

De la transgresión al absurdo: Apuntes para una lectura de la joven poesía escrita por mujeres en Venezuela

From transgression to absurdity: Notes for a reading of young poetry written by women in Venezuela

Rosa Elena Pérez Mendoza¹

Resumen

En el presente ensayo realizamos una lectura de obras poéticas escritas por mujeres recientemente. Una vez anotadas las particularidades de cada una, pasamos a hacer una interpretación de la composición de las mismas para, luego, ensayar una sucinta caracterización del conjunto, en cuanto a las inflexiones que estas producciones podrían proponer.

Palabras clave: poesía, mujeres, transgresión, absurdo.

Abstract

In this essay we perform a reading of poetic works written by women recently. Once the particularities of each one have been noted. We proceed to make an interpretation of their composition for rehearse a succinct characterization of the whole, in terms of the inflections that these productions could propose.

Keywords: *poetry, women, transgression, absurd.*

Recibido: 12/03/2023

Aprobado: 14/04/2023

¹ Profesora de literatura latinoamericana y venezolana de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, Caracas, Venezuela. Correo electrónico: rosaelenaperez@gmail.com

Presentación

En esta puntual incursión investigativa hemos podido hacer vuelo rasante por una pequeña parte del cuadro general de la poesía venezolana actual. Específicamente hemos revisado un conjunto de poemas publicados tanto en formato impreso como digital (incluso se leyeron libros por publicarse) creados por mujeres jóvenes que han pasado a formar parte del tejido escritural que se ha venido constituyendo en los últimos años en Venezuela.

En total, se examinaron siete libros, una *plaque* y algunas publicaciones periódicas, antologías y compilaciones donde se incluyen uno o varios textos de las autoras, entre quienes se encuentran Aquarela del Sol Padilla, Beira Lisboa, Mariajosé Escobar, Yanuva León y Deisa Tremarias. Las tres primeras nacieron en el Distrito Capital y las dos últimas en el estado Miranda, entre los años 1982 y 1988, de manera que todas forman parte de una generación de poetas correspondiente a los años ochenta del siglo pasado.

Por otra parte, habría que decir que dos de estos libros han sido merecedores de galardones prestigiosos como el poemario *Casa de viaje* de Deisa Tremarias, el cual recibió el Premio de Literatura Stefania Mosca (2016), y *Rojo es el incendio* de Aquarela del Sol Padilla, con el cual ganó el Premio Nacional de Poesía de la Casa de las Letras Andrés Bello (2012). También es de interés mencionar que dos de estas escritoras –Mariajosé Escobar y Deisa Tremarias– forman parte del colectivo Las fulanas esas que lleva a cabo recitales y actividades diversas en barrios y comunidades caraqueñas. Otro aspecto a resaltar es que todas las mencionadas desempeñan labores vinculadas al quehacer de la lectura y la escritura tanto en el campo editorial como en el de la promoción de la actividad literaria en el país.

Una vez anotadas estas particularidades, paso a hacer una lectura del trabajo poético presentado en las obras de estas autoras para, luego, ensayar una sucinta caracterización del conjunto, en cuanto a las inflexiones que estas producciones podrían proponer.

En *Rojo es el incendio* (Caracas, 2016), de Aquarela del Sol Padilla, percibimos una voz poética que aborda universos temáticos variados en los que se adentra con hondura y sin reservas. La denuncia política y social frente al despojo de tierras, vidas y dignidades, la violencia, el abandono, la infancia perdida, el amor, la maternidad, el feminismo y la urbe,

entre otros asuntos, son motivos que se exponen básicamente desde la herida y el sinsabor; con excepción de la ternura que asoma sobre todo en la última parte, titulada “Lo que el alma justifica”, donde la autora finalmente da paso al optimismo.

