

Guía de lectura

ELENA FERRANTE

La amiga estupenda

Primer volumen de la saga *Dos amigas*

Penguin Club de lectura

LA OBRA

Una joya de la literatura contemporánea que ya ha fascinado a más de medio millón de lectores en Italia y Estados Unidos.

Con *La amiga estupenda*, Elena Ferrante inaugura una tetralogía deslumbrante (compuesta además por *Un mal nombre*, *Las deudas del cuerpo* y *La niña perdida*) que tiene como telón de fondo la ciudad de Nápoles a mediados del siglo pasado y como protagonistas a Lenù y Lila, dos jóvenes mujeres que están aprendiendo a gobernar su vida en un entorno donde la astucia, antes que la inteligencia, es el ingrediente de todas las salsas.

La relación tempestuosa entre Lila y Lenù nos muestra la realidad de un barrio habitado por gente humilde que acata sin rechistar la ley del más fuerte. Pero *La amiga estupenda* está lejos del realismo social: lo que aquí tenemos son unos personajes de carne y hueso, que nos intrigan y nos deslumbran por la fuerza y la urgencia de sus emociones.

Por primera vez Ferrante aborda una narración muy amplia, poniendo en escena un verdadero *tableau vivant* donde no hay espacio para el tópico: todo es vida y todo respira al hilo de la mejor literatura.

La primera novela italiana en décadas que, según *The Guardian*, se merece el Premio Nobel ha conquistado a más de veinte millones de lectores y ha sido llevada a la televisión en una gran serie. *The New York Times* la ha catalogado como el mejor libro de este siglo, además de contar con su documental *Ferrante Fever*. Recientemente ha sido galardonada con el Premio Sunday Times a la Excelencia Literaria, con el Belle van Zuylen Ring del Festival Internacional de Literatura de Utrecht y con el Cheltenham Literature Prize en Reino Unido.

FRAGMENTO

La madre de Rino se llama Raffaella Cerullo, pero todo el mundo la ha llamado siempre Lina. Yo no, nunca usé ninguno de los dos nombres. Desde hace más de sesenta años para mí es Lila. Si la llamara Lina o Raffaella, así, de repente, pensaría que nuestra amistad ha terminado.

Como siempre, Lila se pasa, pensé.

Estaba ampliando hasta la exageración el concepto de rastro.

No solo quería desaparecer ella, ahora, con sesenta y seis años, sino borrar además toda la vida que había dejado a su espalda. Me dio mucha rabia.

Veremos quién se sale con la suya, me dije. Fue entonces cuando encendí el ordenador y me puse a escribir hasta el último detalle de nuestra historia, todo lo que quedó grabado en la memoria.

En un momento dado Lila también me pareció hermosísima.

En general, la guapa era yo, en cambio ella era seca como una anchoa en salmuera, desprendía un olor salvaje, tenía

la cara alargada, estrecha en las sienes, ceñida entre dos mechones de cabellos lacios y negrísimos. Pero cuando había decidido acabar con Alfonso y con Enzo, se iluminó como una santa guerrera. Las mejillas se le tiñeron de rojo, señal de una llamarada que irradiaba de todos los rincones de su cuerpo, hasta el punto de que por primera vez pensé: Lila es más guapa que yo. De manera que yo era la segunda en todo. Abrigué la esperanza de que nadie lo notara jamás.

A principios del verano empecé a notar un sentimiento difícil de expresar en palabras. La veía nerviosa, agresiva como había sido siempre, y me alegré, la reconocía. Pero oculta tras su vieja forma de comportarse, también percibí una pena que me molestaba. Sufría, y su dolor no me gustaba. La prefería cuando era distinta a mí, muy alejada de mis angustias. Y la incomodidad que me daba saberla frágil se transformaba, por caminos secretos, en una necesidad mía de superioridad.

ELENA FERRANTE SOBRE *LA AMIGA ESTUPENDA* Y *LA SAGA DOS AMIGAS*

«La literatura clásica griega es un elemento constante dentro de las novelas de la tetralogía napolitana. El destino (en el sentido griego de la palabra) se relaciona con las circunstancias históricas y sociales que rodean a las protagonistas. La existencia individual es un choque feroz entre lo que nos determina (el patrimonio genético, la cadena de nuestros antepasados, con sus culpas y compromisos, los orígenes de clase, el momento histórico en el que nos tocó vivir y demás) y nuestras aspiraciones específicas, las acciones que tomamos y que nos llevan a la perdición o nos salvan. *La amiga estupenda* se nutre de este sentimiento.»

