez
(ed.)

Traducción
literaria y género:
estrategias y prácticas
de visibilización

Granada, 2022

Colección indexada en la MLA International Bibliography desde 2005

EDITORIAL COMARES

INTERLINGUA
320

Colección fundada por:
EMILIO ORTEGA ARJONILLA Y PEDRO SAN GINÉS AGUILAR

Comité Científico (Asesor):

ESPERANZA ALARCÓN NAVÍO Universidad de Granada	ÓSCAR JIMÉNEZ SERRANO Universidad de Granada
JESÚS BAIGORRI JALÓN Universidad de Salamanca	ÁNGELA LARREA ESPIRAL Universidad de Córdoba
CHRISTIAN BALLIU ISTI, Bruxelles	HELENA LOZANO Università di Trieste
LORENZO BLINI LUSPIO, Roma	MARIA JOAO MARÇALO Universidade de Évora
ANABEL BORJA ALBÍ Universitat Jaume I de Castellón	FRANCISCO MATTE BON LUSPIO, Roma
NICOLÁS A. CAMPOS PLAZA Universidad de Murcia	JOSÉ MANUEL MUÑOZ MUÑOZ Universidad de Córdoba
MIGUEL Á. CANDEL-MORA Universidad Politécnica de Valencia	ANTONIO RAIGÓN RODRÍGUEZ Universidad de Córdoba
ÁNGELA COLLADOS AÍS Universidad de Granada	CHELO VARGAS-SIERRA Universidad de Alicante
MIGUEL DURO MORENO Woolf University	MERCEDES VELLA RAMÍREZ Universidad de Córdoba
FRANCISCO J. GARCÍA MARCOS Universidad de Almería	ÁFRICA VIDAL CLARAMONTE Universidad de Salamanca
GLORIA GUERRERO RAMOS Universidad de Málaga	GERD WOTJAK Universidad de Leipzig
CATALINA JIMÉNEZ HURTADO Universidad de Granada	

ENVÍO DE PROPUESTAS DE PUBLICACIÓN:

Las propuestas de publicación han de ser remitidas (en archivo adjunto, con formato PDF) a alguna de las siguientes direcciones electrónicas: anablen.martinez@uco.es, psgines@ugr.es

Antes de aceptar una obra para su publicación en la colección INTERLINGUA, ésta habrá de ser sometida a una revisión anónima por pares. Para llevarla a cabo se contará, inicialmente, con los miembros del comité científico asesor. En casos justificados, se acudirá a otros especialistas de reconocido prestigio en la materia objeto de consideración.

Los autores conocerán el resultado de la evaluación previa en un plazo no superior a 60 días. Una vez aceptada la obra para su publicación en INTERLINGUA (o integradas las modificaciones que se hiciesen constar en el resultado de la evaluación), habrán de dirigirse a la Editorial Comares para iniciar el proceso de edición.

Esta obra está financiada por el Programa de Doctorado en Lingüística, Literatura y Traducción y el Instituto Universitario de Investigación en Género e Igualdad de la UMA (IGIUMA)

Fotografía de cubierta: lil artsy [www.pexels.com]

Maquetación: Miriam L. Puerta

© Los autores

© Editorial Comares, 2022

Polígono Juncaril • C/ Baza, parcela 208 • 18220 Albolote (Granada) • Tlf.: 958 465 382

<https://www.comares.com> • E-mail: libreriacomares@comares.com

<https://www.facebook.com/Comares> • <https://twitter.com/comareseditor>

<https://www.instagram.com/editorialcomares>

ISBN: 978-84-1369-481-8 • Depósito legal: Gr. 1726/2022

Impresión y encuadernación: COMARES

Sumario

Capítulo 1.—AUTORAS, TRADUCTORAS, SUS TEXTOS Y ESPACIOS	1
<i>Patricia Álvarez Sánchez</i>	
Capítulo 2.—LA IMPORTACIÓN DE TEXTOS POÉTICOS AL GALLEGO A FINALES DEL SIGLO XX: UNA PANORÁMICA EN CLAVE FEMENINA	13
<i>Tamara Andrés</i>	
I. INTRODUCCIÓN	13
II. ÁRBOLES EN EL DESIERTO: PIONERAS EN LA HISTORIA DE LA TRADUCCIÓN POÉTICA AL GALLEGO	15
III. LA TRADUCCIÓN POÉTICA EN GALICIA A FINALES DEL SIGLO XX	17
3.1. La traducción de poemarios	17
3.2. La traducción en antologías poéticas	18
3.3. La traducción en publicaciones periódicas	19
A. <i>Nordés</i>	20
B. <i>Dorna</i>	20
C. <i>Festa da palabra silenciada</i>	20
D. <i>A trabe de ouro</i>	21
IV. A MODO DE CONCLUSIÓN	21
Capítulo 3.—HACIA UN MODELO TRADUCTOLÓGICO DE LA LITERATURA INTERCULTURAL FEMENINA EN EUROPA	25
<i>Pilar Castillo Bernal</i>	
<i>María Luisa Rodríguez Muñoz</i>	
<i>Soledad Díaz Alarcón</i>	
I. INTRODUCCIÓN	25
II. CONTEXTUALIZACIÓN	26
III. ANÁLISIS	27
3.1. Autoras y obras interculturales turcoalemanas	27
3.2. Autoras y obras interculturales francoargelinas	30
3.3. Autoras y obras interculturales británicas de ascendencia jamaicana	33
IV. CONCLUSIONES	37