Sobre la composición general de la obra hay que decir que sus distintas partes (cinco en total) son desarrolladas con tonos y estrategias discursivas diferentes, dejando ver con ello una amplitud de recursos estéticos que le confieren un vuelo poético profundo y singular. A continuación, el poema “Cédula de identidad” de este libro:

Hace dos horas te hubiera dicho cuántas veces hice el amor con el mismo hombre
cuánto mide mi mano en el resplandor del mediodía
Hace dos horas te hubiera dicho que profané la tumba de Cortázar
y me dolí en sus huesos durante días bajo la misma lluvia
vengo del destierro te diría
de la espalda de una guerra clandestina
nací de un vientre comunista
diría^[L]_[SEP]
mi padre es un genio que se ríe
Hace dos horas te hubiera contado cómo me gusta tomarme fotos desnuda
y caminar sin prisa con un libro semiabierto en la mano
te diría que mi nombre lo inventaron con vino tinto y una canción en portugués
que creo empeñadamente que me muero en el cuerpo de los otros
que me juzgo y llego a casa culpable

Hace dos horas te diría que me gusta comer aceitunas
que leí tres veces *Rayuela*
que le debo mi niñez al unicornio
—un Charlot sentado mirándome, a su lado un perro blanco— son mis cinco años

Hace dos horas te diría que me hubiera gustado nacer
en otra lengua^[L]_[SEP]
que esta no me alcanza porque no imita el eco de la montaña
cada vez que nace un pájaro
te diría que me doblego
que me protejo desde que creo en anónimos, en ningunos²

² Aquarela del Sol Padilla. *Rojo es el incendio*. p. 100.

El vigor que va adquiriendo este poemario a medida que la voz poética se expande la va tornando no solo una obra con consistencia, sino original y trascendente, así como con un lenguaje muy personal. Creemos no correr riesgo al afirmar que esta creación constituye una referencia ineludible dentro del panorama actual de la poesía venezolana.

En el libro digital *Como decir cántaro*³, de Yanuva León, nos topamos con un tejido hilvanado a partir del concepto de la expresión hablada, según los nombres de las tres secciones que lo integran: “Decir memoria”, “Decir cuerpo”, “Decir palabra”. En la primera sección encontramos un grupo de textos que básicamente hacen homenaje a ancestros y a amistades desde un verbo contundente y filoso. La segunda parte abre con un poema que habla del rol de la mujer hoy en día y la necesidad de que esta se incorpore activamente al quehacer diario disolviendo antiguas sujeciones, luego, se pasea por tópicos que van desde el amor, la ciudad de Caracas y el despojo hasta la identidad dolida y rota y el llamado a la insurgencia. La última sección inicia con un potente poema que cuestiona la cancelación de la multiplicidad de lenguas ancestrales americanas de cara a la imposición de la lengua del conquistador, desde allí, en otros textos, refiere la añoranza de las lenguas originarias, los extravíos burgueses de la palabra, el caos lingüístico, así como el goce estético que la labor en torno al lenguaje ofrece. Es esta una propuesta que experimenta con el lenguaje al innovar términos –“cebollamente”, “mariposamente”, “pájaramente”, “semillamente”, “oloriento”- y al desorganizar el orden sintáctico del idioma para establecer quiebres que responden principalmente al fin estético, de modo que esta obra se aleja de forma resuelta de la condescendencia, erigiéndose como una pieza irreverente que evidencia un trabajo esmerado, coherente y sólido.

Seguidamente, incorporamos el poema titulado “Moa” como una muestra del tono lírico efectivamente logrado:

Quizá ella tuvo un nombre grande en su lengua
un nombre en honor a la noche
con sus estrellas hablando de cosas

³ León, Yanuva. *Como decir cántaro*. Caracas: Fundación Senzala, 2014.