«Quería contar solo la vida de dos mujeres. Y para hacerlo era necesario que filtrara la historia en el trasfondo de sus existencias, las cosas que de un modo u otro tenían que ver con ellas. Me gustaría que el relato ayudase a contemplar en términos narrativos un pedazo de la historia de Italia.»

«Me seducía la idea de un relato que mostrara lo difícil que resulta borrar, al pie de la letra, de la faz de la tierra. Después la historia se fue complicando. Introduje una amiga de la infancia que hiciera de testigo inflexible de cada hecho grande o pequeño de la vida de la otra. Después me di cuenta de que lo que me interesaba era ahondar en las dos vidas femeninas, repletas de afinidades y, sin embargo, divergentes.»

«La obra ha recibido tanto elogio de la crítica, la prensa y el público, ha resonado tanto en los lectores de hoy en día porque la historia de Lila y Lenù habla de una amistad femenina intensa y compleja, y porque en las más variadas traducciones, es decir, en los contextos culturales más diversos, esa amistad ha gozado y está gozando el favor de la crítica y el público. Quizá sea necesario especular que había una necesidad difusa de esa historia en particular.»

«La amistad masculina tiene reglas elaboradas y antiguas y una ceremonia elaborada. La femenina es completamente caótica, sin reglas, y es un espacio sin explorar. Para mí, una historia como la de Lila y Lena sería inimaginable entre dos hombres.»

«*La amiga estupenda* me parece hoy mi libro más arduo y, a la vez, el más feliz, escribirlo fue como tener la posibilidad de vivir por segunda vez. Pero todavía hoy, el más atrevido,

el más temerario de mis libros, me sigue pareciendo *La hija oscura*. De no haber pasado por él con tanta ansiedad, no habría escrito *La amiga estupenda*.»

«Hará unos seis años me puse a escribir la historia de una difícil amistad femenina que venía directamente del interior de un libro al que le tengo mucho cariño, *La hija oscura*. Creía que me las arreglaría con cien o ciento cincuenta páginas. Pero la escritura, hizo aflorar —diría que con extrema naturalidad— recuerdos que guardaba de personas y ambientes de la infancia, relatos, experiencias, fantasías, hasta tal punto que la historia continuó durante años. De modo que el relato está concebido y escrito como único. La división en cuatro gruesos volúmenes es casual, se decidió cuando me di cuenta de que la historia de Lila y Lenù difícilmente cabría en un solo libro. Siempre supe el final y conocía bien algunos episodios centrales, pero todo lo demás fue un regalo sorprendente y exigente del placer de narrar.»

«Cuando nos ofrecemos al público como el puro y simple acto de escribir —lo único que de veras cuenta en la literatura—, nos convertimos en parte inextricable de la narración o de los versos, en parte de la ficción. Sobre esto he trabajado a lo largo de los años cada vez con mayor conciencia, sobre todo en *La amiga estupenda*.»

«Por primera vez en mi experiencia, la memoria y la imaginación me facilitaban una cantidad cada vez más considerable de material que, en lugar de abarrotar la historia confundíendome, se acomodaban en ella en una especie de multitud tranquila que respondía a las necesidades crecientes de la narración.»

«Me preguntan si hay alguna conexión entre la saga *Dos amigas* y *En busca del tiempo perdido*. *En busca del tiempo perdido* es una obra gigantesca y la pregunta me mete en apuros. Solo puedo decir con alguna certeza que *Contra Sainte-Beuve* es el que más me interesa por su impacto en *busca del tiempo perdido*. Hay páginas geniales sobre la autonomía absoluta de las obras y sobre lo efímero que es el “yo” que las escribe: un yo inestable, sepultado bajo los muchos yoes de nuestra individualidad, difíciles de desentrañar, fáciles de perder.»

«La primera versión de la historia de Lila y Lenù, que era un tipo de magma, podría haber sido un único gran volumen. Solo cuando comencé a trabajar el primer texto entendí que iban a haber dos volúmenes, luego tres, luego cuatro.»

