UN SIGLO DE LITERATURA IRLANDESA: DEJOYCEAL DIADEHOY

KAROLINA ULLOA

Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

OBJETIVOS

PRINCIPAL

A partir de la figura de James Joyce como "padre" de las letras irlandesas, en esta charla trazo breve un recorrido histórico y literario del género narrativo de esta nación, con énfasis en estrategias modernistas, para verter luz sobre cómo algunas autoras contemporáneas dialogan con la tradición que dicho autor representa.

SECUNDARIO

Dar a conocer escritoras y escritores irlandeses que no son parte del canon de la literatura universal.

DESPLAZAMIENTOS

CONTEXTO

01

JAMES JOYCE

02

ELIZABETH BOWEN

03

EDNA O'BRIEN

04

JOHN BANVILLE

05

COLM TÓIBÍN

06

ANNE ENRIGHT

07

EMMA DONOGHUE

08

EIMEAR MCBRIDE

09

SALLY ROONEY

"una manta de muchos parches y colores, todos espléndidos, todos distintos: y, también, todos conectados" (Kiberd 653).

REPÚBLICA DE IRLANDA

- ≠ Irlanda del Norte
 - Primeras invasiones: s. XII
 - Gaélico irlandés → inglés
 - Subordinación a la Corona británica
 - Acta de Unión (1801)
 - Gran Hambruna (1832-1846)
 - Proyecto de ley de autonomía
 local (Home Rule) (1866)
 - Alzamiento de pascua (1916)
 - Independencia (1922)
 - Estado Libre Irlandés
 - República de Irlanda

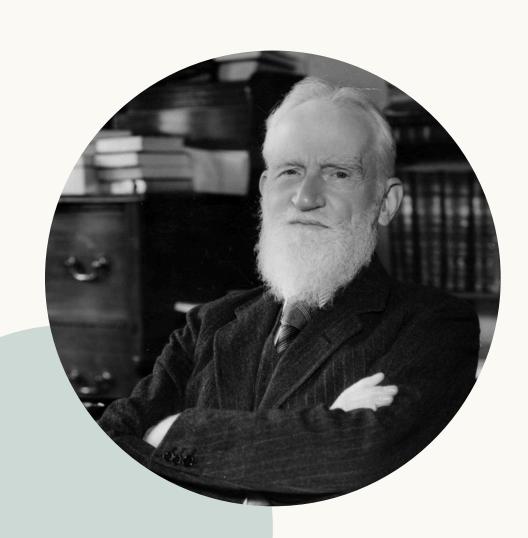

"HOPES AND FEARS FOR IRISH LITERATURE"

1892

"No nos corresponde considerar si el poder que yace durmiente en esta nación se convierte en la semilla de un arbusto escuálido o si de esa semilla crece un árbol basto y expansivo. Nuestro deber es nutrir esa semilla y procurarla para que alcance su propia perfección" (260).

PREMIOS NOBEL

George Bernard Shaw 1925

Samuel Beckett 1969

Seamus Heaney 1995

MODERNISMO IRLANDÉS

- Renacimiento irlandés (Irish Revival)
- Alzamiento de Pascua (1916)
- Fogarty: "el retraso no sólo es una carencia, sino que se vuelve un impulso" ("Women" 156)
- Cleary: las inestabilidades de Irlanda permitieron que los artistas nacionales fueran "conocedores de la crisis" (10)
- O'Tool relaciona la naturaleza "aventurezca" de este modernismo con el "aislamiento y la ausencia posibilidades comerciales" (410)

EL ARTISTA MODERNO

(1) GENIO

Conciencia: fundar una tradición nueva que sea reconocible en el futuro (Calinescu 67) (2) REBELIÓN

Una "tradición antitradicional" (78) (3) SINGULARIDAD

Paradójico sentimiento de pérdida, exilio y alienación

JAMES JOYCE

- Asociación con literatura universal
- Encarnación del artista moderno
- "Padre de las letras irlandesas por excelencia" (Jeffers 1)
 - Hacia la particularidad: la Gran
 Hambruna, el Renacimiento irlandés y el Alzamiento de Pascua
 - Autoexilio
 - Peso u honra
 - Joseph O'Connor: superlativos (Jeffers 2)
- Una sola obra en su trayectoria
- Bloomsday (16 de junio)

1882 - 1941

JAMES JOYCE

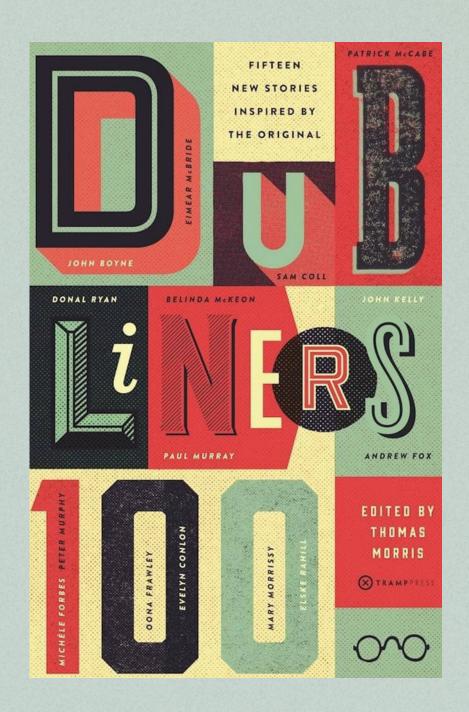
- Nubliners (Dublinenses) 1914
- A Portrait of the Artist as a Young Man (Retrato del artista adolescente) – 1918
- **♦ Ulysses** (Ulises) − **1922**
- Nake 1939

