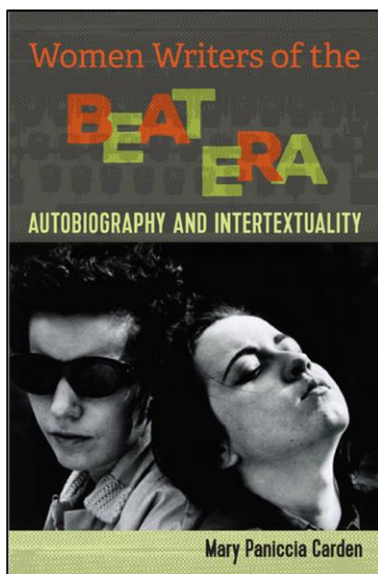

SOBRE *WOMEN WRITERS OF THE BEAT ERA: AUTOBIOGRAPHY AND INTERTEXTUALITY*, DE MARY PANICCIA CARDEN

Sofía Ailin Parrella
Universidad de Buenos Aires
sofiparrel@hotmail.com

∞

Women Writers of the Beat Era: Autobiography and Intertextuality, de Mary Paniccia Carden; Charlottesville: University of Virginia Press, 2018; 248 pp.; ISBN 978-081-3941-23-3.

Mary Paniccia Carden comienza *Women Writers of the Beat Era* declarando que “cuando no ignoradas por completo, las mujeres afiliadas con círculos Beat han sido descartadas como un séquito no contribuyente, como *groupies* Beat en lugar de Beats ‘reales’” (74).¹ La autora se propone corregir esta visión errónea de la corriente Beat como una “hermandad” de varones, propagada

---

¹ Todas las traducciones pertenecen a la autora de la reseña. “When not ignored completely, women affiliated with Beat circles have been dismissed as noncontributing hangers-on, as Beat groupies rather than ‘real’ Beats”.

---

tanto por sus miembros mayormente canonizados en el imaginario popular y académico (Allen Ginsberg, Jack Kerouac y William Burroughs), como por la crítica, que ha centrado su análisis en la producción masculina, minimizando la participación crucial de las mujeres en el movimiento. Fue a partir de la década de 1980, con el renovado interés por la literatura Beat que acompañó el 25° aniversario de *On the Road*, que las escritoras asociadas a estos círculos comenzaron a obtener un reconocimiento más amplio, tal como demuestra la aparición de antologías como *Women of the Beat Generation: The Writers, Artists and Muses at the Heart of a Revolution* (1996) y *A Different Beat: Writings by Women of the Beat Generation* (1997), junto con nuevas perspectivas críticas.

En su estudio, Carden evita el término “generación”, debido a que la concepción generacional limitaría la inclusión de autores en la corriente por un criterio temporal, en lugar de entender lo Beat como un principio de identidad y comunidad. Este movimiento es caracterizado, en la “Introducción”, por su espíritu de rebelión contra la conformidad, el consumismo y las convenciones burguesas dominantes en los Estados Unidos de la posguerra. Sin embargo, a pesar de su oposición a los modos de vida estándar, los autores Beat reproducían los mismos roles de género de la cultura que pretendían rechazar. Situándose en esta problemática, *Women Writers of the Beat Era* analiza las obras de las autoras afiliadas al movimiento Beat desde la intertextualidad: cómo las escritoras se representan a sí mismas en sus textos, en tensión con las representaciones elaboradas por los hombres, y en el imaginario de la época. Desde esta última perspectiva, Carden incluye el análisis de los modos de circulación y de comercialización de las obras estudiadas, para lo cual contrasta los paratextos que acompañan las distintas ediciones (tapas, subtítulos, reseñas), en términos de estrategias de venta y representación autoral ante el público.

En el Capítulo 1, “Intertextual Lives”, la autora desarrolla el marco teórico con el que analizará las obras. En primera instancia, distingue dos conceptos: el término “pre-texto” incluye el corpus de publicaciones canónicas de y sobre los Beats, que difunden la historia ya conocida; y “pretexto” denomina los estereotipos, poco certeros, pero más contundentes, contruidos culturalmente, que simplifican y caricaturizan las figuras de las autoras. Esencialmente, estos arquetipos las construyen como objetos sexuales, o amas de casa, siempre en relación a un hombre.

