

INTI: Revista de literatura hispánica

Number 95
Volumen 1, 95 (2022): *Paradigmas de la
Actualidad Poética*

Article 47

2022

Poetas hispanoamericanas contemporáneas (Poéticas y metapoéticas (siglos XX-XXI)). Ed. Milena Rodríguez Gutiérrez. Berlin/Boston: De Gruyter, 2021

Áurea María Sotomayor
University of Pittsburgh

Follow this and additional works at: <https://digitalcommons.providence.edu/inti>

Citas recomendadas

Sotomayor, Áurea María (August 2023) "*Poetas hispanoamericanas contemporáneas (Poéticas y metapoéticas (siglos XX-XXI)).* Ed. Milena Rodríguez Gutiérrez. Berlin/Boston: De Gruyter, 2021," *INTI: Revista de literatura hispánica*: No. 95, Article 47.

Available at: <https://digitalcommons.providence.edu/inti/vol1/iss95/47>

This Reseña is brought to you for free and open access by DigitalCommons@Providence. It has been accepted for inclusion in *INTI: Revista de literatura hispánica* by an authorized editor of DigitalCommons@Providence. For more information, please contact dps@providence.edu.

Poetas hispanoamericanas contemporáneas (Poéticas y metapoéticas (siglos XX-XXI). Ed. Milena Rodríguez Gutiérrez. Berlin/Boston: De Gruyter, 2021.

“No puedo hablar para nada decir. Por eso nos perdemos,
yo y el poema, en la tentativa inútil de transcribir relaciones ardientes.”

(Pizarnik, *El infierno musical*)

El pasaje citado de la poeta argentina Alejandra Pizarnik es un excelente emblema de este volumen pues allí se describe la especificidad y conciencia ante el lenguaje que asumen quienes escriben poesía, un género cuyo gesto principal es reflexionar sobre el vehículo mismo que posibilita el pensar. En virtud del lenguaje se subraya la distinción entre el objeto y el sujeto involucrados en dicho hacer. Que las poetisas hayan abordado y reflexionado sobre dicho tema desde tiempos inmemoriales (Safo) y, entre las latinoamericanas, desde el modernismo hacia acá es lo que genera el interés de Milena Rodríguez Gutiérrez para editar un volumen como este, cuyo propósito es reivindicar la potencia del lenguaje y la escritura en poetisas mujeres que han asumido lo metapoético como un aspecto fundamental en su poesía. Así lo confirma el ensayo introductorio al volumen, “Una mujer escribe este poema. Las poetisas hispanoamericanas: poéticas y metapoéticas”, donde la editora comenta las primeras poéticas de Aristóteles y Horacio, y las de otros autores contemporáneos sobre lo que sería el lenguaje como objeto, pero sobre todo del poder epistémico de la escritura poética, para luego centrar su interés en la *poiesis* de las escritoras mujeres y el gesto discursivo que consiste en exponer sus poéticas. Ello es una forma de cuestionar el papel convencional que la norma patriarcal le asignó a la poeta reduciendo y tipificando su producción a la elaboración de temas que solo abordaban

el sentimiento o la expresión del ser interior. Milena Rodríguez examina el tema metapoético en la poesía hispanoamericana comenzando por Martí, Darío, Huidobro, Neruda. Como señala Pedro Lastra, el acto de escribir mismo se autogenera temáticamente, lo que invita a una reflexión en la producción contemporánea, y en este caso Rodríguez se centra en las escritoras. Vale la pena llamar la atención a lo mencionado por Iris Zavala respecto al hecho de que cuando la mujer se enfrenta a eso que Proust denomina la “lengua extranjera” porque el uso estético difiere del común, la de las mujeres se inventa desde la extranjería misma, dada su marginación de los círculos hegemónicos que manejan la escritura. El recorrido de Rodríguez abarca desde poetas modernistas y postmodernistas (Storni, Mistral) hasta poetas contemporáneas como Pizarnik (*El infierno musical*) y la peruana Blanca Varela, en quien el tema adquiere gran intensidad.