«Empecé en 2009 y desarrollé la trama con todas sus ramificaciones, tardé cerca de un año. Entonces emprendí el trabajo de revisión y allí descubrí con gran placer que, desde la primera página, el texto había adquirido nuevas dimensiones, todavía se estaba hinchando e hinchando, convirtiéndose en otra cosa. A fines de 2010, dada la cantidad

de páginas que había acumulado solo para contar la infancia y la adolescencia de Lila y Lena, optamos, el editor y yo, por una publicación en varios volúmenes.»

«Para mí fue una experiencia totalmente nueva. De pequeña me encantaba contar historias. Me gustaba encontrar las palabras para cautivar a la pequeña audiencia de niños que se reunían a mi alrededor; lo que era realmente electrizante era mantener a mi audiencia sin aliento y sentir su deseo de que continuara, que volviera a contar mi historia al día siguiente, a la semana siguiente. Este ejercicio y esta responsabilidad me transportaron, me exaltaron. Sentí que experimentaba algo similar entre 2011 y 2014. Una vez que se eliminó el ruido, que fue posible gracias a la posición de ausencia que he adoptado desde 1990, encontré en toda su plenitud este placer infantil por dar forma a una historia frente a un público en crecimiento y más atento. Cuando los lectores leían el primer volumen, yo completaba y refinaba el segundo; cuando leían el segundo, terminaba y pulía el tercero, y así sucesivamente.»

«Básicamente, los cuatro volúmenes ya acabados para su publicación se han mantenido fieles a la tumultuosa versión inicial, he ido enriqueciendo y haciendo más complejo su material. En resumen, no ha habido crisis o dudas y muy pocos cortes, solo unos pocos cambios y una avalancha de adiciones. Mantuve la impresión de ser arrastrada por una inundación, y yo estaba feliz de estar todavía viva después de su paso.»

«No creo que los problemas de Lila y Lena estén tan alejados de los que las mujeres saben y viven todos los días en todas las partes del mundo, especialmente aquellas nacidas pobres. Lila y Lena se enamoran, se casan, son engañadas, engañan, buscan un lugar en el mundo, sufren discriminación, tienen hijos y los crían, a veces son felices y a veces infelices, experimentan la pérdida y la muerte.»

«Ciertamente, uso un estilo romántico, pero con cierta parsimonia. En general, son los vínculos emocionales que tejemos con los personajes que nos hacen percibir su historia como una sucesión de desgracias. En la vida, como en las novelas, no nos damos cuenta del sufrimiento de los demás y no experimentamos su dolor hasta que aprendemos a amarlos.»

«Nunca tuve la intención de retratar a una Lila entusiasta. Ella aplica su inteligencia a todo lo que encuentra, por una razón u otra, dentro del rango de acción que se ha establecido, desde el momento en que se le impidió estudiar. Es porque su padre es un zapatero que dibuja zapatos. Es porque Enzo toma clases para trabajar en IBM que ella está interesada en la informática. A diferencia de Lena, quien emplea su instrucción para forzar los límites de su vecindario y para escapar, confiando con entusiasmo en la escritura, Lila reacciona a lo que le sucede demostrando su genio todo el tiempo, pero

sin nunca llegar hasta el fondo de su potencial, haga lo que haga. Forzando un poco los rasgos, uno podría decir que el único proyecto a largo plazo por el que Lila siente verdadero entusiasmo es la vida de su amiga.»

«La amistad es como el amor pero está menos expuesta a la degradación: no se pone en peligro por las prácticas sexuales, por esta combinación arriesgada de sentimientos y uso del cuerpo para dar y darse placer. Actualmente, la amistad sexual está más extendida que en el pasado y es un juego que involucra cuerpos electivos y afinidades en un intento de posponer de inmediato el poder del amor y del crudo ritual del sexo. Pero no sé con qué resultados.»

PREGUNTAS PARA LA CONVERSACIÓN

1. Con la primera entrega de la saga el lector conoce a Lila y a Lenù. ¿Qué diferencia las dos amigas? ¿Son la cara de una misma moneda?
2. ¿Cómo influye el ambiente del barrio en el desarrollo de la personalidad de las protagonistas?
3. Las familias de las dos chicas marcan para siempre el recorrido vital que tomarán en futuro, ¿puede la familia condicionarnos para siempre?
4. ¿Las mujeres sufren más el condicionamiento ambiental y familiar con respecto a los hombres?
5. La novela lleva implícita una crítica a la meritocracia, ¿creéis que es posible aspirar a más solo a través del esfuerzo y el estudio o es un engaño de la sociedad?
6. Las aspiraciones de Lila y de Lenù parecen ser diferentes, ¿pensáis que en el fondo quieren cosas distintas?
7. En el barrio las relaciones de poder parecen estar en mano de los hombres, aunque en el fondo quien parece de verdad capaz de salir adelante son las chicas, ¿sigue siendo así en la sociedad?
8. Lila es una chica temida del barrio, ¿creéis que es necesario a veces que las mujeres empleen la violencia y sean temidas para defender su independencia en ciertos lugares?