- ⇔ Flujo de conciencia
- ⇒ Epifanía secular
- ⇔ Bildungsroman
 (Gabriel Conroy → Stephen Dedalus)
- ⇒ Fragmentación del lenguaje
- Exceso de juego de palabras, paranomasia, neologismos (etimológicos)

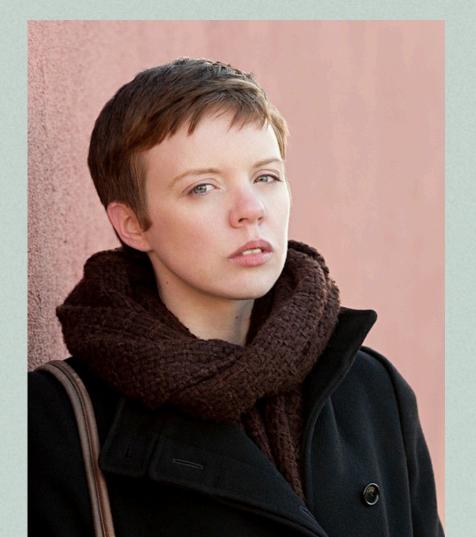
DUBLINERS 100

(DUBLINENSES 100) ED. THOMAS MORRIS

- Conmemoración de un siglo de la publicación de Dubliners
- Reescrituras desde múltiples voces
- Ejemplo: "Eveline" de Donal Ryan

ELIZABETH BOWEN

- 1949: "Una de las grandes escritoras británicas de nuestros tiempos" (Daiches 313)
- Foco: la experiencia femenina de la modernidad (Coughlan 204)
- Como modernista, "pone en pausa la fluidez de la reproducción realista del mundo empírico y rarifica las asunciones convencionales de la realidad" (205).

ELIZABETH BOWEN

- "Aquellas vidas con la tapa puesta y lo que sucede con ellas una vez que las destapan"
- Preocupación por el lenguaje como medio de representación
- "Hibridación de géneros, entrelazamiento, fusión y subversión del *Bildungsroman*, la comedia de costumbres, el gótico y la ficción sensacionalista" (Coughlan 205)
- → Narrativas construidas mediante "escenas cuasisin-acción, sinuosas, diálogos eruditos e inversiones sintácticas sobrecogedoras" (205).
- Mayor agencia de los personajes femeninos
 - Mujeres como objeto de representación o como narradoras (Chessman 70)
- The Hotel (1928)

THE IRISH BIG HOUSE

Subgénero literario

- Pone de manifiesto un contexto histórico de pérdida y conflicto
- Propietarios del espacio: irlandeses de ascendencia protestante inglesa
- Lucha de clases: irlandeses católicos
 - Desplazamientos
- Nestrucción/purificación
- The Last September (1920)

EDNA O'BRIEN

- "Proeza joyceana": "la hazaña yace en la fuerza de una conciencia femenina desencadenada en un torrente" (Duncan 99)
 - Virginia Woolf: "como las olas: vida, muerte, vida; marea, bajamar, marea" (104)
- Historia de censura: "la primera escritora católica (no descendiente de la tradición anglo-irlandesa) que representó la Irlanda católica y rural tal cual era" (O'Leary 23)
- El modernismo y la "nueva mujer" [the New Woman] ("Women", Fogarty 148)

EDNA O'BRIEN

- Representación de la vida rural
 - Joyce: desmitificación (Hirsch 1127)
 - O'Brien: desmitificación con perspectiva de género
- Fogarty sobre la "nueva mujer": la figura permitió "presunciones de vanguardia infundidas por ideas políticas anti-imperialistas, socialistas y contrahegemónicas" ("Women" 149)
- ⇔ Bildungsroman → narrativas de la infancia femenina (girlhood narratives)
 - niñas "salvajes, rebeldes, directas en su forma de hablar, desobedientes, sumamente emocionales" (Cahill 216)

THE COUNTRY GIRLS

Trilogía: 1960-4

Un espacio que permite que "lo personal se vuelva público y donde la subjetividad, autoridad y agencia [del personaje femenino] adquieran un papel central" (Barros-del-Río 78).

En contraste con el *Bildungsroman* tradicional, el desenlace está "incompleto" o es "insatisfactorio" (80).

• En este ejemplo, las protagonistas se vuelven un alter-ego de la otra, lo que permite "renegociar esquemas asociados con el género y la expresión de la complejidad de la experiencia de enmancipación femenina y su fracaso" (81).