Capítulo 4.—LA TRADUCCIÓN DE LA REESCRITURA FEMENINA: <i>ALISOUN SINGS</i> ... <i>Sofía Lacasta Millera</i>	39
I. INTRODUCCIÓN.....	39
II. LA EXPRESIÓN DEL GÉNERO A TRAVÉS DE UNA VOZ MULTILINGÜE Y MULTIMODAL.....	40
III. LA (RE)ESCRITURA FORMAL Y CONCEPTUAL: <i>ALISOUN SINGS</i>	41
IV. LA TRADUCCIÓN INTERSEMÍOTICA Y EXPERIMENTAL DE OTRAS VOCES LITERARIAS Y ARTÍSTICAS.....	44
V. CONCLUSIÓN.....	46
Capítulo 5.—LA CAPACIDAD DE VISIBILIDAD DE LA TRADUCTORA INVISIBLE: MUJERES Y TRADUCCIÓN EN EL CASO DE LA <i>JANE EYRE</i> PORTUGUESA DEL SIGLO XIX <i>Ana Teresa Marques dos Santos</i>	51
I. UNA MUJER INVISIBLE: LA TRADUCTORA.....	53
II. LA MUJER VISIBLE: LA AUTORA.....	55
III. LA «NUEVA MUJER» VISIBLE.....	57
IV. CONCLUSIÓN.....	60
Capítulo 6.—ESTRATEGIAS DE VISIBILIZACIÓN LITERARIA EN LA TRADUCCIÓN DE POESÍA ESCRITA POR MUJERES: EL CASO DE MARY ANN EVANS (1819-1880) Y SU TRADUCCIÓN ESPAÑOLA. <i>Juan Pedro Martín Villarreal</i>	63
I. LA TRADUCCIÓN COMO OPORTUNIDAD PARA LA RECUPERACIÓN DE UN CANON MÁS DIVERSO. A MODO DE INTRODUCCIÓN.....	63
II. TRADUCIR A MARY ANN EVANS, LA MUJER TRAS EL SOBRENOMBRE: ESTRATEGIAS DE VISIBILIZACIÓN	65
2.1. Selección editorial.....	67
2.2. Recuperación biográfica.....	68
2.3. Una poeta traductora.....	70
III. CONCLUSIONES.....	71
Capítulo 7.—TRADUCIR PARA NOMBRAR(SE): LAS DIFICULTADES DE TRADUCCIÓN DE LA NOVELA GRÁFICA <i>QUEER</i> EN ITALIA <i>Ángelo Néstore</i>	75
I. INTRODUCCIÓN.....	75
II. ¿EXISTE UNA TRADICIÓN <i>QUEER</i> EN EL CÓMIC ITALIANO?.....	75
III. LOS ALBORES DE LA NOVELA GRÁFICA <i>QUEER</i> EN ITALIA.....	77
IV. FANZINES, WEB CÓMICS, BLOGS Y PUBLICAR EN EL EXTRANJERO: LAS ALTERNATIVAS A LO <i>MAINTREAM</i>	80
V. CONCLUSIONES.....	84
Capítulo 8.—EN LOS CONFINES DE LA VIDA Y DE LA TRADUCCIÓN. A PROPÓSITO DE LA <i>AUTOBIOGRAFÍA</i> DE ELISÁVET MUTSÁN-MARTINENGU <i>Ioanna Nicolaidou</i>	87
Capítulo 9.—LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL QUE VISIBILIZA A LAS MUJERES: EL EJEMPLO DE LA NARRATIVA ILUSTRADA ESPAÑOLA Y SU TRADUCCIÓN AL ITALIANO <i>Raffaella Tonin</i>	103
I. PREMISA: LA TRADUCCIÓN COMO EXPRESIÓN DE VISIBILIDAD.....	103
II. MUJERES, LIJ Y TRADUCCIÓN: UNA VISIBILIDAD RECÍEN CONQUISTADA.....	103

III. LA EVOLUCIÓN DE LA LIJ RESPECTO A ROLES FEMENINOS E IDENTIDADES LGBTQ+.....	107
3.1. Mujeres en la historia de la humanidad.....	109
3.2. Nuevas princesas e identidades LGBTQ+.....	110
IV. LA PRESENCIA ESPAÑOLA EN EL MERCADO ITALIANO.....	111
V. A MODO DE CONCLUSIÓN: MUCHO CAMINO QUEDA POR DELANTE.....	114
Capítulo 10.—LOS ESPACIOS DE LAS MUJERES: LA COCINA Y LA COMIDA COMO LUGARES DE TRADUCCIÓN <i>M.ª Carmen África Vidal Claramonte</i>	117
I. INTRODUCCIÓN.....	117
II. LO QUE SE ESCRIBE EN LAS COCINAS.....	119
2.1. Las cocinas.....	119
2.2. Las recetas.....	120
III. LA COMIDA COMO SISTEMA SEMIÓTICO QUE REESCRIBE.....	122
3.1. La traducción a través de la comida.....	123
3.2. La (no) traducción de la comida.....	124
IV. CONCLUSIONES.....	127
Capítulo 11.—LA (IN)VISIBILIDAD DE LAS TRADUCTORAS CASTELLANO-CHINO EN EL MUNDO LITERARIO: UNA MIRADA AL MERCADO EDITORIAL MEDIANTE UN ESTUDIO EMPÍRICO EN LA ÚLTIMA DÉCADA (2010-2020). <i>Sicong Yu</i>	131
I. INTRODUCCIÓN.....	131
II. INFORMACIÓN DE AUTORÍA EN LA CUBIERTA, LA PORTADA Y EL LOMO.....	132
III. PREFACIOS Y EPILOGOS.....	133
IV. GALARDONES OTORGADOS A LOS TRADUCTORES.....	135
V. CONCLUSIONES.....	137