9. La mafia del barrio es un personaje omnipresente en la novela, ¿pensáis que la vida de las chicas sería de otra manera si se hubiesen criado en un lugar sin coacción mafiosa?
10. La novela termina con la boda de Lila jovencísima, ¿creéis que hay amor en el matrimonio de Lila o solo es una forma de huir de su familia?
11. ¿Por qué creéis que Lila ha desaparecido sin dejar rastro?
12. Los años 50 en el sur de Italia fueron una época violenta y convulsa, ¿qué os llama más la atención de la época según las descripciones de la autora?
13. La novela trata el acoso de los adultos hacia las chicas jóvenes a través del episodio de la agresión Donato Sarratore a Lenù en Ischia. ¿Creéis que era y es frecuente que las chicas sufran acoso durante su adolescencia?
14. ¿Pensáis que Nino Sarratore, a pesar de su inteligencia, se cree superior a Lenù? ¿Es posible que ella le intimide porque es una mujer muy inteligente, quizás mucho más que él?
15. ¿Se han visto, como en la novela, muchas mujeres obligadas a esconder o rebajar su inteligencia para sobrevivir en un mundo de hombres?

LA AUTORA

Nadie sabe quién es **ELENA FERRANTE**, y sus editores de origen procuran mantener un silencio absoluto sobre su identidad. Hay quien ha llegado a sospechar que es un hombre; otros dicen que nació en Nápoles pero que ahora vive en Turín. La mayoría de los críticos la saludan como la nueva Elsa Morante, una voz extraordinaria que ha dado un vuelco a la narrativa de los últimos años. Su éxito entre la crítica y el público se refleja en artículos publicados por periódicos y revistas tan notables como *The Paris Review* y *The New York Times* que ha catalogado *La amiga estupenda* como el mejor libro de este siglo, además de contar con su documental *Ferrante Fever*. Recientemente ha sido galardonada con el Premio Sunday Times a la Excelencia Literaria, con el Belle van Zuylen Ring del Festival Internacional de Literatura de Utrecht y con el Cheltenham Literature Prize en Reino Unido.

En 2011, Lumen publicó *Crónicas del desamor*, un volumen que reunía las tres novelas publicadas por la autora hasta

el momento: *El amor molesto*, *Los días del abandono* y *La hija oscura*, libros que también publicó por separado en 2018. Tras las adaptaciones cinematográficas italianas de *El amor molesto* y *Los días del abandono*, Hollywood ha llevado a la gran pantalla *La hija oscura*, bajo la dirección de Maggie Gyllenhaal. Tras estos títulos llegó en 2012 la saga «Dos amigas», compuesta por *La amiga estupenda*, *Un mal nombre*, *Las deudas del cuerpo* y *La niña perdida*: una obra destinada a convertirse en un clásico de la literatura europea del siglo XXI y que ha sido adaptada a una serie de televisión. Su última novela es *La vida mentirosa de los adultos* (Lumen, 2020), de próxima adaptación a una serie para Netflix. Tras *La Frantumaglia* (2017), donde Ferrante nos habla de su manera especial de entender la escritura, y *La invención ocasional* (2019), que recopila los textos que durante un año publicó cada sábado en *The Guardian*. *En los márgenes. Conversaciones sobre el arte de leer y escribir* es su último libro.

LA CRÍTICA HA DICHO

SOBRE *LA AMIGA ESTUPENDA* Y LA SAGA *DOS AMIGAS*

«Estaba haciendo un tour por librerías y cogí *La amiga estupenda*; leí una página y pensé: “Creo que este puede valer”. Así que me lo llevé y me dije que este libro tan grueso me acompañaría durante ocho ciudades; tres días después tuve que llamar a la librería donde iba a hacer una lectura para decirles: “Necesito el siguiente volumen”.

