

PAYERAS GRAU, MARÍA (ED.), *Voces de mujer en la poesía española de la Transición*, Madrid: Visor libros, 2020, 297 pp., ISBN: 978-84-9895-246-9.

MARÍA GONZÁLEZ-DÍAZ
Universidad Complutense de Madrid

Los numerosos cambios que operaron en la sociedad española durante la Transición permitieron que las mujeres alzaran la voz para lograr que sus derechos formaran, al fin, parte del debate político general. Entre los distintos ámbitos desde los que se ejerció el activismo del colectivo femenino destacó, sin ninguna duda, la poesía. A este respecto, el proyecto de investigación «Poéticas de la Transición (1973-1982)», en el que se encuentra inmerso el grupo POESCO, ha llevado a cabo una labor esencial para la comunidad investigadora: elaborar esta minuciosa publicación en la que se analizan las propuestas estéticas con que las poetisas combatieron el sistema patriarcal heredado del franquismo.

Voces de mujer en la poesía española de la Transición es el resultado del meritorio trabajo de catorce investigadores que han aunado fuerzas para favorecer la difusión de la poesía escrita por mujeres en el período transicional. De ello habla María Payeras Grau, editora del volumen, en la introducción que precede a los ca-

torce artículos que quedan a disposición de los lectores. Dichos artículos versan sobre las trayectorias artísticas de autoras tales como Julia Uceda, Francisca Aguirre, Luisa Castro, Pureza Canelo, Almudena Guzmán, Julia Castillo, Ana María Moix, Aurora Luque, Paloma Palao, Ana Rossetti y Ángeles Mora. Sin embargo, la profundización en la poética de cada una de ellas no impide que nos encontremos ante un trabajo que constituye una unidad coherente, pues no solo varios de los capítulos giran en torno a las mismas poetisas, sino que la suma de todos ellos ofrece un panorama crítico de la escritura femenina de la época.

En el marco de la observación anterior, cabe decir que no es casualidad que el capítulo que abra esta obra colectiva sea «Aproximación a la presencia de las mujeres poetisas en las antologías panorámicas desde la Transición a la Democracia», ya que en él Xelo Candel Vila da cuenta de las poetisas que aparecieron en las antologías publicadas entre los años 70 y 90. La revisión de las antologías le

permite comprobar la escasa inclusión de poemas de autoría femenina, por lo que denuncia que estas recopilaciones perdieron su valor informativo para convertirse en un espacio donde los antólogos defendieron sus propios intereses estéticos. No obstante, el capítulo uno no es el único que presenta una visión global de la poesía en esta peculiar etapa de reformismo, pues en el capítulo cinco, «La ironía en las poetisas de la Transición», Giuliana Calabrese define los recursos irónicos que utilizaron diversas autoras para subvertir el modelo hegemónico de mujer que había forjado el nacionalcatolicismo.

El capítulo dos, «Dimensiones gnoseológicas y míticas en la poesía de Julia Uceda», es el primero del libro en centrarse en una única autora. Se trata de un detallado artículo en el que el profesor Blas Sánchez Dueñas examina los dos poemarios que la poeta sevillana escribió durante la Transición, esto es *Campanas en Sansueña* (1977) y *Viejas voces secretas en la noche* (1982) para vincularlos con el resto de su obra. La conclusión a la que llega es que, a pesar de que la producción completa de Uceda conforma una escritura heterogénea, se asienta sobre un pilar común: el deseo de, a través de la modulación artística, conocer tanto su mundo interior como el universo que la

rodea para resolver las cuestiones que, como mujer de su tiempo, le (pre)ocupan.