Capítulo 7

Traducir para nombrar(se): las dificultades de traducción de la novela gráfica *queer* en Italia

Ángelo Néstore
Universidad de Málaga

I. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se pone de manifiesto cómo la traducción de un artefacto literario feminista, *queer* y contra-hegemónico puede verse afectada a nivel ideológico en un contexto lingüístico y cultural carente de referencias autóctonas, como el caso específico de Italia. La investigación bebe principalmente de los presupuestos teóricos de Gideon Toury, quien defiende que «las actividades de traducción y sus productos no solo pueden provocar cambios en la cultura meta, sino que, por definición, los provocan» (2004: 67). Se enfatiza, por tanto, el rol de la traducción del cómic *queer* como catalizadora de pensamiento crítico y factor activo hacia la subversión de la norma general y hegemónica, a favor de la pluralidad de pensamiento y de información ante un contexto sociopolítico de resistencia como el italiano.

Este trabajo cobra especial interés al centrar el foco en *Fun Home* (2006), un producto artístico transgresor que ha conseguido convertirse en un éxito editorial mundial, traducido a más de 20 lenguas y capaz de capturar la atención de la crítica literaria de nicho y *mainstream*.

II. ¿EXISTE UNA TRADICIÓN *QUEER* EN EL CÓMIC ITALIANO?

El título de este apartado aparece entre dos signos de interrogación, puesto que la novela gráfica como género literario, por un lado, y la Teoría *Queer*, por otro, se siguen encontrando en una fase embrionaria y prematura con respecto a otros países occidentales como España y, en consecuencia, a Estados Unidos. Esto no significa que no exista una tradición *queer* en Italia; al contrario, intelectuales como Aldo Busi, Lorenzo Bernini, Annalisa Zbonati, Renato Brusarello, Michela Balocchi son referentes nacionales e internacionales de la Teoría *Queer* en Italia, pero su presencia se manifiesta a través no de canales *mainstream* o canónicos, sino mediante vías alternativas, como en el caso de las novelas gráficas. En este sentido, la autopublicación y las plataformas *online* han desempeñado un papel primordial, como se analizará en la cuarta parte de

este trabajo. Sin embargo, es necesario destacar que la legislación y la política italiana no han seguido el mismo camino que las de otros países occidentales, y esto puede influir también en la recepción y en la traducción. No olvidemos, ya desde un punto de vista sociopolítico, que Italia es uno de los países de la Unión Europea que se encuentra en la cola a la hora de reconocer los derechos de las personas homosexuales. Esto se debe en parte a la influencia de la Iglesia católica¹ y a una situación política peculiar dominada por gobiernos conservadores durante casi dos décadas, lo que ha supuesto un freno severo y categórico a la conquista de derechos civiles legitimados en casi todo el mundo occidental.

No son de extrañar los signos de interrogación si, además, aunque pueda parecer un dato anacrónico, aún no existe una ley contra el delito de la homofobia². Eso ocurre aunque la organización *Human Rights Watch* (2013: *online*) reclamó hace casi una década, el 25 de julio de 2013, al Parlamento italiano que fortaleciese las garantías legales contra la discriminación y la violencia causadas por la orientación sexual y la identidad de género mediante la ampliación de la Ley Mancino de 1993. Su objetivo era tipificar la instigación o ejecución de actos de discriminación o violencia motivados por homofobia o transfobia (el derecho italiano vigente prohíbe este tipo de actos basados en factores de raza, origen étnico, nacionalidad y religión). Sin embargo, solo un mes después de esta exhortación, se organizó una recogida de firmas promovida por el movimiento de matriz católica *Comunione e Liberazione* (Foschi, 2013: *online*) en contra de la ley anti-homofobia que logró un éxito considerable.

En este clima político no es de extrañar que la censura siga vigente en la sociedad italiana. Por ejemplo, hace cinco años, la película *Brokeback Mountain* (2005) de Ang Lee que, como es sabido, aborda el tema de la homosexualidad, fue emitida por primera vez en el canal de televisión pública italiana Rai Due. La película fue de por sí relegada a un horario nocturno (al ser considerada no apta para menores de 14 años). Lo más grave y sintomático para entender el estado de la cuestión *queer* en Italia fue la censura de tres escenas de amor homosexual, en concreto: la escena de sexo insinuada en la tienda de campaña, el primer beso entre los protagonistas y el beso final en el reencuentro. Sin embargo, otras escenas de sexo heterosexual explícito y de violencia no fueron censuradas. Es evidente que, como consecuencia, se alteró considerablemente el contenido de la película, ocultando al público la relación homoerótica entre los dos protagonistas. Desgraciadamente no se trata de un caso aislado: también un canal público, en este caso Rai Uno, decidió en 2011 retirar la serie televisiva española *Física o Química* bajo las continuas presiones de la derecha más conservadora y de la aso-

¹ En el número 290 de *L'osservatore romano*, periódico oficial del Vaticano, publicado el 17 de diciembre de 2020, por ejemplo, en un artículo publicado en la portada se critica con dureza el matrimonio igualitario, al que se tacha de «utopía desgastada» cuyos riesgos se equiparan a los del «socialismo real».