El antecedente de este volumen crítico fue el II Simposio internacional “Las poetas hispanoamericanas”, celebrado en la Universidad de Granada en el 2019. La antología “pretende abrir un campo” (19) y reivindicar la potencia del lenguaje y la escritura en poetas mujeres que han asumido el tema metapoético como parte integral de su poesía. Un texto afín a este volumen crítico lo será la antología *Metapoéticas. Poetas hispanoamericanas contemporáneas*, que será publicado próximamente por la Editorial Pre-textos. En este volumen crítico se optó por enfatizar poetas provenientes de Venezuela, Chile, Venezuela y Cuba. Sin embargo también hay estudios sobre poetas argentinas (Kamenszain), uruguayas (Amanda Berenguer y Cristina Peri-Rossi) y centroamericanas como Claribel Alegría. Se enriquecería la serie de Romanische Literaturen con un volumen que se dedique a la poesía caribeña, con especial énfasis en la poesía puertorriqueña y dominicana, otro dedicado a poesía andina (Ecuador, Perú, Bolivia), y uno final dedicado a México y Centroamérica.)

El volumen se divide en tres secciones: una primera titulada “Diálogos”, donde se trazan conexiones entre poetas provenientes de cuatro regiones específicas, a saber, Venezuela (a cargo de Margara Russotto), Cuba (Milena Rodríguez), Perú (Ina Salazar) y Chile (Nain Nómez). De Venezuela, las poetas abordadas son Luz Machado, Enriqueta Arvelo Larriva, Ana Enriqueta Terán, Ida Gramcko y Elizabeth Schön. De Chile lo son Gabriela Mistral y Winett de Rokha. Del Perú, Carmen Ollé y Victoria Guerrero; y de Cuba, Carilda Oliver, Fina García Marruz, Reina María Rodríguez y Damaris Calderón. Una segunda parte se denomina “Lecturas” y se divide en a) Fundadoras, con ensayos de Vicente Cerbera sobre Claribel Alegría, de María Lucía Puppo sobre Amanda Berenguer, de Edgardo Dobry sobre Rosario Castellanos y de Mariana Di Cío sobre Susana Thénon y b) Poetas de hoy, sobre las poéticas de Cristina Peri Rossi, Cristina Rivera Garza, Laura Ruiz Montes, Begoña Ugalde y Tamara Kamenszain. Se añade al volumen la sección “Documentos (artes poéticas en prosa y otros textos metapoéticos)”, constituida por

muestras en prosa, poemas en prosa y poesía de Mistral, Storni, García Marruz, Varela, Thénon, Elvira Hernández, Noni Benegas, Reina María Rodríguez, Verónica Zondek y Cristina Peri Rossi.

