

Verónica Leuci y Facundo Giménez (Coords.)
La loca de los versos: voces femeninas en la poesía española (siglos XIX a XXI)
Mar del Plata
Es Pulpa Ediciones
2022
263 páginas

PALABRAS CLAVE: POESÍA ESPAÑOLA – VOCES FEMENINAS – YO POÉTICO
KEYWORDS: SPANISH POETRY – FEMININE VOICES – AUTHORIAL VOICE

Pasado, presente y futuro: las locas de los versos seguirán gritando

Sebastián Lopizzo¹

La loca de los versos: voces femeninas en la poesía española (siglos XIX a XXI) representa una notable contribución al estudio y la difusión de la poesía escrita por mujeres principalmente en el mundo hispánico, aunque también más allá de esa frontera, desde el siglo XIX hasta la actualidad. El volumen está integrado por tres partes claramente identificadas entre las que, no obstante, se advierten vínculos y diálogos. Como señala Verónica Leuci, una de sus coordinadoras, el libro “cruza distintos intereses, géneros, voces y temas conectados por el eje común de la poesía escrita por mujeres” (p.14).

La Parte 1 incluye seis artículos a cargo de especialistas que reflexionan, desde sus lecturas expertas, sobre la representación de la mujer y, especialmente, de la mujer que escribe, en textos desplegados a lo largo de los últimos doscientos veintidós años de literatura española. Inaugura la sección Marta Ferrari, cuyo texto

---

¹Sebastián Lopizzo es poeta, librero, tallerista y corrector. Forma parte del equipo editorial de Cepes Ediciones. Cursó el Profesorado en Letras en la Facultad de Humanidades de la UNMDP entre 2012 y 2018; participó de tareas de investigación y docencia en las asignaturas Introducción a la literatura y Teoría y crítica literarias I FH-UNMDP. Mail de contacto: sebastian_lopizzo@outlook.com

corre el velo de los prejuicios y los peligrosos lugares comunes. En él, la autora revisa el tipo social y textual de la literata-mujer escritora a partir de la lectura minuciosa de un conjunto exhaustivo de publicaciones costumbristas españolas del siglo XIX.

A continuación, Facundo Giménez explora con notable lucidez la compleja relación entre consumo y poesía. Analiza la obra de las poetisas contemporáneas Elena Medel y Mercedes Cebrián a partir de la noción de performatividad –entendida como un espacio de disputa entre el sujeto y el mercado– y examina cómo ambas voces encarnan dos extremos del arco de esa relación: en la poesía de Medel, observa un efecto de cercanía con el consumo y el mercado; en la poesía de Cebrián, una distancia irónica y un extrañamiento frente a los objetos de consumo.

La tercera entrega está a cargo de Rocío Ibarlucía, quien analiza minuciosamente tres poemas autorreferenciales de *Ficciones para una (auto)biografía* (2015) de Ángeles Mora. Ibarlucía se detiene en las nuevas figuras de la mujer-que-escribe en la obra citada de la poeta granadina y observa cómo se desarticulan las representaciones literarias canónicas de lo femenino, entendido tradicionalmente a partir de los estereotipos de madre, esposa, amante, diosa, musa, “ángel del hogar”: encuentra una mujer que pasa de objeto –en el imaginario patriarcal– a sujeto; una subjetividad femenina construida en y a partir de los poemas, mediante una nueva sentimentalidad en la que destaca el tono sutil y delicado, aunque también algo irónico, de Mora.

Verónica Leuci nos regala el texto “Mujeres de carne y verso: diálogos poéticos y redes femeninas en la posguerra española” en el que vincula la obra –literaria y cultural– de la poeta Ángela Figuera Aymerich con otras voces poéticas femeninas contemporáneas a ella. El trabajo da cuenta de un diálogo poético, de una verdadera red femenina de sororidad y afecto que Aymerich establece con sus “hermanas poetisas”, en la que se destaca especialmente el vínculo con Gloria Fuertes. Los lazos entre poetisas construyen, así, una comunidad literaria afectiva que Leuci despliega; al hacerlo, deja expuesta la consciencia de las protagonistas de esta hermandad lírica de que, sin colegas, se vuelve imposible alzar la voz.

La quinta contribución de esta primera parte pertenece a Laura Scarano, quien ilustra, a partir de ejemplos cuidadosamente seleccionados, la deconstrucción de tabúes corporales en la poesía escrita por mujeres en las últimas tres décadas. Presenta una serie de poemas que ilustran “dos núcleos dentro de este amplio espectro de tabúes” (p.114): por un lado, la problematización de la maternidad y toda la complejidad que la rodea (querer ser madre, no querer ser madre, ser madre y no quererlo, sufrir abortos naturales, inducir abortos, entre otros) y las funciones y transformaciones fisiológicas del cuerpo (la menstruación, la anorexia, el climaterio, la vejez). La serie de poemas seleccionados muestra con naturalidad y sin

dramatismo que se escribe con el cuerpo, y también se lee con él. Scarano muestra con notable contundencia que, al nombrar, la poesía vuelve real al cuerpo femenino. Lo deja hablar.