² A finales de 2021 la ultraderecha tumbó la ley Zan contra la homofobia y la transfobia.

ciación ultra-católica Aiart (Borgomeo, 2012: *online*), que acusó a la serie de fomentar el sexo y la homosexualidad entre los jóvenes; asimismo, los periódicos de propiedad de Silvio Berlusconi, como *Libero*, hablan de «Porno-Rai» (Orlandi Pošti, 2012: *online*) y de una serie que «nace en la España de Zapatero y que encarna sus ideales: libertad igual a ausencia de reglas. Colocarse es normal y está permitido. Hay que obedecer a la orden perentoria de lo políticamente correcto gay». Las protestas del director de Rai Quattro Carlo Freccero por la elección de censurar la serie le costaron la suspensión de empleo y sueldo durante diez días. *Física o Química* no es la primera serie española en enfrentarse a la censura italiana. En 2012, Rete Quattro, canal de propiedad de Berlusconi, decidió «omitir» la trama lésbica de la serie *Tierra de lobos*, cortando las escenas de sexo protagonizadas por las actrices Adriana Torrebejano y Berta Hernández, como se afirma en *El País* (2013: *online*). Un año antes, Italia Uno, asimismo del grupo Mediaset, censura también los besos gay y sáficos de la serie norteamericana *Gossip Girl*.

La manipulación de contenidos subversivos, irreverentes o que, simplemente, no responden a las ideologías *mainstream* del poder patriarcal han ejercido y siguen ejerciendo una enorme influencia, entre otros aspectos, en la producción artístico-literaria italiana en general; la novela gráfica y su traducción no representan una excepción. Sin embargo, está surgiendo en canales alternativos un movimiento cada vez más vigoroso en el cual el elemento *queer* cobra especial atención.

III. LOS ALBORES DE LA NOVELA GRÁFICA QUEER EN ITALIA

El vacío político en la adquisición de derechos civiles examinado en la anterior sección de la investigación justifica y explica el estado embrionario en el cual se encuentra la producción de novelas gráficas *queer* en la Italia del siglo XXI. La ausencia del elemento homosexual en el cómic italiano se convierte en una anomalía en el panorama europeo que, a partir de los años 80, introduce paulatinamente la temática LGBTQ en las artes secuenciales, después de Estados Unidos y Japón. Sin embargo, cabe destacar que existen algunas excepciones en el cómic *mainstream* italiano a través de las cuales se pone en evidencia la paradoja del «caso Italia»: el ejemplo de Lupo Alberto³ es seguramente el más emblemático. Alberto es un lobo azul enamorado de una gallina, Marta. Sin embargo, el perro pastor, Mosè, que representa la moral, se interpone en esta «innatural» relación amorosa. Las historietas, creadas por la mano de Guido Silvestri, nacieron en el seno de la contracultura de los años 70 en la revista mensual *Undercomics* y, en un par de decenios, se alejaron de su línea *underground* para convertirse en icono del cómic *mainstream*. Su éxito fue tan abrumador que el Ministerio de la Salud italiano recurrió a Lupo Alberto para la realización de un cómic en la tercera campaña

³ En España las tiras de Lobo Alberto aparecen en álbumes editados primero por la editorial *Ediciones B* en 1988 y luego por *Norma Editorial* en 1999. Algunas tiras se encuentran también en el periódico *El País*, publicadas en 1991. El traductor español de *Lupo Alberto* es Enrique Sánchez Abulí.

de prevención contra el sida (1991-1992) para su difusión en los institutos y demás centros de enseñanza. Sin embargo, tras su publicación, fue la ministra de Educación Rosa Russo Iervolino de Democracia Cristiana quien decidió retirar las copias del mercado⁴ por su contenido explícito. El cómic nace como crítica de la sociedad patriarcal e intenta proponer nuevos modelos de relaciones sentimentales, rozando siempre lo «políticamente incorrecto». Como en el caso de *Fun Home* de la autora estadounidense Alison Bechdel, el elemento autobiográfico se convierte en el punto de partida de ese análisis político: Silver, seudónimo de Silvestri, admite que «[él es] el lobo Alberto, con sus aspiraciones, su personalidad anarcoide y su marginación» (*apud* Del Buono, 1991: 145). Con el pasar del tiempo adquiere cada vez más importancia el personaje de Enrico El Topo, fiel amigo del protagonista y portavoz de mensajes subversivos. En lo que concierne al elemento *queer*, en la tira número 770 publicada en 1977 el topo decide salir del armario, aunque luego se descubre que solo se trata de una estrategia para provocar a los animales de la granja. Su acción política se manifiesta con eslóganes como «Checca è bello»⁵ y canciones en inglés como «I'm a gay! I'm a gay! It's a new way!». Su determinación lo llevará a fundar con Alberto la asociación FUORI (que en italiano significa «fuera»), el Frente Unido Homosexual Revolucionario Italiano para velar por los derechos de la comunidad LGBTQ. A continuación, es posible observar una de las primeras tiras (y, también, su versión en castellano traducida y rotulada por mí mismo) que ha sido seleccionada para la exposición *Gay a strisce: mostra tematica sull'omosessualità nel fumetto* organizada en Milán en el año 2012:

Figura 1. Tira de *Lupo Alberto* expuesta en la exposición de Milán *Gay a strisce: mostra tematica sull'omosessualità nel fumetto* en 2012.

