

EL CORAZÓN EN LLAMAS:
UN CUESTIONAMIENTO DEL CANON LITERARIO DESDE LA
REIVINDICACIÓN DE MUJERES POETAS

MARÍA ÁNGELES CHAVARRÍA AZNAR
Universidad Europea de Valencia

Coordinado por Helena Establier Pérez, *El corazón en llamas: Cuerpo y sensualidad en la poesía española escrita por mujeres (1900-1968)* nos ofrece un acercamiento a las obras de poetas que, debido a la invisibilidad, requieren una relectura y, en algunos casos, incluso ser descubiertas.¹

La profesora Establier muestra con este volumen la continuidad con su línea principal de investigación, la cual aborda fundamentalmente las relaciones entre la literatura española y los estudios de género y presta especial atención a la literatura escrita por mujeres entre los siglos XVIII y XX. Además, trabaja sobre diferentes proyectos competitivos nacionales y autonómicos centrados en el estudio de la poesía española de mujeres y es directora del grupo de investigación PoGEsp (Poesía Española y Género).

En este caso, el estudio de cada autora destaca por su rigor y minuciosidad, a cargo de figuras investigadoras de la talla de Ángel Luis Prieto de Paula, José María Ferri Coll, Melissa Lecointre, Isabel Navas Ocaña, Christine Arkinstall, Marina Bianchi, Roberta Ann Quance, Helena Establier Pérez, Laura Palomo Alepuz, María Payeras Grau, Sharon Keefe Ugalde, Elia Saneleuterio y María Isabel López Martínez. Desde la introducción se pone de manifiesto el principal propósito del libro que es el de proponer nuevas lecturas sobre obras poéticas no abordadas previamente desde otros puntos de vista vinculados al género de las autoras, a la vez que visibilizar la obra lírica de dichas escritoras que requieren una reivindicación contundente por la Crítica Literaria. Una de las razones principales para este desconocimiento suele ser el poco acceso a editoriales convencionales y la dificultad de difusión que supone, para muchas de las autoras citadas, la autoedición y autodistribución.

¹ Establier Pérez, Helena (ed.). *El corazón en llamas. Cuerpo y sensualidad en la poesía española escrita por mujeres (1900-1968)*. Madrid– Frankfurt am Main, Iberoamericana – Vervuert, 2023, 421 págs.

En los primeros capítulos, los profesores Prieto y Ferri realizan un recorrido histórico cuestionando el canon literario y el criterio de selección de las antologías, a la vez que destacan el papel de las revistas literarias para dar a conocer voces que de otro modo hubieran quedado silenciadas. Antes de detenerse en la poesía del siglo XX, Prieto centra la atención en la lírica arcaica griega, especialmente en Safo, en la lírica medieval que propicia la eclosión humanista y la revolución romántica desde un punto de vista coral o colectivo. Ferri, por su parte, insiste en el papel dependiente de la mujer que minimizó o anuló por completo su visibilidad y reivindica a autoras que, en capítulos posteriores, recibirán una atención personalizada.

Siguiendo con esta visión general, prosigue el siguiente apartado, en el que Le-cointre profundiza en aspectos del imaginario estilístico en un corpus escogido. Es interesante el enfoque de la investigadora al analizar la representación del cuerpo femenino a través de motivos recurrentes en poemarios escritos por mujeres y, a partir de ahí, la evolución y transformación de escritoras que se afirman como sujetos activos, mientras van despojándose de opresiones como el corsé o rechazando convenciones sociales como el sombrero.

Un interés más focalizado a autoras determinadas aparece en las siguientes páginas, en las cuales cada estudiosa se detiene en la aportación literaria de las poetisas citadas. Así pues, Navas analiza la peculiar asimilación modernista de Lucía Sánchez Saornil, de la que se destaca la sensualidad y la representación del cuerpo y se valora el hecho de haber transitado por diferentes corrientes literarias de las primeras décadas del siglo XX, entre ellas, el modernismo, la vanguardia y la literatura comprometida.

Siguiendo con esta línea reivindicativa, Akininstall cuestiona las tradiciones culturales heredadas a través del corpus poético de Elisabeth Mulder, autora cosmopolita y precoz con una amplia obra que comprende poesía, novela y cuentos. En ella interactúa con el legado cultural para rebatir modelos y, con audacia e ingenio, generar espacios de innovación.

