

VOCES DE MUJER EN LA POESÍA ESPAÑOLA DE LA TRANSICIÓN

María PAYERAS GRAU (ed.)

Madrid: Visor Libros, 2020, 297 pp.

ISBN: 9788498952460

El volumen colectivo *Voces de mujer en la poesía española de la transición*, coordinado y editado por María Payeras Grau y fruto del proyecto de investigación “Poéticas de la transición (1973-1982)” ofrece al lector catorce trabajos de otros tantos investigadores realizados con los más diversos enfoques y orientados también a una variada diversidad de objetos de investigación. Sus páginas abordan, entre otros, el análisis de formatos editoriales como las antologías, el estudio de trayectorias completas de una autora determinada o de una obra concreta.

El interés por la poesía escrita por mujeres en el momento de la transición española encaja de forma natural en la trayectoria investigadora de María Payeras, quien ha dedicado numerosas publicaciones al estudio y edición de la poesía española contemporánea posterior a la guerra civil. Su trabajo se ha centrado de modo especial en los autores del Medio Siglo (José Manuel Caballero Bonald, Ángel González o José Ángel Valente, entre otros), en el estudio de las poetas desde 1939 y la recuperación de escritoras cuyas producciones destacaron a partir de la década de los cincuenta del pasado siglo, como es el caso de Ana Inés Bonin y Alfonsa de la Torre.

En este sentido, un panorama como el que ofrece *Voces de mujer en la poesía española de la transición* pone de manifiesto el valor de las obras publicadas en el marco temporal referido en su título y la necesaria reflexión sobre las prácticas historiográficas y críticas que condicionan la recepción de tales obras y su estatuto, en demasiadas ocasiones invisible, en la historia literaria.

Este atípico estatuto es puesto en evidencia en el trabajo de Xelo Candel que abre el volumen, “Aproximación a la presencia de las mujeres poetas en las antologías panorámicas desde la Transición a la Democracia”, en el que su autora repasa las antologías publicadas entre 1970 y 2000, constata la casi total ausencia de escritoras en las mismas y se adentra en el análisis de las motivaciones de los propios antólogos para dar cuenta de una exclusión que a partir de los años ochenta empezaba a resultar problemática en su justificación. Una de las paradójicas conclusiones de este análisis es

que los criterios de los antólogos permitían la inclusión de poemas escritos por mujeres, pero fueron pese a ello relegados y publicados finalmente en antologías de género.

Blas Sánchez Dueñas estudia la trayectoria global de una poeta. En “Dimensiones gnoseológicas y míticas en la poesía de Julia Uceda”, señala el trabajo de creación poética de la autora como medio de conocimiento propio y del mundo y su entronque con tradiciones como la mística renacentista, la lírica romántica y el surrealismo.

Por su parte, Anna Cacciola aborda el estudio comparativo de dos poetas. En “Refractaria y refractiva: el mito de Penélope en la poesía de Francisca Aguirre y Luisa Castro”, examina el tratamiento del mencionado mito en dos obras de las autoras señaladas, *Ítaca* y *Odisea definitiva*, respectivamente. El diálogo con este episodio de la tradición clásica, tan significativo por sus connotaciones, permite perfilar los diferentes modos de tratamiento del mito y mostrar los componentes ideológicos y de género de la relectura poética del mismo en el momento de la transición.

También recurre al método comparativo José Ángel Baños, que analiza las trayectorias de Pureza Canelo y Almudena Guzmán y acude a las reflexiones de las autoras sobre su propio quehacer poético. Uno de los rasgos señalados en ambas es la defensa de un espacio propio frente a las dos corrientes poéticas vigentes en los años estudiados, con las que sus respectivas obras tienen intereses comunes, y su resistencia a ser incluidas en ellas: Pureza Canelo en el caso de la autorreflexión metapoética y la estela de los novísimos, Almudena Guzmán en el de la poesía de la experiencia.

Giuliana Calabrese nos ofrece una aportación de carácter temático estudiada en una amplia selección de poetas. “Punto de inversión: la ironía en las poetas de la transición” aborda desde una perspectiva de género este recurso estilístico y retórico, analizando sus dimensiones discursivas, ideológicas y estéticas y su relación con las categorías de sujeto, identidad y posmodernidad, con textos de Ángeles Mora, Aurora Luque, Laura Capmany o Amparo Amorós.

Los tres siguientes trabajos abordan la obra de figuras individuales con diferentes enfoques. Así, Juana Murillo realiza un análisis panorámico de la obra de Pureza Canelo atendiendo a la memoria y el paisaje como ejes centrales de su quehacer poético. Ambra Cimardi, por su parte, repasa los primeros títulos de Julia Castillo y el proceso de maduración que representan. Finalmente, Fran Garcerá nos ofrece una panorámica de la producción de Ana María Moix, haciendo especial uso en la interpretación y análisis de la obra de la poeta barcelonesa de la correspondencia mantenida con Rosa Chacel, un diálogo que nos muestra el recorrido de Ana María Moix en su búsqueda de una voz propia.