Figura 2. Traducción al castellano de la tira de *Lupo Alberto*.

Como es posible observar en la obra de Susanna Scrivo (2009: 215 y ss.), pocos meses después de la acción política de Enrico el Topo, otros dos personajes del cómic italiano declararon su homosexualidad; aunque se trate de un caso aislado, es el caso de los detectives neoyorkinos protagonistas de la serie *Pike and Pike*, publicada en la revista *Contro* de la mano de Graziano Origa que, en el número 10 de 1977, sellaron públicamente con un beso apasionado su relación sentimental.

A pesar de ser los años 70 una década de experimentación en todas las artes, es necesario esperar el año 1992 para encontrar el primer verdadero personaje homosexual de los cómics italianos, gracias a la obra de Luca Enoch, autor milanés que nació en 1962. Su obra *Spraylitz* gira entorno a la vida cotidiana de una joven grafitera, Elisabeth Petri, cuyo nombre artístico es Spraylitz. Si bien este cómic no está basado en una autobiografía y su estética se acerca a la del cómic convencional, cabría destacar que la estructura narrativa de esta obra *underground* contiene una carga política significativa y afín a las primeras publicaciones de la autora estadounidense; por primera vez en un cómic italiano se habla de la homosexualidad sin estereotipos y desde una perspectiva totalmente femenina llevada a cabo por un autor (hombre). Enoch dibuja un mundo en el cual los personajes masculinos, encarnados por el alcalde corrupto Brown y los policías guiados por el teniente fascista Kinnock, representan el poder patriarcal, la norma y las políticas conservadoras a los cuales se enfrenta el universo femenino alternativo protagonizado por Kate y Liz, que simbolizan el contrapoder.

Los dos personajes dibujados por Enoch son portavoces de sexualidades no convencionales: Kate es homosexual declarada y Liz es bisexual. La profunda caracterización psicológica de las mujeres se aleja de cualquier estereotipo y presenta dos maneras posibles para enfrentarse a la norma hegemónica: por un lado, Kate opta por una lucha abierta y constante con la ideología hetero-machista del poder; por otro lado, Spraylitz intenta establecer un encuentro entre la intelectualidad anticonformista y lo que Foucault define biopoder. El choque entre la «diversidad» del espíritu libertario de la protagonista y lo que Mario Mieli (2002) define en toda su obra como «educastación» social de la sociedad patriarcal se convierte en el hilo conductor de la narración. Esta oposición es tanto política como física; Spraylitz, además de contrastar el poder con sus grafitis, llega a emplear la fuerza contra la violencia fascista y, como en el caso de la obra de Bechdel, la resistencia a la norma pasa a través del cuerpo de la protagonista, aunque de manera distinta (no olvidemos que *Fun Home* y toda la producción de la autora estadounidense tienen una naturaleza autobiográfica mientras que la mujer dibujada por Luca Enoch es un personaje de ficción): si bien Bechdel reivindica en sus viñetas el amor y el sexo entre mujeres, Spraylitz utiliza su cuerpo para lidiar con la norma hegemónica a través de una

⁴ Para más información ver Garbesi (1992).

⁵ Traducción propia: Marica es bello.

relación sexual con un policía. Lo que aparentemente puede parecer un acercamiento al poder se revela una subversión: la protagonista desmitifica y se ríe del pene del policía, que representa el pilar de las políticas falologocentristas de la sociedad patriarcal.

IV. FANZINES, WEB CÓMICS, BLOGS Y PUBLICAR EN EL EXTRANJERO: LAS ALTERNATIVAS A LO MAINSTREAM

Puesto que en Italia las vías *mainstream* no se han mostrado abiertas a este tipo de publicaciones, las artistas han difundido su obra por canales alternativos que se mueven desde la autoproducción a la publicación colectiva en el formato de fanzine. Es este el caso de las historias autobiográficas *Hai mai notato la forma delle mele?*⁶ de Mabel Morri, una autora procedente de Rímini que desde 2002 hasta 2018 difundió sus obras en numerosas entregas a través de este formato, es decir, papel de color fotocopiado y grapado.

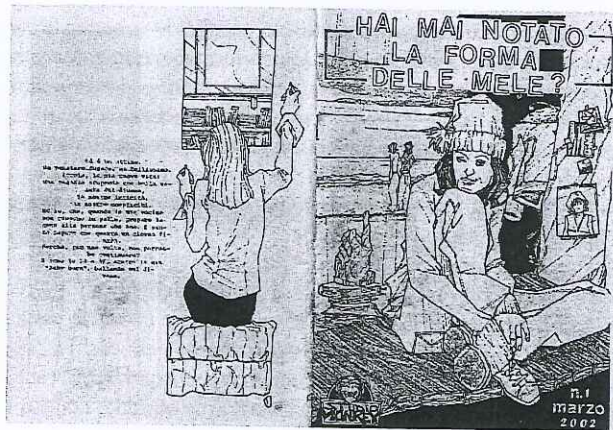

Figura 3. Cubierta del fanzine *Hai mai notato la forma delle mele?* de Mabel Morri.

