

Maeding, Linda / Siguan, Marisa (eds.): *Utopie im Exil. Literarische Figurationen des Imaginären*. Bielefeld: transcript Verlag 2017. 244 pp.

El volumen editado por las profesoras Linda Maeding (Universidad Complutense de Madrid) y Marisa Siguan (Universidad de Barcelona) presenta los resultados de investigación discutidos en un congreso celebrado en la Universidad de Bremen en 2016, organizado por el Institut für Deutschlandstudien (IfkuD), el grupo de investigación “Ex Patria: Exilios, destierros y destiempos en las literaturas alemana e hispánica” (financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad) y la Universidad de Barcelona. Para comprender la novedad que supone este libro, dedicado a uno de los más relevantes periodos literarios del último siglo, la literatura del exilio, no hace falta más que citar las palabras con las que las editoras abren su introducción: “Es fällt auf den ersten Blick schwer, der intellektuellen Bewältigung und literarischen Verarbeitung von Vertreibung, Flucht und Exil utopisches Potenzial abzugewinnen.” (p. 7) Los trabajos aquí recogidos muestran en la diversidad de textos y autores/autoras analizados que las dimensiones de lo utópico y lo distópico sí están claramente ligadas a la literatura del exilio. Como se expresa en la introducción, es precisamente en el dolor generado por las catástrofes que propician el exilio y en el sufrimiento derivado de dicha experiencia donde radican las dimensiones tanto utópica como distópica a cuyo estudio se dedica de forma sistemática este libro. Resulta, sin embargo, necesario hablar en este contexto, como subrayan las editoras, no de utopías en sentido clásico, como orden social alternativo, sino en general de manifestaciones de lo utópico, descritas como “fragmentarisch, in Form eines Verweises, als Denkfigur – und als Negation des Bestehenden.” (p. 7-8) Cabe entonces hablar en plural de utopías del exilio.

La mayoría de las obras analizadas en este volumen son textos posteriores a 1945, cuando, con el final del nacionalsocialismo, surge la necesidad de un nuevo comienzo para el que se presentan gran variedad de propuestas, de manifestaciones de lo utópico, y lo distópico. La utopía es abordada en el libro desde tres enfoques principales que dan lugar a su estructura en tres capítulos: “Utopie als Theorie im Exil”, “Utopie und Ästhetik im Exil” y “Utopie, Zeit und Nicht-Orte im Exil”. Además, cabe mencionar como un aspecto muy positivo que los artículos no se ciñen exclusivamente a la literatura en lengua alemana, sino que también estudian textos de autores y autoras pertenecientes a otros sistemas literarios, pudiendo reflejar así que lo utópico no es un elemento exclusivo de ‘una’ literatura, sino de ‘la’ literatura del exilio.

La primera parte de *Utopie im Exil* está dedicada a la reflexión teórica sobre lo utópico y proporciona una serie de conceptos e ideas clave para la interpretación de las obras estudiadas a continuación. Los dos primeros artículos están dedicados íntegramente a la figura de Ernst Bloch. Jörg Zimmer se aproxima al pensamiento utópico blochiano en “Ungleichzeitigkeit und Utopie” desde la perspectiva de la estética

y, por tanto, de la relevancia del arte como medio ideal para manifestar las posibilidades de la historia no realizadas: “[S]ie [die Kunst] kann experimentierend in Modellbildungen die in der Wirklichkeit angelegten realen Möglichkeiten antizipieren und gestalten.” (p. 23-24) A continuación, Robert Leucht se ocupa de diversas ideas del autor sobre la utopía desde un enfoque político en “‘unabgegoldene Vergangenheit’ – umkämpfte Zukunft”. Merece la atención mencionar una de las conclusiones de Leucht sobre las utopías del exilio, que viene a ser corroborada por los diferentes análisis contenidos en el libro: “Die Utopien des Exils ließen sich dann als eine Zone beschreiben, in der konkurrierende Vorstellungen einer besseren Welt miteinander in einen Widerstreit treten und in der sich diskursive Kämpfe um die Aktualisierung utopischer Traditionen beobachten lassen.” (p. 42) También Heidi Grünewald recurre al pensamiento de Bloch en “Phänomene des undeutlichen Lebens” para ponerlo en relación con las ideas de Sigfried Kracauer. Grünewald presenta a Kracauer además en relación con Karl Mannheim, dando cuenta de las diferentes aproximaciones a lo utópico que podemos encontrar entre los intelectuales y escritores de exilio y, como no, al mismo tiempo, de la gran relevancia que la utopía (o la distopía) adquieren tras las vivencias críticas de la etapa nacionalsocialista, de las guerras y de la pérdida de la patria. Linda Maeding cierra este apartado con “Paria/Migrant. Zwei Figuren und ihre Wendung zum Utopischen bei Hannah Arendt und Vilém Flusser”. Si bien el paria (Arendt) mantiene su mirada hacia el pasado, hacia lo perdido, mientras que el exiliado (Flusser) ansía un futuro mejor, ambas figuras ejemplifican cómo la dimensión de lo utópico se genera en la confluencia de dos factores: el sufrimiento y el dolor, por un lado, y la posibilidad de alcanzar la libertad, por el otro. Ahí el paria encuentra que es posible un nuevo comienzo y el exiliado se abre a nuevas posibilidades.