JOHN BANVILLE

- "Elijo el camino beckettiano" (citado en Powell 199)
- Postura ambigua frente a Joyce
- Imhof: "Temas indiscutiblemente noirlandeses" (200)
 - Obsesión con la forma
- Deane: autorreflexión escritural (200)
- McMinn: su "modernidad' puede yacer en la forma en la que revisa, reinventa y distribuye la experiencia irlandesa de cambio y confusión, traduciéndola en metáforas elaboradas y dramáticas" (200)

JOHN BANVILLE

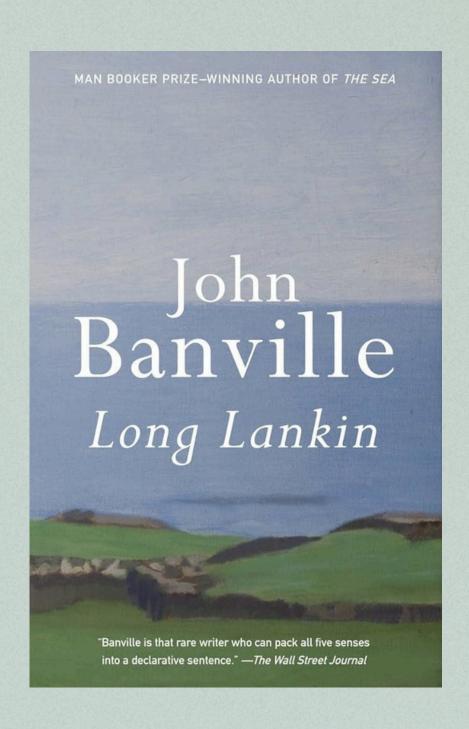
Berensmeyer: sus obras tempranas "ejemplifican una lucha con la tradición modernista y sus 'formas caducas'; las estrategias que Joyce y Beckett desarrollaron Banville, en su ficción, las absorbe y las redistribuye con 'nuevos propósitos'" (Powell 201).

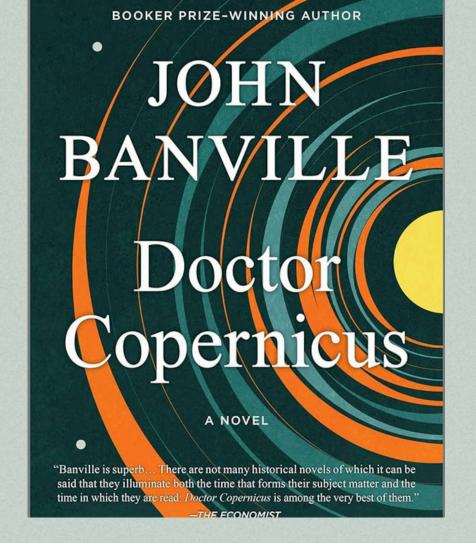
Banville: "Cuando pienso en Joyce me parto en dos: de un lado está el lector, de rodillas y sin habla por admiración filial y amor; del otro, no obstante, está el escritor, mordiéndose los nudillos: no un hijo, sino un sobreviviente" (201).

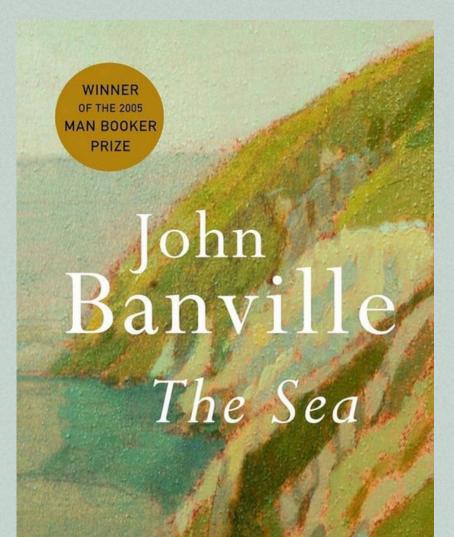
⇔ Posmodernismo

OBRAS

- Long Lankin (1970)
 - Híbrido entre colección de cuentos y novela
 - Temas (identidad, memoria y la complejidad de las conexiones humanas),
 estilo y puntuación → Joyce
- Doctor Copernicus (1976)
 - Mediación joyceana
- The Sea (2005)
 - Booker Prize
 - Negociación con el pasado

BENJAMIN BLACK

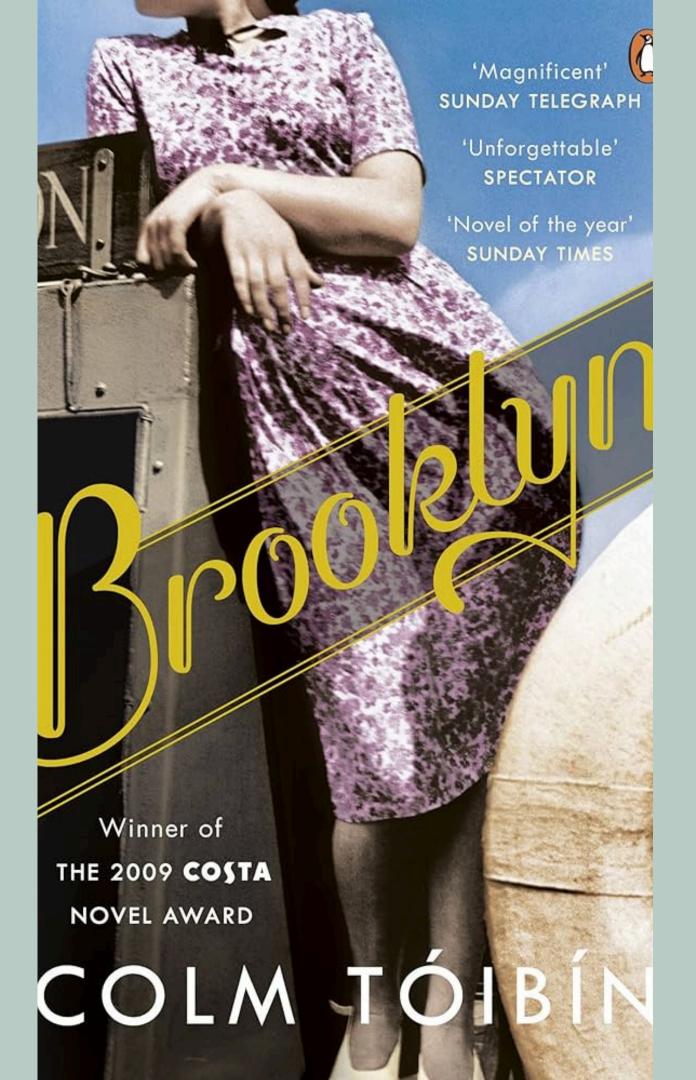
En entrevista con Aurora Piñeiro:

