

Review of / Reseña de: Establier Pérez, Helena (Ed.). *El corazón en llamas. Cuerpo y sensualidad en la poesía española escrita por mujeres (1900-1968)*. Madrid: Iberoamericana-Vervuert, 2023, 421 pp. ISBN: 978-84-9192-343-5

AZAHARA SÁNCHEZ-MARTÍNEZ

Universidad de Almería, Almería, España

azaharasm@ual.es

<https://orcid.org/0000-0002-8792-5772>

La poesía está inevitablemente marcada por la historia. No existe verso que no esté modulado por el devenir de una vida concreta ubicada en un específico momento histórico. Y cada vida se materializa en un cuerpo, de hombre o de mujer, ensalzado o reprimido, cuidado o roto. La voz poética femenina, la que nace y se proyecta desde un cuerpo de mujer con su propia interpretación del mundo, ha tenido que batallar siempre contra una construcción social que, en principio, era excluyente y que, con el tiempo, fue derivando en todo un imaginario de imposiciones restrictivas que mermaban sus posibilidades expresivas. Mas no todas las poetisas concibieron su escritura del mismo modo. Las tensiones internas derivadas de su particular forma de confrontar una realidad estrecha se concretaron en reivindicaciones dispares de la identidad femenina a partir de su poética, algunas más transgresoras y otras más sugerentes o tímidas.

En *El corazón en llamas. Cuerpo y sensualidad en la poesía española escrita por mujeres (1900-1968)* encontramos un exhaustivo análisis de la inscripción del cuerpo y la sexualidad femenina en la obra poética de algunas de

las principales poetas del pasado siglo. Helena Establier Pérez, editora de este ambicioso volumen colectivo, proporciona en su esmerada introducción tanto las circunstancias sociales e históricas que moldearon la labor poética de las autoras examinadas en sus páginas como el contexto epistemológico de la investigación.

De este modo, la nómina de poetas se circunscribe a once nombres, nacidas todas ellas antes de la Guerra Civil española y cuyo corpus poético seleccionado no se extiende más allá de 1968, año en el que la crítica coincide en ubicar el inicio de nuevas vías poéticas. Todas estas poetas comparten, por tanto, escenario histórico, un periodo convulso azotado por una guerra y que culminó en una dictadura que impuso un modelo de mujer plegado a las exigencias de una sociedad patriarcal de raigambre cristiana. Desde una perspectiva de género y en aras de rescatar para la historia literaria a las poetas de la primera mitad del siglo XX, las investigadoras y los investigadores que participan en este volumen, entre ellos la propia Helena Establier, examinarán las distintas manifestaciones textuales de las que se sirvieron estas autoras para reivindicar su identidad a partir de sus versos.

De un total de trece capítulos, los dos primeros revisarán el marco cultural e historiográfico que ha dificultado la inclusión de estas poetas en el canon literario. Ángel Luis Prieto de Paula en «Mujeres en el Parnaso: mecanismos de borrado y elisión en la conformación del canon» realiza un interesante estudio diacrónico, centrado en tres momentos relevantes de la creación poética, que visibiliza las distintas estrategias de exclusión de las poetas de la historia literaria. Su análisis desemboca en las primeras décadas del pasado siglo, donde la publicación individual quedó marginada por el auge de las revistas y las antologías que, en este último caso, soslayaron sistemáticamente las contribuciones femeninas. Según Prieto de Paula, ya desde el presente, «la lucha contra esa invisibilidad está hoy en marcha» (p. 69).

Por su parte, en «Las poetas en la cultura y la historiografía españolas de la primera mitad del siglo XX», José María Ferri Coll brinda, precisamente, un análisis de la participación de estas poetas en la vida literaria española y concluye que su presencia fue notable y constante en distintas publicaciones, de modo que existe un desajuste en cuanto a su peso en la configuración de un canon que se ha ido componiendo en manuales, estudios e historias literarias. Examinados, de este modo, los obstáculos que las poetas tuvieron

que sortear, en el tercer capítulo titulado «Imaginarios del cuerpo en las poetisas españolas contemporáneas (1900-1936)» Melissa Lecointre se centra en la obra poética femenina de preguerra para arrojar luz sobre las variadas estrategias compositivas que estas autoras desplegaron con el fin de confrontar el tradicional imaginario del cuerpo femenino y reivindicar un espacio propio, no ajeno a tensiones y contradicciones, en la configuración de su propia sexualidad e identidad femenina.

Los capítulos restantes individualizarán las vías de incorporación del cuerpo y la sexualidad femenina a la obra lírica de once poetisas que asumieron estrategias dispares para reivindicarse como mujeres en iguales circunstancias históricas. Isabel Navas Ocaña, en el cuarto capítulo de la obra titulado ««¿Si la luna estará enamorada?»: cuerpos y máscaras en la poesía modernista de Lucía Sánchez Saornil» ofrece, en este sentido, un minucioso examen de la obra lírica de Saornil menos atendida por la crítica debido al interés académico por su corpus ultraísta. A este respecto, Navas Ocaña examina los primeros años de creación de la autora en los que su poesía se circunscribe al llamado «modernismo epigonal», desde donde también Saornil proyecta su deseo erótico en conflicto con la heteronormatividad sexual.