Como en el caso de *Fun Home*, las historias dibujadas por Mabel Morri nacen de la necesidad de describir sus experiencias personales y compartirlas con el público lector. El primer número, por ejemplo, consta de tres historietas que tienen como protagonistas a dos chicas lesbianas y narran la fase del enamoramiento en un bar de copas italiano. Sus historias siempre constituyen fragmentos de vida personal que se reflejan en las siluetas de sus personajes y, a diferencia de la ironía que identifica la producción de

⁶ Traducción propia: ¿Te has fijado alguna vez en la forma de las manzanas?

Bechdel a partir de sus primeras entregas, se caracterizan por una melancolía delicada y, a la vez, devastadora.

Todos los capítulos de sus obras cobran una importancia política, puesto que la autora, sin el apoyo de los canales *mainstream*, consigue difundir su voz por todo el territorio nacional hasta tal punto que en solo dos años logró vender las cuatrocientas copias que había autoproducido, tal y como afirma la propia autora en una entrevista concedida a la revista digital especializada en cómic *Lo spazio bianco* (Gabrielli, 2003: *online*).

Tras el éxito cosechado con sus fanzines, Morri recibe propuestas editoriales por parte de Kappa Edizioni, una de las primeras editoriales que a principios del siglo XXI decide apostar por el cómic homosexual y que constituye una porción relevante de su producción anual. Tras ganar numerosos premios y reconocimientos a escala nacional como el premio «Scenario» de 2002 o el premio «Nuove strade» de 2004, Morri se convierte en una referencia del cómic *mainstream* italiano y en 2013 publica *Cinquecento milioni di stelle*, una novela gráfica que se centra en la relación sentimental entre dos jóvenes mujeres.

Teniendo en cuenta el difícil momento histórico y político italiano contemporáneo y el panorama editorial dedicado al público homosexual, se han desarrollado estrategias alternativas para la difusión del cómic *queer* en Italia; en este sentido, internet ha desempeñado un papel crucial porque, además de alcanzar un número elevado de personas, garantiza el anonimato y la posibilidad de retirar en cualquier momento el material virtual. Un ejemplo emblemático es la obra online de Valeriano Elfodiluce, nombre artístico de un autor anónimo que, a partir del año 2000 publica en la página de referencia para la comunidad LGBTQ+ italiana *gay.it* las tiras tituladas *Rainbows*, el primer experimento en Italia de cómic erótico homosexual en la Web. La obra recibió tantas visitas que su autor se embarcó en 2003 en un proyecto de mayor envergadura con la creación de un universo paralelo inspirado en las aventuras de *Robin Hood* en versión erótica y homosexual denominado *Robin Hoog*, un cómic online que, además de presentar escenas de sexo explícito, cuida también los diálogos y la dimensión psicológica de sus personajes, un elemento poco común en la mayoría de las publicaciones similares; el éxito fue tan arrollador que consiguió más de veinte mil visitas al día, demostrando que también en Italia existe un nutrido número de lectoras y lectores interesados en el cómic de temática homosexual.

Figura 4. Viñeta del web cómic *Robin Hoog* de Valeriano Elfodiluce.

Como en el caso de Morri, las editoriales empezaron a interesarse por el producto artístico de Elfodiluce solo después de comprobar la amplia aceptación de su obra y le brindaron la posibilidad de publicar en 2004 la primera revista antológica italiana sobre el cómic LGBTQ+ *Happy Boys*, donde aparecieron, entre otros, nombres como el de Ralf König, Roberta Gregory, Fabrice Neaud y Howard Cruse. Sin embargo, por sus escasas ventas, la revista tuvo que cerrar después de solo dos números.

La web representa un espacio donde tienen cabida productos literarios que las editoriales rechazan por su contenido subversivo. Sin embargo, el web cómic (como en el caso de *Robin Hoog*) no es el único ejemplo capaz de demostrar, por un lado, que en Italia existe un interés hacia los cómics *queer* y, por otro, que paulatinamente empiezan a emerger en canales alternativos obras completas o viñetas sueltas en las cuales es posible detectar una influencia directa de Bechdel. Este es el caso de los blogs artísticos personales que, por su propia naturaleza, presentan el elemento autobiográfico. Un claro ejemplo es el espacio virtual de Patrizia Mandanici, joven dibujante de Sergio Bonelli Editore, donde ilustra cómics como *Legs Weaver*, *Gregory Hunter*, *Nathan Never* y *Universo Alfa*. Sin embargo, en su blog *Disegni, parole, intersezioni* (*disegniparole.blogspot.it*) es posible encontrar proyectos personales ajenos al mundo editorial en el que trabaja y que tienen una influencia directa de Bechdel, como es posible observar en el ejemplo a continuación, en el cual el dibujo, el tema de la autobiografía y las referencias intertextuales a la obra de Virginia Woolf recuerdan la de Bechdel:

Figura 5. Viñetas extraídas del blog personal de la artista italiana Patrizia Mandanici.