Cierra la primera sección del volumen una contribución de María Laura Turcatti que propone el análisis minucioso de una serie de poemas incluidos en la obra “En las orillas del Sar” de la poeta gallega Rosalía de Castro. Analiza cómo se constituye en sus poemas una figura de mujer que no solo habla y escribe sobre lo que siente e imagina, sino también sobre lo que piensa y reflexiona, en una España donde estas últimas actividades quedaban fuera del “deber ser” femenino.

La Parte 1 de *La loca de los versos* ofrece, como anticipa su título, un panorama completo de las voces femeninas en la poesía española de los últimos siglos. Cubre un enorme terreno temporal y espacial: los artículos incluidos en esta primera sección recorren la obra de poetisas del XIX, como Rosalía de Castro, y contemporáneas, como Erika Martínez, Mercedes Cebrián, Elena Medel o Luna Miguel; analizan la obra de poetisas oriundas de distintas regiones de España –Madrid, Bilbao, Granada, Cáceres, Villarreal, entre muchas otras ciudades– pero también establece puentes con mujeres que escriben fuera de los límites de la península – como Edith Galarza y Mary Coller (argentinas), Gioconda Belli (nicaragüense) o Rupi Kaur (poeta canadiense nacida en India), solo por nombrar algunas. Cada una de estas mujeres contestan y desmienten los estereotipos de mujer-que-escribe contruidos y divulgados por las publicaciones costumbristas del XIX que Marta Ferrari reseña en la primera contribución del volumen, algunos de los cuales, lamentablemente, todavía persisten –con mayor o menor grado de explicitud– al día de hoy.

La Parte 2 introduce nueve interesantes lecturas críticas, a cargo de alumnas de grado y posgrado,² que recorren distintos aspectos de la obra de algunas de las poetisas ya mencionadas.

Las tres primeras, a cargo de Sofía Cano Rivadeneira, María Macarena Heiland y Lara Paglione, ponen el foco en diversos elementos de la obra de Gloria Fuertes. Cano Rivadeneira analiza en la poesía de la autora madrileña la salida del molde que el esquema patriarcal y androcéntrico imponía a las mujeres. El trabajo da cuenta de una poesía contestataria, que se rebela contra los mandatos y reivindica la posibilidad de la mujer de *elegir*: elegir no casarse, elegir no maternar y, vinculado a lo anterior, elegir vivir una sexualidad libre. María Macarena Heiland analiza tres

---

² La mayoría de estas notas críticas surgen de la Jornada “La loca de los versos. Autorrepresentación y rol social de las poetisas en España”, organizada en la UNMdP en 2021 por Laura Scarano, Marta Ferrari y Verónica Leuci.

poemas incluidos en las *Obras incompletas* de Gloria Fuertes (“No dejan escribir”, “Voy haciendo versos por la calle” y “Cabra sola”) en diálogo con dos ensayos de su contemporánea Carmen Martín Gaité. A través del análisis, Heiland muestra cómo las actividades de leer y, sobre todo, escribir se constituyen como prácticas de resistencia: escribir es rebelarse contra las expectativas para el género imperantes durante la posguerra española. Así, se constituye en y por la escritura un sujeto femenino independiente, libre. Lara Paglione, por su parte, revisa la idea de comunidad en la poesía de Fuertes. Parte de la metáfora de los alhelíes –“que nacen todos juntos de una misma rama y forman un colectivo, donde cada flor es diferente, individual, pero surgidas de una misma base” (p.171)– para dar cuenta de lo comunitario en la obra de la autora madrileña, ilustrado mediante el análisis de algunos de sus versos fundamentales. Destaca la presencia de un yo comunitario, expansivo, que va de lo individual a lo colectivo; un sujeto Gloria Fuertes que se construye en el espacio poético en y desde la comunidad.

En el cuarto trabajo de esta segunda parte, Karen Rudenick focaliza la construcción de la identidad femenina en la obra poética de Carmen Martín Gaité, a partir del análisis lingüístico-gramatical de una serie de poemas que pertenecen a distintos momentos de su producción. En ellos, se observa el movimiento de una figura femenina que pasa de ser objeto de la poesía a ser sujeto poético: la introspección y la autorreflexión devienen en incomodidad y rebeldía. El autoconocimiento –que pone en foco la ventana como elemento que marca el límite entre, pero también conecta, el adentro y el afuera– abre paso a una mujer que se rebela contra el orden establecido y que desafía las normas de la sociedad patriarcal del franquismo. María Belén Salgado retoma la obra de Carmen Martín Gaité, esta vez en diálogo con la poesía de Ángela Figuera Aymerich. A pesar de ser reconocidas como escritoras con recorridos personales y artísticos muy diferentes, observa en ambas una búsqueda similar del sujeto femenino ligada a *qué decir y cómo decirlo* en la escritura. Salgado muestra cómo los lectores asistimos a esa búsqueda que se nos presenta precisamente como eso, una búsqueda no resuelta. Este recorrido es revelado a partir del análisis de dos poemas: “Mundo concluso” de Ángela Figuera y “Por el mundo delante” de Carmen Martín Gaité.