La presencia de la herencia modernista hispánica no solo la observamos en Sánchez Saornil, también hubo otras poetisas que, como ella, subvirtieron los imaginarios corporales femeninos al asimilar el modernismo desde su posición de mujeres. Este es el caso de la poeta que Christine Arkinstall analiza en «Cuerpos poéticos y creatividad modernista en los mundos naturales de Elisabeth Mulder», el quinto capítulo de la obra. Arkinstall se interesa por la forma en la que Mulder parte en sus dos primeros poemarios de la poética modernista y decadentista para cuestionarse y apropiarse de los estereotipos patriarcales sobre la feminidad para, a través de sus versos, reinterpretarlos en clave femenina.

A la transgresión poética de Saornil y Mulder podemos incorporar los versos de la poeta que Marina Bianchi aborda en el capítulo VI titulado ««De mi cuerpo a tu cuerpo»: el ímpetu del amor oscuro en la poesía de Ana María Martínez Sagi». El análisis de Bianchi explora las estrategias discursivas para desafiar los roles femeninos de una poeta que publicó antes y durante el franquismo y que tuvo que reinventar sus propios códigos poéticos para

expresar su sentir amoroso durante una dictadura que castigaba duramente la homosexualidad.

También hubo, no obstante, poetas que, a diferencia de las anteriores, usaron estrategias compositivas menos explícitas para expresar el deseo amoroso, como valerse de la naturaleza para metaforizar la propia sexualidad, y que, por tanto, no rompieron con el canon imperante. Este es el caso de las dos poetas que Roberta A. Quance explora en «Juego de equilibrios: mar, deporte y deseo en la primera poesía de Concha Méndez y Josefina de la Torre». Mas el peso del modelo de mujer abnegada y sumisa, en términos sociales y literarios, perturbaba la paz interior de otras muchas poetas que quedaron atrapadas en internas luchas entre el deseo, la pasión o las expectativas profesionales y la ideología católica en la que habían sido educadas. El trabajo de Helena Establier Pérez titulado «La criatura incinerada: cuerpo y espiritualidad en la poesía de Concha Espina» se ocupa del conflicto de esta reconocida poeta en el capítulo VIII.

En «La poesía de Rosa Chacel: sensualidad y recuperación del mundo clásico» Laura Palomo Alepuz reflexiona sobre una poeta que supone otro ejemplo de contención en cuanto a la expresión poética de la corporalidad. Palomo Alepuz concluye a partir del análisis de dos poemarios fechados en las décadas de los treinta y los cuarenta, pero inéditos hasta 1978, que Chacel se sirve del clasicismo y el culturalismo para atenuar la sexualidad y el deseo de sus versos; pero que no por ello dejan de ser elementos esenciales de su obra poética. Tras este noveno capítulo, se da paso al estudio de cuatro poetas que publicaron después de la Guerra Civil.

En el capítulo X, titulado «Dar cuerpo al pensamiento: texto y representación corporal de la mujer en la poesía de Ángela Figuera», María Payeras Grau brinda un análisis pionero, desde la perspectiva de género que vertebra este volumen, de los siete poemarios de Figuera compuestos entre 1948 y 1962. Presenciamos, pues, en este estudio la evolución de la poeta desde un individualismo intimista hasta una visión más existencialista e histórica, sin abandonar nunca la inscripción transgresora de la propia sexualidad en su obra. Esta evolución poética también se evidencia en otra de las poetas de posguerra analizadas en esta obra. De este modo, en ««No me exijas virginidad alguna»: la poesía erótica de Susana March», Sharon Keefe Ugalde

analiza el erotismo y la corporeización de una poética subversiva y desafiante, en sus inicios, y resignada en su etapa final.

Elia Saneleuterio Temporal, por su parte, realiza una importante contribución a la visibilización de las poetisas del franquismo. En «Amparo Conde Gamazo: rasgos de una poesía sin cuerpo desde los años cuarenta» esta investigadora rescata del olvido a una poeta con un extenso corpus creativo casi desconocido por no haber sido difundido por los cauces editoriales tradicionales. En la obra de Conde Gamazo encontramos una voz poética sin marcas de género que eleva, por tanto, el cuerpo por encima del binomio hombre/mujer para no transgredir la ideología imperante.

Por último, el capítulo XIII nos acerca a la poeta más joven de las analizadas en esta obra. En «Sensualidad y sugerencia discursiva en la lírica de María Victoria Atencia» María Isabel López Martínez detalla la consciente atenuación de los temas femeninos que realiza la poeta mediante técnicas de sugerencia para despojar su poética de condición sexual alguna, todo ello sin perjudicar la evidente carga sensual de sus versos, lo que le permitió a Atencia publicar en la prestigiosa colección Adonáis junto a los más reconocidos poetisas de su tiempo.

Esta obra colectiva representa, sin atisbo de duda, un valioso aporte para la historia literaria española. El enfoque de la investigación, desde los postulados de la Crítica Literaria feminista y los estudios de género, permite un análisis de la poesía escrita por mujeres durante las primeras décadas del siglo XX muy pertinente y necesario en el momento en el que se concibe este volumen. Porque el cuerpo de la mujer no desaparece aún en las condiciones más ingratas, es sabio recuperar la obra de aquellas que lo hicieron visible de la forma más hermosa posible, mediante sus versos.