un nombre-poema-música para el ritmo de la vida
digamos que tal vez *Canto de Estrellas* se llamaba pero en su lengua
de otros sonidos y de otros significados

quizá él tuvo un nombre de fuerza
en la lengua de ella
que era también la suya
un nombre venido de la contemplación de las aguas
que bailan debajo del torrente
un nombre-himno-sentencia para los malos augurios
digamos que tal vez *Hijo de Río Bravo* se llamaba
pero en su lengua
de otros sonidos y de otros significados
quizá *Canto de Estrellas* encontró a *Hijo de Río Bravo*
y un incendio cósmico les avisó ventura
me da por creer que se amaron
acomodados debajo del manto que todo lo ampara
y seguro se contaron historias de sus abuelos

quizá tuvieron una hija
frágil como la espiga
y *Espiga* la nombraron
pero en su lengua
de otros sonidos y de otros significados
tal vez *Espiga* jugaba con el claro de la luna
con las formas del agua entre las piedras
y comía semillas de árboles jóvenes

Me gusta pensar que los tres
siguen naciendo maíz.⁴

Pasando a otros dos títulos, *Poemas de insomnio y lluvia (1999-2004)*⁵ y *La casa en el espejo*⁶ de Mariajosé Escobar, comentaremos que estos se encuentran estructurados temáticamente en torno a lo nocturno –a excepción de un puñado de textos que se desvían de este eje y, en consecuencia, lo potencian y enriquecen–, de esta forma se va desplegando un aura de angustia y tortura, como consecuencia del insomnio, que por momentos se vuelve

⁴ Yanuva León. *Como decir cántaro...* p. 57.

⁵ Escobar, Mariajosé. *Poemas de insomnio y lluvia (1999-2004)*. Caracas: Editorial El perro y la rana, 2012.

⁶ Escobar, Mariajosé. *La casa en el espejo*. Caracas: casa Nacional de las Letras Andrés Bello, 2015.

asfixiante. La voz poética refiere insistentemente la vida desde la imposibilidad del sueño con versos que dejan ver la soledad, la atracción por el vacío y, al mismo tiempo, el miedo ante él, la terrible conciencia de la enfermedad psíquica. El sujeto se va construyendo desde un ser sometido a un padecimiento sin remedio, desde el cautiverio del sueño improbable. Nace, en lo sofocante, una geografía donde los pájaros tienen un doble signo: el de la esperanza y el de lo siniestro; donde los espejos se multiplican incesantemente para hacer estallar una identidad ya fragmentada; donde surgen contras, conjuros y plegarias que sirven como escudos ante la enfermedad.

Conozco los caminos
que pueden llevarme a la locura
sé también de los que me traen de regreso
marcados con migas de pan
Cada uno de ellos
los han transitado mis pasos
aferrada
a una fina hebra
Se trata de un andar
de puntillas por la casa
en la madrugada
midiendo cada tacto de pie
para que nadie lo note
Se trata de un desmesurado terror al sueño
hacerse violenta en lo líquido
hacer flaquear resistencias
diques
con este pecho mío
convertido en pulpa de fruta
Y de pronto
volver
volver por el caminito de migas de pan
pequeños puntitos que me guían de regreso
¿He regresado de veras?
No será que estoy dormida
bajo los efectos soporíferos
de otro fármaco intravenoso
Conozco los caminos
que pueden llevarme a la locura

pero los pájaros⁷

Llama la atención en *La casa en el espejo* que, pese al doloroso tránsito que se realiza por la demencia, pese a la tragedia y la desesperación que significa el no poder dormir, convive, en medio de ese ambiente sombrío, un cariz inocente, un aire infantil que por momentos se deja sentir mediante el regular y fluido uso de diminutivos (“cunita”, “sietecito”, “lucecita”) e, incluso, mediante la construcción de una mirada cándida y simple, tal vez demasiado carente de malicia, por tanto, excesivamente expuesta.