A continuación, Carden introduce conceptos de la teoría estructuralista y posestructuralista. Principalmente, toma de Julia Kristeva el concepto de “intertextualidad”, entendiendo la obra literaria como un “sitio de intercambio con otros textos impresos, con discursos sociales y culturales e ideologías, y con el lenguaje en sí mismo” (632).² Esta noción está en relación con el concepto de “dialogismo”, de Mijaíl Bajtín, según el cual los usos del lenguaje son almacenados en el mismo, creando capas complejas en la semántica. Asimismo, resultan relevantes los postulados de Gérard Genette, de quien la autora retoma las ideas de “transtextualidad” y “palimpsesto”. La transtextualidad refiere a que la obra literaria es un texto en segundo grado, pues siempre consiste en la rescritura de algo previo, mientras que palimpsesto proviene del término griego para designar un manuscrito que conserva huellas de otra escritura anterior, en la misma superficie. A partir de este andamiaje conceptual, Carden propone el análisis de las estrategias que las mujeres desarrollan para improvisar identidades dentro de los límites culturales establecidos, en constante negociación con los “pre-textos” y “pretextos”. Para ello, dedica un capítulo a cada autora, seleccionando textos explícitamente autobiográficos (diarios y memorias), y poesía.

---

² “[S]ites of exchange with other printed texts, with social and cultural discourses and ideologies, and with language itself”.

“Truthiness” se detiene en *Memoirs of a Beatnik* y *Recollections of My Life as a Woman*, de Diane di Prima, poniendo en duda la veracidad de las experiencias relatadas; la mentira autobiográfica se configura como una forma de resistencia y parodia de las expectativas del público sobre lo que una mujer Beat es. “Diversification” estudia *Mexican Memoirs* y *Beat Chronicles*, de Bonnie Bremser, donde vemos la dislocación de la propia identidad, en una mujer que se auto percibe como “esposa de” —en relación al hombre— pero que también se considera a sí misma Beat, así como los problemas que conlleva para encontrar el lenguaje auto denominativo adecuado. En “Consociation”, Carden propone que Ruth Weiss confirma y extiende los valores Beat, pero desafía la distribución de libertades según el género, a la vez que discute la visión predominante de los Beat como una sola generación y como una “pandilla de chicos”. “Displacements” es dedicado a la obra de Joanne Kyger, *The Japan and India Journals* y *The Tapestry and the Web*. El primero plasma la vida doméstica de la autora, la violencia y opresión ejercidas por su esposo, Gary Snyder, y describe su interacción con otros miembros del círculo Beat (en tanto diálogo literario y crítico, pero también sus relaciones interpersonales y (des)valoraciones de las figuras más reconocidas). En el segundo, se observa en su poesía la filiación del sujeto lírico con personajes mitológicos, y la construcción de una identidad a través de la intertextualidad clásica.

“Cross-Textuality” analiza *Minor Characters* y *Door Wide Open*, de Joyce Johnson, quien trabaja en tensión con los pre-textos y pretextos que la representan meramente en relación a Kerouac. A través de su genealogía de mujeres Beat, busca desplazarse de esta posición y situarse en relación con la comunidad femenina involucrada en el movimiento; Johnson pondera su representación de mujer auto suficiente como subversiva para la época, a pesar de no cumplir con el ideal masculino Beat de vida en la carretera, sin ataduras. En “Contextuality”, vemos en las obras de Hettie Jones, *How I Became Hettie Jones* y *Drive*, el resquebrajamiento de muchos supuestos sobre el movimiento, mediante la apertura del mismo a las preocupaciones políticas de la época, y la inclusión de mujeres, familias, hijos e identidades raciales múltiples en la escena (y el detrás de escena) Beat. Carden contrasta la auto representación de la autora con la identidad que le había sido asignada en la biografía de su esposo, LeRoi Jones.

Como cierre, en “Coda”, sin reducir a todas las escritoras a un único molde, Carden rastrea los elementos comunes a todas ellas, y encuentra las prioridades compartidas de transformar la etiqueta de “mujer Beat”, desafiar las expectativas del relato Beat masculino, y criticar la invisibilidad a la que fueron relegadas, aunque reconociendo su lugar marginal como un espacio creativo. Finalmente, analiza el uso de metáforas de viaje, identificadas por el lector como una estampa de la literatura Beat, pero no asociadas usualmente con la mirada femenina, y la búsqueda de un nuevo vocabulario con el que expresarse.

Women Writers of the Beat Era se constituye como un texto que amplía nuestra concepción del canon de la literatura Beat, al colocar las voces femeninas a un mismo nivel de relevancia en la constitución del movimiento que las masculinas. El estudio a través de la intertextualidad permite contextualizar las obras analizadas en relación al mito Beat más extendido, y revisar las estrategias con las cuales las autoras se resistieron a la imposición de identidades por sus pares varones, la crítica y el imaginario cultural.