Si de trazar una estricta genealogía de metapoéticas femeninas se trata, las obras de Gabriela Mistral, Amanda Berenguer, Susana Thénon, Tamara Kamenszain y Cristina Peri-Rossi son, en mi opinión, las más sobresalientes. Los ensayos elaborados en dicha dirección examinan la poética mistraliana a partir de *Tala* y en varios de sus ensayos donde se confirma la búsqueda de una lengua hablada intuitiva y musical. Nain Nómez analiza detalladamente dos de los poemas de la Mistral, “La flor del aire” y “Una palabra (*Lagar*)”. En el primero se traza la trayectoria de una experiencia estética de tipo cognoscitivo que se cifra en el cromatismo de diversas flores hasta encontrar la más frágil e incolora “flor del aire”, que conduce a la “sonámbula” en ruta hacia la disolución del yo y la trascendencia del poema. La trayectoria resume muchos planos que en “Una palabra” estallan violentamente para decir lo que desea. En el caso de la uruguaya Amanda Berenguer, su metapoesía se nutre de la investigación en torno a formas espaciales, disciplinas como la ciencia y la topología. Escribe, por ejemplo, una carta infinita en una botella de Klein (que no tiene adentro ni afuera, como una cinta Moebius). La importancia de la tipografía y el arreglo espacial de los versos, el uso del collage, los epígrafes y citas, así como sus referencias visuales puntuales permiten, en el decir de María Lucía Puppo, “establecer un diálogo inter-semiótico que tensiona y problematiza la relación entre palabra e imagen” (137). En *Los signos sobre la mesa*, donde Berenguer examina al tema de la dictadura militar uruguaya, se explora la expresión límite que se acerca al aullido como signo de dolor. También Susana Thénon halló en una poesía de indagación lingüística y anticanónica la clave para cuestionar el lenguaje poético y el académico desde adentro, intentando desmantelarlo mediante el uso de los antagonismos y del cuestionamiento del género recurriendo a los neutros, como señala Mariana di Ció, para decir aquello que “no se debe nombrar”. En *Ova completa* se “postula hacia el final del camino poético una ‘refundación’ de la lengua poética que supone una violenta ruptura de las normas y hasta un rechazo del paradigma verbal mismo” (170). El hermoso ensayo de Geneviève Fabry sobre la poética de la poeta y crítica Tamara Kamenszain decide indagar en la escritura de la experiencia amorosa en *El libro de Tamar*, escrito a partir de la recepción de un poema de Héctor Libertella. “La reconciliación entre la experiencia amorosa y el poema no resulta de una intención autorial sino que constituye un efecto de lectura, condicionado por una temporalidad que fluye de manera desigual” (274), señala Fabry. En el análisis de esa trayectoria entre dos textos una poética se va desarmando a partir de las otredades que crea el duelo mismo, confirmando “la aporía del poema amoroso”. Otros momentos importantes del ensayo abordan además “la reescritura irónica del tango” (268) en *Tango Bar*, la transformación

del amado en musa en las prácticas de Agustini según examinadas por Kamenszain como crítica y “las hablas que deja aflorar la lengua materna” aprendidas en el espacio doméstico donde el trabajo manual, artesano y experimental se produce (*La casa grande, Vida de living*). Así, en la lectura que realiza Fabry, Kamenszain reivindica la lengua familiar o materna en su poética y también en su crítica. Cristina Peri-Rossi sería otra poeta fundamental donde se cifra claramente un recorrido similar al de Thénon, aunque “barloventeando” y “singlando”: allí se desarticula desde adentro la lengua para develar su cuestionamiento en *Evohé, Lingüística general* y *Babel bárbara*, principalmente. Alicia Salomone examina específicamente en su ensayo a las poetisas chilenas nacidas alrededor de los ochenta destacando la escritura de Begoña Ugalde. Otras escritoras donde se aborda el tratamiento del *ars poética* en sus obras y que por razón de la brevedad de esta reseña no podemos abordar serían las mexicanas Rosario Castellanos (“Lamentación de Dido”) y Cristina Rivera Garza (*Ya no vivo aquí*), las venezolanas Ana Enriqueta Terán, Ida Gramcko y Elizabeth Schön (*La cisterna insondable*), además de cuatro poetisas cubanas que según Rodríguez comparten lo que ella denomina las “poéticas del bolso” (Carilda Oliver, Fina García Marruz, Reina María Rodríguez y Damaris Calderón). No quiero olvidar a dos importantes poetisas peruanas: Carmen Ollé y Victoria Guerrero. Para los lectores de poesía y para quienes deseen indagar en las metapoéticas femeninas contemporáneas, este volumen editado por Milena Rodríguez Gutiérrez es de obligada referencia para conceptualizar el tema, apreciar destacados recorridos en poetisas particulares, así como para iniciar indagaciones posteriores de dicho discurso poético en otros países latinoamericanos y caribeños. A tal efecto, aguardamos con júbilo una segunda etapa de reflexión en la antología *Metapoéticas*, que publicará la Editorial Pretextos próximamente.

Áurea María Sotomayor
University of Pittsburgh