Me había imaginado que me llevaría unos cuatro meses leerlos y terminé los cuatro libros en unos quince días. Me quedó una sensación de pena por haberlos devorado tan deprisa.

Tras las primeras veinte páginas me di cuenta de tenían algo de verdadero (o que el autor estaba contando la verdad). Y después de otras cien páginas empecé a pensar: “¿Cómo puede ser que nadie haya escrito realmente un libro sobre la amistad?”. Te das cuenta de que ha escri-

to algo que se podría haber hecho en los últimos 150 años, pero que nadie hasta ahora había hecho. Esto es lo que hace un gran escritor: te abre un universo que siempre ha estado ahí pero del que no eras consciente.

Lloré leyendo estos libros.

Elena Ferrante se ha dividido en dos: es Lila y es Lenù. Establece estos dos polos, el de la demoníaca Lila y la sensible Lenù, y la manera en la que se confrontan, compitiendo constantemente, atacándose brutalmente. Quiero tanto a Lenù... Lo más emocionante para mí, mientras seguía la historia en *La amiga estupenda* y en el siguiente volumen, era saber si esa pobre chica iba a conseguir terminar sus estudios. Es una historia increíblemente conmovedora.»

Jonathan Franzen

«Amo a Lila. La amo desde el momento en que surgió de la primera página. Es una creación increíble, fabulosa. Es tan fuerte, tan vital en la página. Es ella la que construye los libros, no habría historia sin Lila.»

Elizabeth Strout

«Nunca se ha publicado nada parecido».

The Guardian

«Es una apuesta muy alta, es literatura subversiva».

The Telegraph

«Poderosamente íntima y descaradamente doméstica».

The Guardian

«Valiente y compulsiva... El cuarteto napolitano ofrece uno de los retratos más matizados de la amistad femenina en la memoria reciente».

Megan O'Grady, *Vogue*

«Maravilloso. Una intensa exploración forense de la amistad entre Lila y la narradora de la historia, Elena... Cinematográfica en la densidad de sus detalles».

The Times Literary Supplement

«Una épica contemporánea fascinante y salvajemente original».

Los Angeles Review of Books

«No estoy seguro de haber leído antes un relato más aterrador de la amistad, o con una visión menos sentimental de las costumbres que los seres humanos tienen el uno para el otro».

Alex Clark, *The Guardian*

«Las dos primeras novelas napolitanas se alejan del ingenio, la lógica o la respetabilidad para hacer preguntas incómodas sobre cómo vivimos, cómo amamos, cómo contamos una existencia en un mundo profundamente defectuoso que espera una discreta conformidad de sus mujeres. En toda su belleza, su fealdad, su devoción y su engaño, estas chicas encantan y producen rechazo, como la vida, como nosotros mismos».

The Sydney Morning Herald

«Intente imaginar a Jane Austen enfadada y tendrá usted una idea de lo explosivas que son estas obras».

John Freeman, *The Australian*

«Uno de los grandes logros de la literatura moderna».

The Independent

«Deslumbrante [...] Impresionante. [...] Una épica extraordinaria que une seis décadas y que ofrece el retrato de un vecindario, una ciudad en transición y un país que se tambalea desde la segunda mitad del siglo XX hasta el siglo siguiente».

Michiko Kakutani, *The New York Times*

«Un trabajo que pulveriza el poder emocional y que impacta».

Catherine Taylor, *The Literary Review*

«Digo esto con más confianza de la que he sentido durante quince años de análisis de libros: las novelas napolitanas son extraordinarias. Si aún no lo ha hecho, debería leerlas».

Theo Tait, *The Sunday Times*

«Ficción del más alto nivel».
The Independent on Sunday

«La escritura de Ferrante parece decir algo que no se ha dicho antes y lo hace de una manera tan convincente que sus lectores olvidan dónde están, abandonan a sus amigos y desdeñan el sueño».
Joanna Biggs, *London Review of Books*

«Esta es una gran novela de amistad femenina, revela admiración y envidia, competencia y autosabotaje, emociones que muchas mujeres experimentan pero que no discuten».

The Economist

«Es la exploración del inframundo mental de las mujeres lo que hace que el libro sea un logro tan singular en la literatura feminista; de hecho, en toda la literatura».
Joan Acocella, *The New Yorker*