Sigue el capítulo tres, «Refractaria y refractiva: el mito de Penélope en la poesía de Francisca Aguirre y Luisa Castro», donde Anna Cacciola se adentra en los poemarios *Ítaca* (1972) de Francisca Aguirre y *Odisea definitiva. Libro Póstumo* (1984) de Luisa Castro. En el artículo se explica que las poetisas de la segunda mitad del siglo xx consiguieron que los elementos míticos fueran permeables a los temas de la contemporaneidad para «[...] criticar la estructura androcéntrica de la sociedad patriarcal y subvertir la marginación y la inferioridad a las cuales las leyendas tradicionales han confinado a las mujeres» (p. 62). Tal y como expone Cacciola, ambas autoras recurrieron al mito de Penélope por ser el que mejor refleja los cánones clásicos de feminidad, es decir, la castidad conyugal, la dedicación al ámbito doméstico y la resignación a la espera del marido. Sin embargo, Aguirre y Castro formularon la materia mítica de manera muy diferente; mientras la primera creó un personaje que se limita a enunciar la inviabilidad de los valores femeninos impuestos durante la dictadura; la segunda desarrolló un sujeto poético que rechaza los estereotipos de género a partir de sus propias acciones.

El capítulo cuatro, «Concepción de la poesía y referentes textuales en las obras de Pureza Canelo y de Almudena Guzmán», corre a cargo de José Ángel Baños Saldaña y constituye un trabajo muy novedoso por ofrecer el primer análisis comparativo de las composiciones de Pureza Canelo y Almudena Guzmán. Los motivos por los que hasta entonces nadie se había embarcado en dicha empresa son, a simple vista, obvios: Canelo ha sido relacionada con los novísimos y Guzmán con la poesía de la experiencia. No obstante, el investigador es capaz de establecer conexiones entre las poéticas de las dos escritoras, de las que señala su resistencia a ser identificadas con los movimientos literarios en que se las encasilla, la autorreflexión literaria que se vislumbra en sus textos, el protagonismo que confieren a los elementos visuales y, por último, el desprecio hacia el determinismo sexual. Por su parte, Juana Murillo Rubio evidencia la excelente coordinación de los autores de la publicación al aproximarse en el capítulo seis, «Naturaleza y memoria, habitantes de la poesía de Pureza Canelo», a la obra de la poeta cacereña en su totalidad, sin para ello repetir la información aportada por Baños Saldaña. Concretamente, se encarga de explicar sus influencias literarias,

entre las que sobresalen Juan Ramón Jiménez y el creacionismo, y la importancia que cobran el paisaje y la experiencia vivida en su escritura.

«La poesía temprana de Julia Castillo» es el título del capítulo siete, en el cual Ambra Cimardi analiza los tres primeros poemarios de esta poeta tan injustamente olvidada por los lectores y por la crítica académica. Dicho análisis revela la esencia de los poemarios, que no es otra que la experimentación juvenil en *Urgencias de un río interior* (1975), la indagación en los tópicos del Siglo de Oro en *Poemas de la imaginación barroca* (1980), y la reproducción en verso del pensamiento platónico en *Selva* (1983).

En el capítulo ocho, «*Y un solo de trompeta en la calle oscura al final del día*: en torno a la obra poética de Ana María Moix», Fran Garcerá reivindica que, pese a que la mayor parte de la obra de Ana María Moix está escrita en prosa, es indispensable atender a su poesía no solo por haber sido el cauce primero de su vocación literaria, sino por haber actuado como un río soterrado a lo largo de toda su carrera. Con el objetivo de apoyar esta tesis, Garcerá estudia los tres únicos poemarios de la poeta: *Baladas del dulce Jim* (1969), *Call me Stone* (1969) y *No time for flowers* (1971); y docu-

menta algunos poemas que publicó posteriormente. Además, manifiesta la necesidad de que los investigadores accedan al archivo personal de Moix pues, según prueban las cartas que intercambió con Rosa Chacel, en él podrían localizarse testimonios que demuestren que nunca renunció a su quehacer poético.