En el siguiente apartado, Bianchi se adentra en los versos de Ana María Martínez Sagi que, aun partiendo de los moldes tradicionales, no se ajusta a ellos, en búsqueda continua de su propio espacio que oscila entre la sensualidad más terrenal, la mística espiritual. En este recorrido por su trayectoria poética, la profesora presta especial atención a la expresión de las emociones a través del cuerpo, a la mística carnal de la autora y al lenguaje del deseo.

Quance, por su parte, realiza un detallado estudio comparativo entre la primera poesía de Concha Méndez y Josefina de la Torre, insistiendo en sus temáticas vanguardistas y destacando, con precisión, tanto las circunstancias vitales como los rasgos personales y creativos que las unían o las diferenciaban.

También con minuciosidad y acierto, aborda Establier el análisis del poemario *Entre la noche y el mar* de Concha Espina desde la tensión entre cuerpo y espiritualidad; no obstante, aunque se detiene en esta obra concreta, la estudiosa presenta un perfil completo de una autora laureada y leída en su tiempo, con una amplia producción principalmente narrativa.

A continuación, Laura Palomo analiza la poesía de Rosa Chacel, en cuanto a lo que supone de sensualidad y recuperación del mundo clásico. Aclara la profesora que centra su estudio en la lírica de la autora, puesto que es su vertiente narrativa la que ha gozado de mayor atención por parte de la crítica. Esta relativa visibilidad de Chacel no ha afectado, en cambio, a una poesía exigente que, por razones culturales y debido al perfeccionismo de la propia autora, quedó relegada a un segundo plano.

Por lo que respecta a Payeras, pone su atención en la corporalidad como el centro de la escritura poética de Ángela Figuera. Destaca en concreto su libertad en cuanto a la manifestación del cuerpo femenino en plenitud, en un marco social y político absolutamente disuasorio para expresar abiertamente la sensualidad, y menos todavía en la voz de una mujer. Esta expresión sería una constante para elaborar, por parte de la autora, un discurso feminista reivindicativo cada vez más consciente.

Keefe, por su parte, reseña la poesía erótica de Susana March como una muestra destacable alejada de convencionalismos. Para ello, se parte del contexto histórico en el que las escritoras luchaban por integrarse en el ámbito literario y se especifica cómo afectó en concreto a una autora que debía aparcar la poesía y dedicarse a escribir novelas rosas para afrontar una precaria situación económica. De ahí el interés por sacar a la luz una poesía erótica de la que también se comentan sus precursoras (Ernestina de Champourcin, Concha Méndez, Delmira Agustini, Alfonsina Storni y Juana de Ibarbourou).

En cuanto a Saneleuterio, la profesora recupera la poesía de Amparo Conde Gamazo ahondando en una prolijidad lírica de necesaria reivindicación. Se insiste en que, pese a su cuantiosa producción poética compuesta por sesenta y dos poemarios, exceptuando ciertos círculos, sigue siendo casi desconocida. Del mismo modo que otras autoras citadas, una de las razones de la escasa visibilidad es la limitada participación en obras colectivas convencionales y el escaso acceso a las ediciones artesanales y de distribución personal donde están alojadas la mayoría de sus obras.

Completa el estudio la profesora López Martínez, que se decanta por indagar en las oscilaciones de la lírica de María Victoria Atencia entre sensualidad y sugerencia discursiva. Resulta muy interesante, en este apartado final, la muestra de técnicas de sugerencia para expresar lo sensual, así como las estrategias de ocultamiento del biografismo. Todo ello acentúa la capacidad de la autora para sugerir a través del juego del equívoco y para intensificar el poder de los sentidos por encima de todo lo demás.

Por tanto, el interés del libro radica no solo en sus referencias literarias sino también en su potencial pedagógico, en cuanto que propone una relectura de textos y autoras destacables. En definitiva, encontramos en este trabajo colectivo un buen número de estudios, ampliamente documentados, a tener en cuenta para poner en valor y en su lugar histórico a tantas mujeres escritoras que bien merecen este reconocimiento de su obra poética.