Marina Sztainberg focaliza los poemas “Celibato (lección tercera)” y “Cabra loca” de Gloria Fuertes y observa cómo se construyen en ellos imágenes de mujeres excéntricas, “raras” y peligrosas que rompen con el molde de “ángel del hogar” presupuesto e impuesto por el franquismo. Las mujeres que se construyen en ambos poemas se lanzan a las calles, los trenes y los bares, desafiando los límites de los espacios cerrados reservados para ellas y, desde allí, reivindican para sí mismas la independencia, la soltería, la falta de deseo materno y la actividad poética, desde un tono irónico y humorístico que no oculta sensibilidad y emoción. Milay Tangherlini,

por su parte, se detiene en el universo polifónico de la poeta madrileña e interpreta sus *Obras incompletas* en clave testimonial y documental. Revisa, en una serie de poemas de dicho volumen, el uso frecuente de un lenguaje coloquial, lleno de refranes y expresiones propias de la oralidad, que habla sobre el pueblo y que se dirige a él. Fuertes construye, así, un mundo del que participan voces diversas que introducen, a su vez, “diferentes identidades, historias y realidades” (p.212) con las que el propio sujeto poético en primera persona del singular interactúa (dialogando con ellas, a veces, y contestándolas, otras).

Cierran esta segunda parte las contribuciones de Anabella Valeo y Julieta Vorano que exploran la infancia en la obra de Carmen Martín Gaité y Gloria Fuertes respectivamente. Valeo analiza dos poemas de la poeta salmantina: “La última vez que entró Andersen en casa” y “El cuarto de jugar”. En ellos, se anticipa desde los títulos la construcción de un universo que envía a la infancia mediante la referencia a personajes y autores asociados a los cuentos de hadas, en el primer caso, y a un ambiente lúdico en versos que configuran una musicalidad llena de repeticiones ligadas a las canciones infantiles, en el segundo. La autora del artículo muestra claramente cómo estas intertextualidades y referencias propias del mundo infantil le permiten a Martín Gaité explorar la relación madre-hija, una exploración en la que la poeta recuerda un hecho autobiográfico trágico: la muerte de su propia hija. Julieta Vorano analiza la construcción de imágenes de la infancia en la poesía destinada a adultos de Gloria Fuertes. Observa una huella claramente autobiográfica que permite mostrar la experiencia colectiva de una niñez vulnerada en épocas de guerra civil y posguerra. El yo poético conjuga la voz de una adulta que recuerda su niñez con recursos propios de la mirada infantil, lo cual desafía el “adultocentrismo” que caracterizó a la sociedad del momento.

La Parte 3 está reservada a la poesía: a la poesía escrita por mujeres. Que *La loca de los versos*, un libro importantísimo para revisar la poesía de ayer y de hoy, termine con poetas y poemas no es más que un verdadero lujo. En las últimas veinte páginas del volumen encontramos mujeres que escriben sobre mujeres que escriben. Poetas que hacen y reflexionan sobre la palabra, como la marplatense Evangelina Aguilera cuyos poemas hacen equilibrio entre los deseos, la belleza y sus desprendimientos. O Ioana Gruia, poeta rumana que inicia uno de sus poemas con el siguiente verso: *no hay nada tan rotundo como un cuerpo*, mostrándonos la composición del mismo -de un cuerpo y del poema-, sus luces y sus sombras. Los bellísimos poemas de Fernanda Mugica y la precisión de su ojo frente a los objetos revelan que las cosas rotas nos enseñan algo (*que no querés decir*); entramos en una poética donde el dolor nos corre del eje y permite reflexionar hasta dónde podemos decir sin salirnos del núcleo (duro), el nuestro, el que está en el poema. Para finalizar, desde Santiago de Compostela llegan María do Cebreiro Rábade Villar y sus poemas

musicales, con un ritmo y una cadencia que invitan a leerlos en voz alta, incluso el primer poema que se presenta en dos versiones, la primera en su lengua de origen, la segunda traducida al castellano.

En resumen, *La loca de los versos* es un libro fundamental a la hora de analizar las problemáticas en la poesía española vinculadas a la figura de la mujer, en su pasado y en su presente. Aunque intenten silenciarlas, “las locas” seguirán gritando y modificando los paradigmas de una sociedad desigual. El volumen muestra que la poesía es resistencia; quienes alzan su voz mantienen abierto el camino de la lucha.