El segundo capítulo aborda la relación entre la utopía y sus diferentes manifestaciones estéticas. Jordi Jané Carbó analiza en “Utopie als Ironie bei Heine” la obra del renombrado escritor desde el punto de vista de su necesidad de superar el modelo social feudal y de abrir los ojos de su público por medio de la ironía a las nuevas posibilidades que ofrece el futuro. La necesidad de libertad es fundamental en los textos de Heinrich Heine, hecho que, como se demuestra a lo largo del libro, es un elemento potenciador de lo utópico. A continuación, Germán Garrido da un salto en el tiempo en “Das Schweigen Gottes”, donde se ocupa del escritor Peter Weiss y de la diferenciación que este hace entre las figuras del emigrante (actitud pasiva, anclaje en el pasado) y del exiliado (actividad política, dirigida al futuro). Lo utópico estaría presente para Weiss en el momento en el que el emigrante se transforma en exiliado. No es precisa una forma poética concreta para expresar la utopía según el autor, sino simplemente de un lenguaje válido, el lenguaje artístico. En tercer lugar, figura en este capítulo un estudio comparatístico, en el que Marisa Siguan explora la dimensión de lo utópico en la obra autoficcional de Herta Müller y Max Aub. En la recuperación de la memoria a través de la escritura, gracias entre otros aspectos, por ejemplo, al uso del lenguaje metafórico (Müller), y en la liberación que esto conlleva, como podemos observar en la exploración de alternativas a la realidad vivida e histórica (Aub), residiría lo utópico según Siguan.

El tercer capítulo es el que contiene un mayor número de contribuciones y estas se centran en los conceptos del tiempo y de los no-lugares, ligados al fenómeno de la utopía en el exilio, donde lo distópico tiene también una presencia relevante. En “Figurationen der Nicht-Verortung im Werk von I. Keun und U. Krechel”, Rosa Pé-

rez Zancas analiza varias novelas cuyos protagonistas son exiliados retornados, que encuentran a su vuelta una realidad muy diferente a la que conocían. La extrañeza y la incapacidad de integración les sitúan como marginados sociales; su búsqueda de un hogar es infructífera y su existencia se desarrolla en espacios transitorios, heterotópicos, donde permanecen aguardando poder realizar su sueño de un nuevo comienzo. Este tipo de sensaciones (extrañeza, aislamiento) son similares a las que señala Enric Bou en “Dystopische Visionen”, cuando describe la experiencia del escritor Pedro Salinas en el exilio norteamericano, quien se muestra muy crítico con la sociedad con la que se encuentra, lo cual plasma en obras como *La bomba increíble*, donde el progreso frenético y sus consecuencias negativas constituyen el eje central de la ficción. En la novela se narra la existencia de una bomba, que al estallar emite una serie de quejidos y lamentos (el dolor causado por las guerras) y que únicamente se puede neutralizar gracias al amor. Si bien la novela presenta una distopía, al final se produce, como indica Bou, un giro hacia la utopía. Un motivo característico de las obras del exilio es la espera vacía, del cual se ocupa Loreto Vilar en “Dialoge mit Toten”. Vilar realiza un estudio comparado entre varias obras de las escritoras Anna Seghers y Teresa Pàmies, utilizando como punto de partida las teorías sobre los tres modos del tiempo de San Agustín. Durante la espera vacía que tiene lugar durante el periodo transitorio de la guerra, el exilio y el retorno, que puede estar orientada tanto hacia el pasado como hacia el futuro, según Vilar, los protagonistas tratan de llenar el vacío gracias a su imaginación con diálogos con sus familiares o amantes muertos. Por su parte, Caspar Battegay estudia en su artículo “Gleichzeitigkeit” la idea de la simultaneidad de Franz Werfel, un fenómeno propio de la ficción, que permite observar en paralelo diversos momentos temporales. En su obra *Stern der Ungeborenen*, Werfel presenta una sociedad del futuro que presenta elementos característicos de la utopía, aunque también se observan, según Battegay, momentos distópicos. Frente a la simultaneidad de Werfel, Wolfgang Stephan Kissel analiza en “Epiphanische Dystopie und utopische Epiphanie” la obra de Vladimir Nabokov, en la que se observa una ruptura del continuum temporal gracias a dos momentos de sublimación de los protagonistas, que son fundamentales y dan estructura a sus textos. Y, cerrando el capítulo, Anna Montané Forasté dedica su estudio “Verspätete Vergangenheit” a W.G. Sebald, cuyo exilio es posterior y tiene otras motivaciones distintas a los demás exilios analizados en el libro. Montané se centra en la novela *Austerlitz*, cuyo protagonista se describe a sí mismo como una figura al margen, que no pertenece a ningún lugar, siendo la búsqueda de un hogar un motivo fundamental de la obra, con la dificultad de que el personaje desconoce sus verdaderos orígenes. El texto refleja la paradoja de un pasado que aún no ha sucedido y pone de manifiesto cómo la memoria presenta el pasado como un tiempo inconcluso.

Montserrat Bascoy Lamelas
Universidad de Alcalá
montserrat.bascoy@uah.es