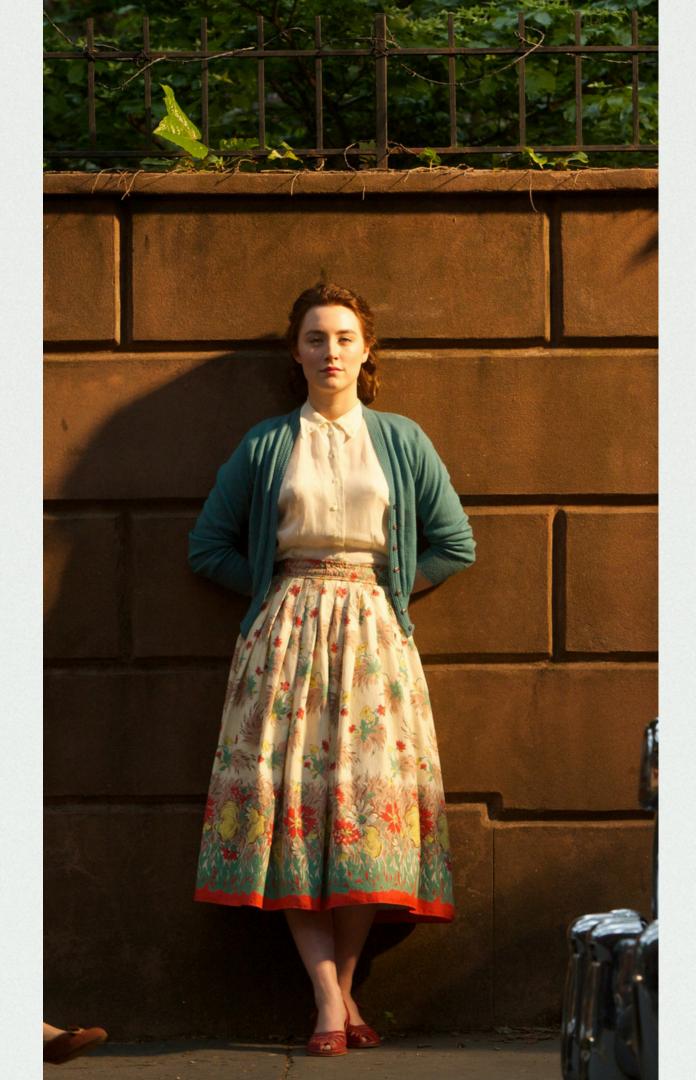
"[Benjamin Black] es una criatura muy simple. Empecé a ser él hace 10 o 15 años, y no es difícil. ... No somos idénticos con nosotros mismos. La analogía que siempre uso es la del hombre que se levanta de la cama de su amante y, cuando sale a la calle, se encuentra a su peor enemigo. El hombre es dos personas totalmente distintas. Y esto es bueno: es bueno que no haya 'yo', sino que ese 'yo' se construye en cada momento; nos rehacemos en cada instante de nuestras vidas y eso es maravilloso. ... Nos gusta imaginar que somos nosotros mismos, pero no lo somos. Somos múltiples seres: una infinidad de seres" (64-5).

COLM TÓIBÍN

- Presencia en la FIL Guadalajara (2023)
- ⇒ Young: *Brooklyn* (2009), su novela más famosa, como continuación de "Eveline" de Joyce
 - Narrativa de infancia femenina en un contexto migratorio posterior a la Segunda Guerra Mundial
 - Diáspora irlandesa en Estados Unidos
 - Laureate for Irish Fiction (2022-4)

Brooklyn (dir. John Crowley, 2015)

TRANSICIÓN

ELTIGRE CELTA

1994-2008

CONTEXTO

 1973 – Ingreso de Irlanda a la Unión Europea

EL TIGRE CELTA

Denis O'Hearn: Tigres Asiáticos

- 1994 Inicio del Tigre Celta
- Paso de una economía agrícola a una economía mercantil (capitalista y neoliberal)
 - Neo-corporativismo (Böss 119)
 - Desarrolladores y banqueros (Morse 243)
 - una "reconciliación de una particularidad local con una integración global" (Spiegel 88)
- El espejismo de una Irlanda cosmopolita, próspera y moderna

FINTAN O'TOOLE

"La economía de la idiotez absoluta" (citado en Morse 246)

ANNE ENRIGHT

- → "Transición fundamental en la cultura y política irlandesa" ("Uncanny", Fogarty 61).
 - Shumaker: literatura irlandesa como un despligue de dobles
 - Una "representación de miedos perturbadores y añoranzas" (107)
 - Una Irlanda "en medio de un cambio cultural que, no obstante, sigue comparándose con su vieja némesis, la Gran Bretaña" (107).
 - Preocupación por el lenguaje como medio de representación
 - "Compromiso con la incertidumbre de la realidad" (Kelly 198)
 - Metáforas musculares (Schwall 22)
 - Inaugural Laureate for Irish Fiction (2015-18)