Un último caso significativo está representado por la obra del autor italiano Massimo Fenati, autor de varias novelas gráficas autobiográficas protagonizadas por dos pingüinos homosexuales, Gus & Waldo.

Figura 6. Cubierta de la novela gráfica *Il libro dell'amore* (2008) de Massimo Fenati.

El éxito como autor de cómic de Fenati es emblemático para entender el estado del cómic *queer* italiano. Si Fenati hubiese decidido no apostar por su creación en el extranjero probablemente hoy Gus y Waldo no existirían, ya que su propuesta fue rechazada por las editoriales italianas y vio la luz en Inglaterra, gracias a la apuesta de los editores de Orion en 2006. Un segundo volumen fue lanzado un año después y un tercero en 2008. Solo tras el éxito cosechado por la obra a escala internacional y después de haber sido traducida al alemán, al finlandés y al portugués la editorial Tea adquirió los derechos italianos en 2008.

Su obra intenta contar de manera irónica y sagaz los problemas a los que se enfrentan cotidianamente las parejas hoy en día y lo hace a través de la voz de dos pingüinos gay, tras leer en las noticias que en el acuario de Nueva York vivía una pareja estable en carne y hueso. Lo más destacable de la publicación es el intento de describir la «normalidad» de las relaciones homosexuales, a pesar de emplear la abstracción animal. Su talento convirtió lo que al principio fue un simple regalo para su pareja en un éxito global que se ha transformado en una verdadera marca de tendencia ante el asombro del propio autor puesto que, como afirma en una entrevista concedida a *La Repubblica* (Bompani, 2009: *online*): «no creía que el trabajo de autor de cómic pudiese llegar a pagar todas las facturas». Como cualquier éxito literario que entra en los mecanismos de lo *mainstream*, se han lanzado en el mercado accesorios, peluches, camisetas, sudaderas, pijamas de Gus & Waldo y en 2012 se elaboró el capítulo piloto para la creación unos dibujos animados comprados por la cadena norteamericana Comedy Channel.

V. CONCLUSIONES

A través de estos ejemplos, se ha demostrado que en Italia, por un lado, existe un nutrido público de lectoras y lectores interesado en el cómic *queer*, como en el caso de las obras de Morri o de Valeriano Elfodiluce y, por otro lado, autoras y autores cuyos productos artísticos siguen la línea de las propuestas ideológicas de Bechdel. Sin embargo, las directrices políticas marcadas por gobiernos conservadores a lo largo de más de dos décadas han traído como consecuencia la existencia de una censura real en torno a temáticas alternativas y, en concreto, homosexuales que han entorpecido el desarrollo de los mecanismos creativos, fomentando una suerte de discriminación social y, también, en ámbitos artísticos. Todo esto ha tenido una repercusión directa no solo en la creación de obras escritas por artistas disidentes desde el género sino también en sus canales de difusión, con un claro eco en la traducción.

Para encontrar una vía de escape, el mundo del cómic *queer* italiano ha tenido la necesidad de alejarse de las modalidades tradicionales para hacer oír su voz y ha trazado un camino alternativo que se distancia de la colaboración directa con editoriales para seguir con una experimentación audaz más cercana al mundo *underground* de las autopublicaciones, de los fanzines y de las revistas, sin dejar de lado propuestas innovadoras que aprovechan los avances tecnológicos como el web cómic. Este planteamiento

se refleja en las palabras de Susanna Scivo, investigadora italiana especializada en el cómic LGBTQ, que afirma lo siguiente:

«Nel caso specifico del fumetto gay per molti anni non si è sentito parlare di autori italiani, perché la tematica GLBT non veniva (e non sempre, a tutt'oggi, è) vista di buon occhio da editori che, nel pubblicare un fumetto, preferivano evitare di inserire un argomento così scottante in un paese così attaccato alle sue radici cattoliche. Argomento che poteva essere motivo di scandalo, cesura e sequestro, con conseguente perdita finanziaria degli editori che "avevano osato"⁷. (2009: 213)

Otra opción que se ha barajado para eludir las restricciones impuestas por la norma hegemónica ha sido buscar el apoyo editorial en el extranjero, como en el caso de Massimo Fenati.

A la luz de este contexto político y artístico, la recepción y la traducción de un mensaje ideológico subversivo o *queer* puede verse afectado por esta falta de referencias culturales que caracteriza la sociedad italiana o por la percepción de alta y baja cultura, como es el caso de la traducción italiana de la obra de Alison Bechdel. Asimismo, la ausencia en el mercado tradicional y popular de cómics y novelas gráficas que abordan temáticas relacionadas explícitamente con la disidencia de género en el marco cultural italiano, junto a la deriva que este fenómeno ha producido, demuestra cómo existe un vínculo directo entre la producción de contenidos feministas y *queer* y la práctica de la traducción, entendida como lugar privilegiado para nombrar y nombrarse.