Hay igualmente en este poemario textos eróticos que oxigenan la pesadez insomne y develan una función placentera de la noche, así como se encuentran otros poemas que hacen homenaje a pintores y poetas como Armando Reverón, Cruz Salmerón Acosta, José Antonio Ramos Sucre, Juan Calzadilla; esto equilibra la densidad emocional que, a ratos, puede tornarse agobiante. En definitiva, la obra de Mariajosé Escobar añade la perturbación psíquica al arco temático de estas lecturas, evidenciando una construcción desde un cuidadoso y fluido lenguaje que también tiene en cuenta el elemento afro no solo en el plano semántico, sino en el rítmico:

Yo tengo la contra
la contra la tengo yo
el bebedizo
las flores
las yerbas
Yo tengo el tambor
el pie descalzo
Yo tengo el puñal de hueso
y en las manos piedras frías
la pócima
el bastón
la palabra nocturna
la mirada andante
Yo tengo el frío puñal de hueso
para abrirle la barriga a la madrugada

⁷ Mariajosé Escobar. *La casa en el espejo...*, p.p. 26-27.

y desangrarla de luz⁸

La reconstrucción de una genealogía mediante un hilo conducido por la figura femenina tras el terror de la guerra en España es el motivo del libro *Casa de viaje*⁹ de Deisa Tremarias. Textos en prosa y en verso vienen y van indistintamente en una restauración simbólica de la continuidad familiar a través de la memoria.

En este libro se nos entrega un testimonio de la crueldad del fascismo posterior a la guerra civil española trabajada desde la intimidad de quien logró sobrevivirla. Como un poderoso y crudo talismán se deja entrever en esta escritura que no todo se pierde, que siempre hay un recurso para resistir y revertir los hechos ocurridos –al menos metafóricamente–, que algunas vidas pudieron salvarse y la palabra es clave para reconstituir aquellas que ya no están, que hay secretas e intangibles victorias abriendo horizonte en otras geografías para seguir la ruta de la existencia.

Dos memorias
una para el antes
otra para el después

ajenas al enemigo
resisten escondidas en profundas raíces
de otras historias

pequeños agujeros
volviendo detenidamente
sobre la sangre aún contenida
en los cuerpos

repitiendo lo jamás olvidado

un hilo infinito.¹⁰

⁸ Mariajosé Escobar. *La casa en el espejo...*, p. 21.

⁹ Tremarias, Deisa. *Casa de viaje*. Caracas: Fondo editorial Fundarte, 2017.

¹⁰ Deisa Tremarias. *Casa de viaje...*, p. 60.

La tenebrosa expresión del horror del fascismo en este poemario hoy, como nunca, cobra pertinencia histórica en medio de la actual circunstancia política, social y económica nacional, en que hemos sido incitados por distintas vías a una guerra civil que, por convicción y carácter de pueblo, afortunadamente no se ha instalado. El llamado de la palabra aquí está en función de la permanencia del amor, de lo prioritario del vínculo afectivo que entrega la sangre y del cometido que tiene la poesía como redención:

Que se amen
que se encuentren
que no se sientan exactos,
que su hallazgo sea una piedra antigua
donde el tiempo estaba construido,
que los pájaros reposen en sus ojos,
que se canten poemas en silencio
después de la faena.¹¹

La *plaquette Riberas de pan* (2013) y el libro digital *Urgente*¹² de Beira Lisboa, conforman un tono distinto del conjunto anteriormente comentado, pues la singular inflexión mesurada y desapasionada que se construye en torno a situaciones absurdas en estos textos contrasta con la elocuencia y expresividad de los poemas arriba reseñados. La mirada impávida, fría, cerebral y distanciada de los asuntos que observa y expone hace pensar en una ausencia de subjetividad, en un desparpajo y hasta un cierto desinterés que puede llegar a resultar entre áspero y enigmático. Es como un buscar siempre el lado otro, el revés de las cosas, es un continuo ensayar la mirada inusual y despegada para alcanzar zonas que destacan lo ridícula que puede llegar a ser la cotidianidad. El poeta Juan Calzadilla anota sobre esto en el prólogo de *Urgente*, lo siguiente:

La ruptura del orden sintáctico del discurso en aras de una realidad que el absurdo mismo y el humor se ocupan de desenmascarar, le confiere a la poesía de Beira una nota satírica que pocas veces he visto expresarse con tanta elementalidad en los

¹¹ Deisa Tremarias. *Casa de viaje...*, p. 59.