Los capítulos nueve, once y doce plantean diferentes aspectos de las poéticas de Aurora Luque y Ana Rossetti, lo que de nuevo ejemplifica la cohesión del volumen, así como la acertada distribución de sus artículos. En el capítulo nueve, «La identidad autorial en la poesía de Aurora Luque», Julio Neira alaba a Aurora Luque por ser una de las figuras más relevantes del panorama poético español aun situándose de espaldas al canon literario preestablecido. Para constatar el éxito de la autora menciona las monografías más significantes que han trabajado su obra, todas ellas orientadas a descubrir las influencias de la tradición grecolatina y el compromiso político de la reivindicación feminista que se perciben en sus textos. No obstante, Neira da un paso más y se atreve a explicar el modo en que Luque se define como poeta y se posiciona en el mundo literario, ofreciendo así un nuevo enfoque desde el que abordar a esta escritora que ha suscitado ver-

dadero interés entre los expertos. El capítulo once, «Erotismo y provocación en *Los devaneos de Erato*, de Ana Rossetti», fue elaborado por Fernando Candón Ríos y en él recuerda la transcendencia de *Los devaneos de Erato* (1980) en la producción de Ana Rossetti no solo por ser el libro que recoge sus primeros balbuceos poéticos, sino por haberla situado en el campo literario como una autora capaz de romper con los moldes culturales del momento. En esta línea, el investigador expone cómo estos poemas iniciales de Rossetti abogaron por la liberación sexual y por el fin del estereotipo femenino establecido en la dictadura. Finalmente, Marina Bianchi estudia en el capítulo doce, «Dos poetas contra la sociedad postmoderna: *Deudas contraídas* de Ana Rossetti y *Personal & político* de Aurora Luque», estos dos comprometidos poemarios para probar que ambos, por un lado, muestran la crisis existencial que atraviesa el sujeto postmoderno como consecuencia de la realidad decepcionante en que le ha tocado vivir; y, por otro, conciben la escritura como el arma que logra que los lectores reaccionen ante las injusticias con las que conviven a diario: «La palabra poética hace que lo privado se vuelva público, para que los lectores reflexionen y, como Rossetti y Luque, deseen un

cambio desde la profundidad del conocimiento» (p. 257).

Sharon Keefe Ugalde ahonda en el capítulo diez, «Paloma Palao y la estetización de la desolación», en la obra de Paloma Palao por ser su legado literario, a pesar de haberse visto truncado por una temprana muerte, un auténtico testimonio de la Transición española. A lo largo del capítulo, da cuenta de cómo los poemas de la autora enunciaron la crisis de identidad que sufrieron las mujeres de su generación por hallarse en el nexo entre dos construcciones de género: uno anterior, basado en los preceptos de la dictadura franquista, y otro posterior, caracterizado por las libertades socioculturales adquiridas con la llegada de la nueva democracia.

La publicación se cierra de la mano de dos capítulos acerca de la poesía de Ángeles Mora. En el capítulo trece, «Estrategias literarias para abordar la identidad en *Contradicciones, pájaros* (2001) de Ángeles Mora», José Jurado Morales determina que la poeta empleó varios recursos literarios para acometer en el poemario la cuestión de la identidad; de entre ellos distingue el planteamiento de la contradicción, la creación de imágenes y el tema del doble. En el capítulo catorce, «Otra educación

sentimental: *La canción del olvido* de Ángeles Mora», María Payeras Grau vuelve a tomar la palabra y pone punto final a esta serie de artículos con una magnífica reflexión sobre el segundo libro de la autora, el cual fue publicado en 1985 y reeditado en 2018. Su reflexión posibilita que los lectores entiendan el significado que Mora dio a la idea germinal del texto, es decir, a la idea de construirse como una «mujer otra», lo que implicaba desprenderse de las adherencias interiorizadas por medio de la educación sexista que recibió en la infancia.

En resumen, *Voces de mujer en la poesía española de la Transición* atesora los artículos de catorce investigadores que proporcionan al lector diversas herramientas para desentrañar las composiciones de las mismas poetisas, de abrir nuevas líneas de investigación para abordar autoras sobre las que ha corrido la tinta a lo largo de las últimas décadas y de rescatar a escritoras que han sufrido la incomprensible desatención de los críticos. Solo nos queda decir, por tanto, que se trata de un trabajo de obligada lectura para aquellos que aspiren a conocer el escenario poético de la Transición española, en el que, claro está, las mujeres desempeñaron un papel fundamental.