ANNE ENRIGHT

- **↑** The Gathering (2007)
 - Booker Prize
- Representación de la mujer irlandesa
- Articulación del transcurso del tiempo
 - La noción de testimonio
 - La memoria como objeto falible
 - Énfasis en el cuerpo (esp. maternidad y vergüenza)
 - Experiencia doméstica
 - Lo público vs. lo privado
 - Lo masculino vs. lo femenino
 - "Toda familia es igual: yo sólo la multipliqué por tres" (citada en Moseley 300)
 - Exploración del trauma
 - Lo colectivo vs lo individual
 - El pasado vs el presente
 - La protagonista como producto del boom económico (Tigre Celta) (Downum 81)

EMMA DONOGHUE

- "Pluralidad cultural" (Cliff 124)
- Irlandesa/canadiense: aspecto transnacional
- * Room (2010) y el minimalismo: Beckett
 - Narrativa de infancia en un contexto de abuso doméstico
 - Minimalismo como la "abrumadora condición para la existencia" (O'Toole 415) del protagonista

"Potent, darkly beautiful, and revelatory." -Michael Cunningham EMMA DONOGHUE

POST-CELTIC TIGER

2008 - ?

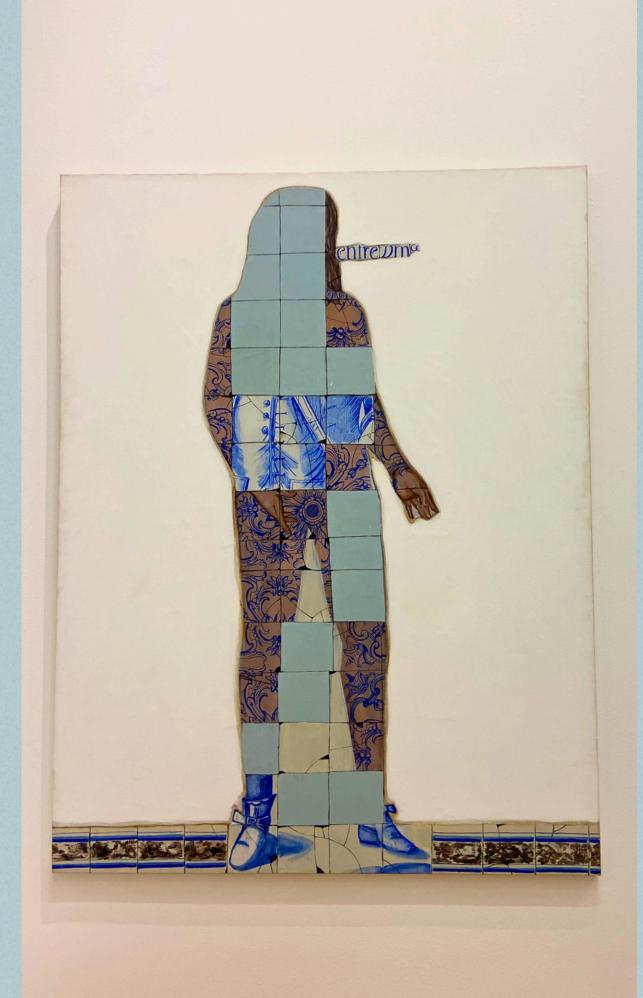

EL TIGRE CELTA COMO NARRATIVA

Ponerse al corriente

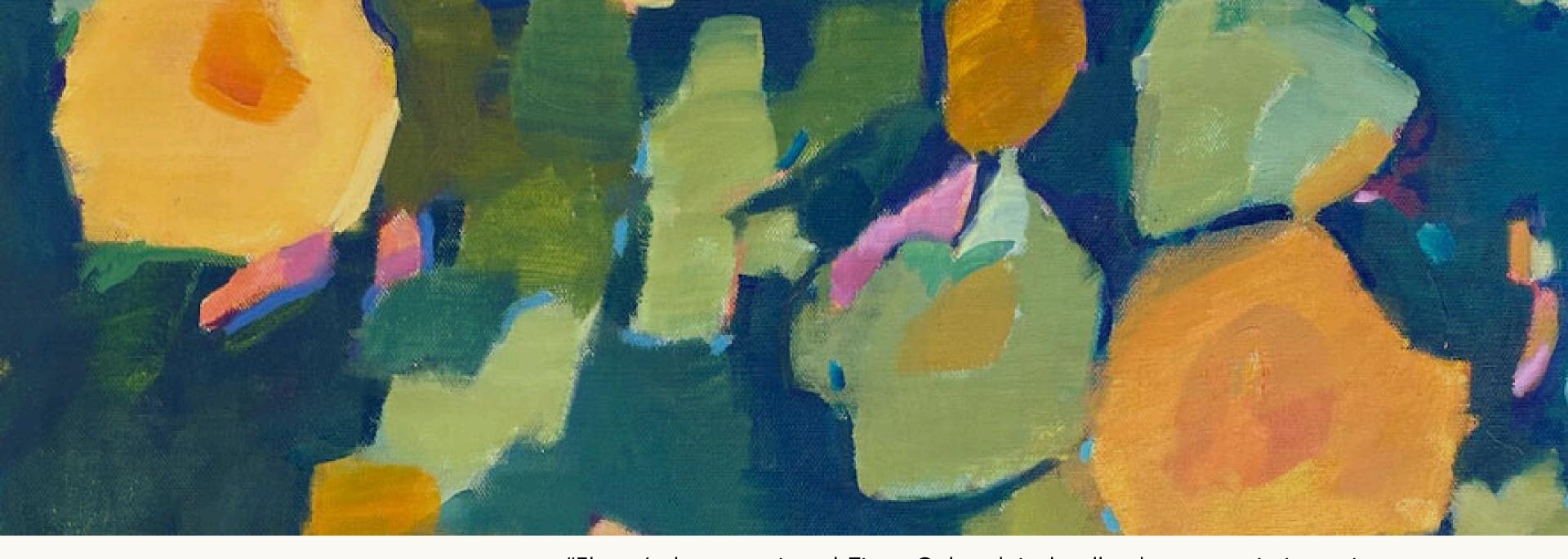
- Un período de "desperdicio, venganza y extravagancia" (Morse 251)
- Beneficio a la esfera dominante (masculina)
- Kilroy: el seguimiento de una ideología (citada en Jordan par. 2)
- Enright: extrañamiento (par. 3)
- Una producción literaria
 nacional que abandona los
 temas que se consideraban
 "propios" de la identidad
 irlandesa: lo rural, las narrativas
 de infancia permeadas por
 dificultades económicas, la
 (in)fertilidad de la "madre
 patria" y la(s) lucha(s) entre
 Irlanda e Inglaterra

- Una "construcción patriarcal que distribuye, regula y oprime cuerpos y su poder" (Jeffers 4)
 - → Un estado en construcción

POSTERIOR AL TIGRE CELTA

- Ímpetu: "la constante estructuración del continuum de escritoras irlandesas: una conexión con el pasado y el futuro en un campo que existe en constante reconstrucción" (Bracken y Harney-Mahajan 9)
- Reynolds: la forma modernista
 "dota a las escritoras con una
 valiosa y nueva herramienta
 para ser críticas frente a las
 abusivas estructuras y
 prácticas patriarcales" (4)
- : No-tradición

BRAKEN Y HARNEY-MAHAJAN

(2)

"El período posterior al Tigre Celta deja huella de un movimiento importante en la historia de la escritura irlandesa por mujeres. Es un período que se caracteriza por una mayor visibilidad y publicación de sus obras, por un activismo dinámico y por compromisos colectivos, así como por un reconocimiento público nunca antes visto".

EIMEAR MCBRIDE

- ⇒ Deliberada asociación con Joyce
- ⇒ Vínculos con Beckett
 - Gilligan: "modernismo renaciente" (2)
 - Sobre la autora: "nuevas formas mediante las cuales la conciencia humana puede expresarse" (10)
 - Estética de (des)composición
 - Alta experimentación con el lenguaje como vehículo de representación
 - Exploración de los cuerpos femeninos
 - Trauma
 - Influencia de la literatura dramática

EIMEAR MCBRIDE

DESDOBLAMIENTO

A Girl is a Half-formed Thing (2013)

- → Influida por el flujo de conciencia de Joyce
- → "flujo de una conciencia dañada" (Ward 397)
- Novela debut
- Premio Baileys Women's (Ficción)
- Una conciencia femenina en formación
 - Quiebre del lenguaje (en múltiples niveles)
 - Vacíos
 - Visceral
- Final funesto

◆ The Lesser Bohemians (2016)

- ⇔ Flujo de conciencia
- ⇔ Stephen
- Premio James Tait Black
- Construcción de un personaje femenino el crecimiento
- Performatividad
- Menor experimentación con el lenguaje
 - Distintos tamaños de tipografía
- Puente hacia una existencia más plena: temporalidad

EIMEAR MCBRIDE

- Strange Hotel (2020)
- Flujo de conciencia (voz narrativa heterodiegética)
 - ⇒ Posibles conexiones con Bowen y Enright
 - Construcción de un personaje femenino en distintas etapas
 - Postura frente al quehacer escritural
 - Escribir desde el no-lugar
- Nomething Out of Place: Women & Disgust (2021)
 - No ficción
 - Las mujeres en los sistemas de dominación masculina, esp. el irlandés
 - Asociación entre el cuerpo femenino y la culpa
- Mouthpieces (2021)
 - Primera galardonada como becaria en el Beckett Research Centre
 - Colección de obras dramáticas breve

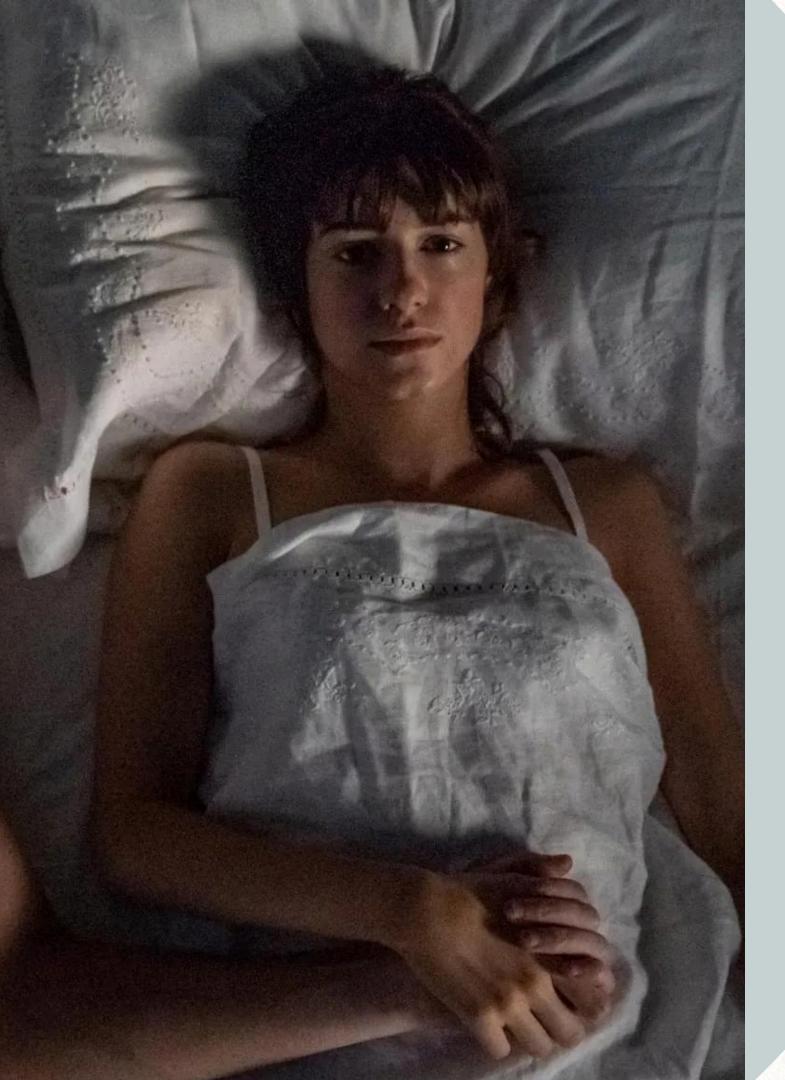
SALLY ROONEY

- ⇒ ¿Modernismo contemporáneo?
 - Sensación del siempre presente
 - Anclaje en el período que ella misma transita (la experiencia irlandesa)
 - Sentido de no-pertenencia
 - Wills: en el presente siglo, las
 "representaciones del deseo femenino y
 la violencia masculina y su abuso de
 poder ya no son amenazantes[:] ... se
 volvieron una parte necesaria de la
 rendición de cuentas de la sociedad
 frente a su pasado" (295)
 - Destinatario preciso: *millennials*
 - "Salinger para la generación de Snapchat" (Donohue 47)
 - "metas universales de la adultez" (56)
 - Lenguaje coloquial
 - Personajes "peculiares" [quirky] (47)

SALLY ROONEY

- Conversations with Friends (2017)
 - La complejidad de comunicarse desde otro ángulo
- Normal People (2018)
 - Ecos autorreflexivos: "At the Clinic" (2016)
 - O'Doherty: "el contexto es una Irlanda secular" (43)
 - "Lo que es normal es el cambio, y no necesariamente cambio positivo: sólo cambio" (43)
- * Beautiful World, Where Are You (2021)
- National Nat

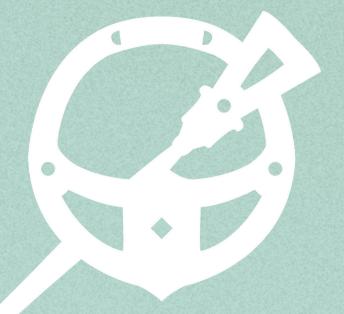

Normal People (dirs. Lenny Abrahamson y Hettie Macdonald, 2020)

Conversations with Friends (dirs. Lenny Abrahamson y Leanne Welham, 2022)

- Facultad de Filosofía y Letras, UNAM
- Proyecto PAPIME "Literatura angloirlandesa contemporánea de los siglos XX y XXI" (2019)
 - Rewriting Traditions: Contemporary Irish Fiction
 (coords. Aurora Piñeiro y Mario Murgia)
 - bit.ly/rewritingtraditions
 - La hoja verde de la lengua: poesía angloirlandesa contemporánea (coords. Mario Murgia y Aurora Piñeiro)
 - bit.ly/lahojaverdedelalengua
- Inauguración virtual (2020)
- Instalación oficial (2021)

Cátedra Extraordinaria

Eavan Boland-Anne Enright
de Estudios Irlandeses

UNAM

:GRACIAS!

Barros-del Río, María Amor. "Thematic Transgressions and Formal Innovations in Edna O'Brien's *The Country Girls* Trilogy and Epilogue". *Estudios Irlandeses*, vol. 13, no. 1, 2018, pp. 77-89.

Bracken, Claire y Tara Harney-Mahajan. "A Continuum of Irish Women's Writing: Reflections on the Post-Celtic Tiger Era". Lit: Literature Interpretation Theory, vol. 28, no. 1, 2017, pp. 1-12.

Cahill, Susan. "Where Are the Irish Girls? Girlhood, Irishness, and LT Meade". *Girlhood and the Politics of Place*. Editado por Claudia Mitchell y Carrie Rentschler. Berghahn Books, 2016, pp. 212-227.

Calinescu, Matei. Five Faces of Modernity. Duke University Press, 1987.

Chessman, Harriet S. "Women and Language in the Fiction of Elizabeth Bowen". *Twentieth Century Literature*, vol. 29, no. 1, primavera 1983, pp. 69-85.

Cleary, Joe. "Introduction". *The Combridge Companion to Irish Modernism*. Editado por Joe Cleary. Cambridge University Press, 2014, pp. 1-20.

Cliff, Brian. "Community, the Desire to Belong and Contemporary Irish Literature". *The Irish Review (Cork)*, no. 34, primavera 2006, pp. 114-129.