BIBLIOGRAFÍA

- Anónimo, «Un canal italiano censura la trama lesbica de "Tierra de lobos"», *El País*, 2013, recuperado de <cultura.elpais.com/cultura/2013/04/18/television/1366286799_556328.html>, el 24 de febrero de 2022.
- BECHDEL, Alison, *Fun Home*, Londres, Jonathan Cape, 2006.
- BOMPANI, Michela, *Due cuori, una vignetta. Gus & Waldo gay originali*, La Repubblica, recuperado de <ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2009/01/08/due-cuori-una-vignetta-gus-waldo.html>, el 28 febrero 2009.
- BORGOMEO, Luca, *Aiart contro serie tivù "Fisica o chimica". Su Rai 4 sesso e droga all'ora di pranzo*. Aiart, Associazione Spettatori ONLUS, 2012, recuperado de <aiart.org/ita/web/item.asp?nav=4026>, el 24 de febrero de 2022.
- DEL BUONO, Oreste, *Il grande Lupo Alberto*, Milán, Rizzoli, 1991.
- FOSCHI, Giulia, *Il popolo di CI raccoglie firme contro la legge anti-omofobia*. La Repubblica,

⁷ Traducción propia: «En el caso específico del cómic gay, durante muchos años no se ha oído hablar de autores italianos, ya que los editores no se sentían (y, a día de hoy, siguen sin sentirse) cómodos con la temática GLBT y, a la hora de publicar un cómic, preferían evitar un tema tan peliagudo en un país fuertemente anclado en sus raíces católicas. Se trata de un tema que podía ser motivo de escándalo, motivo de censura o retirada del mercado con sus consecuentes pérdidas financieras por parte de los editores que "se habían atrevido"».

blica, 2013, recuperado de <bologna.repubblica.it/cronaca/2013/08/21/news/il_popolo_di_ci_raccoglie_firme_contro_la_legge_anti-omofobia-65084924/>, el 20 de febrero de 2022.

GABRIELLI, Ettore, *Mabel Morri... Hai notato la forma del fumetto?*. Lo spazio bianco, 2003, recuperado de <lospaziobianco.it/540-mabel-morri-notato-forma-fumetto>, el 1 de marzo de 2022.

GARBESI, Marina, *Censurato Lupo Alberto anti-Aids*. La Repubblica, 1992, recuperado de <ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1992/05/17/censurato-lupo-alberto-anti-aids.html> el 25 de febrero de 2022.

Human Rights Watch, *Italia debe fortalecer las garantías legales para personas LGBT*. Human Rights Watch, 2013, recuperado de <hrw.org/es/news/2013/07/25/italia-debe-fortalecer-las-garantias-legales-para-personas-lgbt>, el 1 de marzo de 2022.

MIELI, Mario, *Elementi di critica omosessuale*, Milano, Feltrinelli, 2002.

NÉSTORE, Ángel, «La traducción del cómic queer como acto de resistencia. Análisis de la influencia de la obra de Alison Bechdel en el cómic español», en *Estudios interdisciplinarios en traducción literaria y literatura comparada*, Caprara, Giovanni y García Alarcón, Victoria (dir.), Granada, Comares, 2020.

ORLANDI POSTI, Nicoletta, *Porno Rai in fascia protetta: droga, sesso, ammucciate*. Libero quotidiano, 2012, recuperado de <liberoquotidiano.it/news/liberoquotidiano.it/957212/porno-rai-in-fascia-protetta-droga-sesso-ammucchiare.html>, el 24 de febrero de 2022.

SCRIVO, Susanna, *Nuvole e arcobaleni. Il fumetto GLBT*, Latina, Tenué, 2009.

TOURY, Gideon, *Los estudios descriptivos de traducción y más allá: metodología de la investigación en estudios de traducción*, Rabadán, Rosa y Merino, Raquel (trad.), Madrid, Cátedra, 2004.

Capítulo 8

En los confines de la vida y de la traducción. A propósito de la *Autobiografía* de Elisávet Mutsán-Martinengu

Ioanna Nicolaidou
Universidad de Málaga

*Soy la que no habla sino que es hablada
la que no escribe sino que es escrita
la que desciende muda de la noche de los tiempos.
Y mi cólera inflama los ríos de las revoluciones
arrastrando mi aullido asesinando el lenguaje
para que llegue a la raíz de mi pasión
para que se arme con las flechas de la Sibila.
Omnipresente el rey-falo
y dónde encontrar mi rostro
yo, la Inexistente.*

(Ioanna Servú, 1978)¹

En 1987 el cineasta italiano Ettore Scola dirigió una película titulada *La famiglia*² en la que un narrador de avanzada edad, encarnado por Vittorio Gassman, relata la historia de su vida y, a través de ella, la crónica de varias generaciones de una familia de la burguesía romana. De una manera reminiscente en cierto modo del relato «Casa tomada» de Julio Cortázar, en la película de Scola la antigua casa familiar sirve de escenario, y de metáfora visual, para las complejas y oscuras emociones, los miedos y deseos que subyacen en el devenir de los miembros de esa familia a lo largo de los años. Estamos en el reino de los recuerdos; la matriz de lo autobiográfico.

En una escena de la película, la voz en *off* del narrador recrea un imborrable recuerdo de la infancia, cuando jugaba al escondite con su abuelo. En un momento

¹ «Ο βασιλιάς φαλλός» [El rey falo]. Traducción inédita de Álvaro García Marín.

² Ettore Scola (1931-2016). *La famiglia*, con guion de Ruggero Maccari, Furio Scarpelli y el propio Ettore Scola, fue nominada a la Palma de Oro del Festival de Cannes y al Oscar a la Mejor Película de habla no inglesa, y ese mismo año ganó el Premio David di Donatello a Mejor Película.