¹² Lisboa, Beira. *Urgente*. (libro digital cedido por la autora).

poetas de su generación.¹³

Si hay alguna temática que señalar en este poemario sería la de la muerte, sobre todo en las últimas páginas, donde el sarcasmo sale a relucir desprovisto de una mirada complaciente. El poema titulado “Advertencia” es una muestra del tono reflexivo, lacónico, mordaz de estos textos que, por instantes, nos dejan impertérritos y sin escapatoria:

Cuando te des cuenta
de lo mucho que escribes sobre la muerte
revisa bien tu mente
y sé breve como la mordedura

no vaya a ser ella quien te escriba¹⁴

Una vez realizada esta aproximación que claramente no tiene pretensiones de ser exhaustiva, podríamos apuntar como observación general sobre este conjunto de producciones poéticas aquí comentadas que hay en ellas un empeño sostenido en la construcción formal de los textos, una exploración audaz en el lenguaje, una propuesta transgresiva que abarca tanto el plano temático como el de la estructuración lingüística, una perspectiva crítica y cuestionadora frente a temas de diversa índole entre los que se cuentan asuntos del ámbito político, social, cultural e ideológico, un llamado a las mujeres para deslastrarnos de inútiles atavismos tradicionales vinculados a la función subalterna asignada al género por el orden patriarcal y una determinación a seguir planteando a viva voz y con coraje sus sentires y pareceres. Hoy en Venezuela podemos afirmar que la lírica producida por este grupo de mujeres tiene vigor, arrojo y contundencia.

Con el deseo de aprovechar un espacio que puede proyectar la expresión poética actual de las mujeres, apartándolas del tradicional silenciamiento, olvido y menosprecio en que la cultura patriarcal ha insistido en mantenerlas –pese a que esta tantea caminos distintos

¹³ Calzadilla, Juan. Prólogo del poemario *Urgente*. p. 4.

¹⁴ Beira Lisboa. *Urgente*. p. 26.

que en gran medida obtiene resultados estériles—, podemos afirmar que las voces aquí reseñadas dan continuidad al singular mensaje legado por Enriqueta Arvelo Larriva, María Calcaño y Ana Enriqueta Terán, entre tantas otras poetas venezolanas que inauguraron y abonaron un camino hondo, firme y peculiar con una actitud de insubordinación frente a las convenciones del canon literario nacional como territorio tradicionalmente destinado a los hombres.

Tal como afirma el poeta Gustavo Pereira, con estas lecturas corroboramos lo siguiente:

Yo creo que tenemos ahorita, con el perdón de mis amigos presentes, mejores poetas hembras que mejores poetas hombres, más atrevidas, impresionante cómo manejan el lenguaje y cómo se atreven algunas de ellas. Creo que tenemos un movimiento de jóvenes poetas muy riguroso.¹⁵

Referencias bibliográficas

- 4to. *Festival Mundial de Poesía 2007*. Caracas: Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, 2007.
- 8vo. *Festival de Poesía. Antología 2011*. Caracas: Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, 2012.
- Encuentro Nacional de poetas jóvenes*. Caracas: Editorial El perro y la rana, 2016.
- Escobar, Mariajosé. *Poemas de insomnio y lluvia (1999-2004)*. Caracas: Editorial El perro y la rana, 2012.
- Escobar, Mariajosé. *La casa en el espejo*. Caracas: casa Nacional de las Letras Andrés Bello, 2015.
- León, Yanuva. *Como decir cántaro*. Caracas: Fundación Senzala, 2014.
- Lisboa, Beira. *Riberas de pan* (plaquette). Caracas: El pez soluble, 1998.
- Lisboa, Beira. En: <http://poesia.uc.edu.ve/urgentes/>
- Lisboa, Beira. Urgente. (libro digital cedido por la autora).
- Padilla, Aquarela del Sol. *Rojo es el incendio*. Caracas: Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, 2016.
- Tremarias, Deisa. *Casa de viaje*. Caracas: Fondo editorial Fundarte, 2017.

¹⁵ Gustavo Pereira en *Primer Encuentro de Poetas Jóvenes*. p. 343.