Coughlan, Patricia. "Elizabeth Bowen". *A History of Modern Irish Women's Literature*. Editado por Heather Ingman y Clíona Ó Gallchoir. Cambridge University Press, 2018, pp. 204-226.

Daiches, David. "The Novels of Elizabeth Bowen". The English Journal, vol. 38, no. 6 junio 1949, pp. 305-313.

Donohue, Cecilia. "Normal People Indeed!": Anne Tyler, Sally Rooney, and the Narrative of Youthful Quirk". IJAS Online, no. 10, 2020-2021, pp. 47-58.

Duncan, Dawn. "Edna O'Brien and Virginia". *The Canadian Journal of Irish Studies*, vol. 22, no. 2, dic. 1996, *Special Edition on Edna O'Brien*, pp. 99-105.

Downum, Denell. "Learning to Live: Memory and the Celtic Tiger in Novels by Roddy Doyle, Anne Enright, and Tana French". *New Hibernia Review / Iris Éireannach Nua*, vol. 19, no. 3, otoño 2015, pp. 76-92.

Fogarty, Anne. "Uncanny Families: Neo-Gothic Motifs and the Theme of Social Change in Contemporary Irish Women's Fiction". *Irish University Review*, vol. 30, no. 1, primavera-verano 2000, *Special Issue: Contemporary Irish Fiction*, pp. 59-81.

---. "Women and Modernism". *The Cambridge Companion to Irish Modernism*. Editado por Joe Cleary. Cambridge University Press, 2014, pp. 147-160.

Gilligan, Ruth. "Eimear McBride's Ireland: A Case for Periodization and the Dangers of Marketing Modernism". *English Studies*, vol. 99, no. 7, 2018, pp. 1-29.

Hirsch, Edward. "The Imaginary Irish Peasant". PMLA, vol. 106, no. 5, oct. 1991, pp. 1116-1133.

Jeffers, Jennifer M. The Irish Novel at the End of the Twentieth Century. Gender, Bodies, and Power. Palgrave, 2002.

Jordan, Justine. "A new Irish literary boom: the post-crash stars of fiction". *The Guardian*, 17 octubre 2015, https://www.theguardian.com/books/2015/oct/17/new-irish-literary-boom-post-crash-stars-fiction. Consultado el 11 de junio del 2020.

Kelly, Adam. "Ireland's Real Economy: Postcrash Fictions of the Celtic Tiger". *The New Irish Studies*. Edited by Paige Reynolds. Cambridge University Press, 2020, pp. 195 - 210.

Kiberd, Declan. Inventing Ireland. The Literature of the Modern Nation. Vintage, 1996.

Morse, Donald E. "The economics of utter idiocy": The Rise and Demise of the Celtic Tiger'. *Hungarian Journal of English and American Studies (HJEAS)*, vol. 16, no. 1/2, primavera-verano 2010, *The Uses of Narrative: A Special Double Issue in Honor of Professor Zoltán Abádi-Nagy*, pp. 243-256.

Moseley, Merritt. "Tidy and Untidy Novels: The Booker Prizes 2006-2007". *The Sewanee Review*, vol. 116, no. 2, primavera 2008, pp. 289-303.

O'Toole, Fintan. "Future Fictions". *The Princeton University Library Chronicle*, vol. 72, no. 1, otoño 2010, pp. 407-418.

O'Doherty, Malachi. "Changed normality". Fortnight, no. 479, verano 2020, pp. 40-43.

O'Leary, Anne. "The development of the modern Irish novel—from struggling under censorship to making crime pay". Books Ireland, no. 354, marzo-abril 2014, pp. 22-23.

Piñeiro, Aurora. "The Evidential Artist: A Conversation with John Banville". Nordic Irish Studies, vol. 14, 2015, pp. 55-69.

Powell, Kersti Tarien. 'Not a son but a survivor': Beckett... Joyce... Banville. *The Yearbook of English Studies*, 2005, vol. 35, 2005, *Irish Writing since 1950* (2005), pp. 199-211.

Shumaker, Jeanette. "Uncanny Doubles: The Fiction of Anne Enright". New Hibernia Review / Iris Éireannach Nua, vol. 9, no. 3, otoño 2005,

pp. 107-122.

Schwall, Hedwig. "Muscular Metaphors in Anne Enright: An Interview". The European English Messenger, vol. 17, no. 1, 2008, 16-22.

Spiegel, Michael. "Is Modernism Really Transnational? Ulysses, New Cosmopolitanism, and the Celtic Tiger". *Cultural Critique*, vol. 90, primavera 2015, pp. 88-114.

Ward Sell, Aran. "Half-Formed Modernism". *Hungarian Journal of English and American Studies (HJEAS)*, vol. 25, no. 2, otoño 2019, pp. 393-414.

Wills, Clair. "Coda: Edna O'Brien and Eimear McBride". *Irish Literature in Transition: 1980-2020*. Editado por Eric Falci y Page Reynolds. Cambridge University Press, 2020, pp. 295-303.

Yeats, W. B. "Hopes and Fears for Irish Literature". *Yeats, Poetry, Drama and Prose*. Editado por James Pethica. Norton & Company, 2000, pp. 258-261.

Young, Tory. 'Brooklyn as the "untold story" of "Eveline": Reading Joyce and Tóibín with Ricoeur'. Journal of Modern Literature, vol. 37, no. 2, invierno 2014, pp. 123-140.