La aportación de Julio Neira, “La identidad autorial en la poesía de Aurora Luque”, señala el contraste entre la producción de la autora y el limitado interés mostrado por la crítica, que se ha centrado sobre todo en la persistente presencia del mundo grecolatino en la poesía de Luque. La relectura de este universo clásico y de sus mitos, especialmente los femeninos, permite edificar una revisión de la imagen de la mujer. Junto a la importancia de la reflexión metapoética en la autora, el foco central de este estudio se

asienta en la delimitación y descripción de los recursos utilizados para construir una identidad autorial desplegada en la concepción de la autora como poeta y de su lugar en el universo cultural. Entre otros recursos, Julio Neira destaca el uso de personajes que funcionan como máscaras identitarias, el apego a la Antigüedad grecolatina o la unidad de palabra y cuerpo, de literatura y vida.

La obra de Paloma Palao es analizada por Sharon Keefe desde la perspectiva de la “estetización de la desolación”, en un proceso de paulatina construcción de una identidad literaria y poética capaz de objetivar y a la vez reflejar la identidad autorial de una escritora influida por sus circunstancias biográficas tanto como por el contexto compartido por las autoras de la transición. Fernando Candón muestra por su parte cómo idéntico contexto puede generar propuestas poéticas divergentes y analiza *Los devaneos de Erato*, de Ana Rossetti, como una respuesta desprejuiciada y una posición propia y autónoma frente a la normatividad de años precedentes.

También comparativo es el enfoque de la aportación de Marina Bianchi. Tras una sólida introducción de encuadre teórico sobre “sujeto en crisis y poesía posmoderna” contrasta las estrategias de cuestionamiento crítico, estético e ideológico ofrecidas en los poemarios *Deudas contraídas*, de Ana Rossetti, y *Personal & Político*, de Aurora Luque.

José Jurado indaga, en “Estrategias literarias para abordar la identidad en *Contradicciones, pájaros* (2001), de Ángeles Mora”, la construcción del sujeto poético a través de tres estrategias literarias: el tratamiento de la contradicción, la creación de imágenes y el tema del doble.

Finalmente, María Payeras cierra el volumen con “Otra educación sentimental: *La canción del olvido* de Ángeles Mora”. En este estudio muestra el proceso de reconstrucción de la identidad femenina a través de la escritura poética. Este se realiza desde el análisis y la crítica de la construcción histórica, institucional y social —convencional, por tanto— de tal identidad, y la formulación de los elementos voluntariamente asumidos como conformadores de una identidad reconstruida críticamente en el trabajo poético. Payeras analiza este doble proceso con el trasfondo de los referentes musicales, cinematográficos y literarios que durante los años del régimen franquista condicionaron la “educación sentimental” de la mujer, desde la cultura popular, con especial atención a la copla, como medio de adoctrinamiento y control. Y analiza la contrapropuesta de un sujeto literario femenino con plena conciencia de su capacidad de construcción identitaria en el poema de Ángeles Mora titulado, precisamente, “Otra educación sentimental”.

Dos apreciaciones finales sobre el carácter necesario de este volumen y lo acertado de su publicación. Los años de la dictadura franquista supusieron un corte implacable en el proceso de incorporación de la mujer a los espacios culturales, profesionales e institucionales, antes reservados al varón. Al igual que resulta de enorme interés examinar cómo tal avance se sumergió, literalmente, en la sombra de una dictadura, este volumen nos permite observar el proceso contrario, analizando el recorrido de escritoras de muy diferentes estilos que emergieron hacia un nuevo espacio de libertad mediante la

apropiación de una voz no impuesta ni construida desde instancias ajenas. Que un mito como el de Penélope —a quien dan voz las poetas, como analizan varios artículos del conjunto— sirva para la expresión poética de este proceso resulta esclarecedor, sobre todo si atendemos al carácter mudo que desde la tradición clásica se le ha otorgado. Leído bajo esta luz, el uso del sintagma “voces de mujer” en el título del libro indica en buena medida el enfoque general del proyecto, su intención y su espíritu, y su directa relación con una categoría tan reiterada en sus páginas como es la de la identidad.

Por último, conviene llamar la atención sobre las prácticas historiográficas relacionadas con la literatura escrita por hombres y mujeres. El término léxicamente marcado, en este campo, es siempre —en antologías, artículos o monografías— el de la autoría femenina, necesariamente situada en un espacio específico ante la ausencia de su incorporación en los espacios generales en los que debería figurar. Es relevante que el término aparentemente no marcado, el de la historia o crítica literaria sin más calificativos, resulte implícitamente marcado de hecho por una impronta mayoritariamente masculina. El carácter invisible, transparente, es uno de los rasgos más problemáticos de las ideologías dominantes. Un espacio del campo cultural como la historiografía literaria nos permite hoy, con aportaciones como la que nos ocupa, mostrar una vez más algunas evidencias de los mecanismos de tal ocultación y reiterar lo inexcusable de su revisión.

Andrés Juárez López
Universidad Nacional de Educación a Distancia

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND).