University of Nebraska - Lincoln
DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln

Spanish Language and Literature | Modern Languages and Literatures, Department of

1-1-2009

La poesía de Ángela Figuera desde la crítica anglosajona

Iker Gonzalez-Allende
University of Nebraska at Lincoln, igonzalezallende2@unl.edu

Follow this and additional works at: http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish

Part of the Modern Languages Commons

Gonzalez-Allende, Iker, "La poesía de Ángela Figuera desde la crítica anglosajona" (2009). *Spanish Language and Literature.* Paper 41.
http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/41

This Article is brought to you for free and open access by the Modern Languages and Literatures, Department of at DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. It has been accepted for inclusion in Spanish Language and Literature by an authorized administrator of DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln.

Published in ZURGAI: POETAS POR SU PUEBLO 12 (2009): 8-11.
Special issue on Ángela Figuera, ed. José Ramón Zabala. Copyright © 2009 Zurgai.

Iker González-Allende

University of Nebraska-Lincoln

La poesía de Ángela Figuera desde la crítica anglosajona

El hispanismo inglés y estadounidense no ha obviado la poesía de Ángela Figuera y ya desde los años 60 se ha ocupado de su producción literaria en traducciones, monografías, artículos críticos y entradas enciclopédicas. En este ensayo me voy a enfocar en los análisis de la poesía de Figuera aparecidos en dichas publicaciones académicas anglosajonas o escritos por investigadores de ese ámbito para indagar en el tipo de imagen que de ella se ha creado.

Tanto en la crítica española como en la anglosajona los estudios sobre la poesía de Figuera han versado sobre dos ejes principales: las preocupaciones sociales y la identidad femenina. Dentro del primero, se han enfatizado el interés por el prójimo, la denuncia del dolor humano, la crítica de las instituciones franquistas, la indiferencia de Dios y la función del poeta en la sociedad. Respecto al segundo, el interés crítico ha recaído principalmente en el erotismo femenino, la conexión de la mujer con la tierra y la naturaleza, la exhortación a la unión de las mujeres, el mensaje feminista y la subversión del patriarcado, y la maternidad, desde su idealización hasta su desmitificación, pasando por el papel pacifista de la madre. En general, los estudios sobre Figuera han evolucionado cronológicamente de considerar la maternidad como una mera expresión de la feminidad normativa a interpretarla como un mecanismo que posibilita la oposición a la cultura capitalista y androcéntrica.

En la crítica anglosajona, desde los años 60 hasta mediados de los 80 la tendencia predominante ha sido la de ocuparse del compromiso de Figuera con los desfavorecidos, enmarcando su figura dentro de la poesía social junto a nombres como Blas de Otero, Gabriel Celaya, José Hierro, Victoriano Crémer y Eugenio de Nora. A partir de mediados de los 80 hasta la actualidad el interés de los investigadores se ha encauzado más hacia la manifestación del género, apoyándose en el marco teórico de la ginocrítica y de los feminismos francés y estadounidense. Una tendencia común en los trabajos del ámbito académico anglosajón es el análisis del contenido de los poemas y de la cultura disidente del franquismo con una menor atención hacia la forma o los recursos estilísticos. En este sentido, parecen seguir la propia poética de Figuera, quien de manera amistosa debatió con Otero sobre su preferencia por expresar en sus versos el aspecto humano antes que la belleza formal.

Una buena forma de apreciar la repercusión de Figuera en los países anglosajones es fijándose en el número de traducciones de su obra. A pesar de que su lírica completa no se ha publicado en inglés, sí existen traducciones de varios de sus poemas en tres antologías de poesía española, en una feminista de lírica hispánica y en la revista *Alaluz* (véase Wilcox 1993). Estas traducciones, la mayoría pertenecientes a la etapa social de Figuera, posibilitan una expansión de su público lector e implican un reconocimiento internacional ya durante la vida de la poeta. Ahora bien, el número de sus poemas traducidos es menor que el de otros poetas sociales como Otero, por lo que la pertenencia de Figuera al canon literario español no resulta todavía completa.

En la década de los 60 se incluye a Figuera dentro de los trabajos sobre la poesía social, pero en líneas generales se la sitúa como una figura secundaria, o bien se señalan las características que la diferencian de los otros poetas. Así, Charles

David Ley menciona a Figuera como discípula de Neruda y amiga de Celaya y Otero, pero no analiza su poesía. Por su parte, Guillermo de Torre señala que el lenguaje de Figuera está más cargado del sentimiento humano y cotidiano que el de sus compañeros. En cambio, Rafael Bosch, el crítico que desde el comienzo dedicó más estudios a Figuera, la considera como punto de culminación de lo que él denomina "la nueva poesía inconformista española", teniendo a Hierro como precursor y a Otero como iniciador y estandarte. Para Bosch, estos tres poetas "son el símbolo de las nobles ambiciones de una generación que ama a España". A pesar de que ni Torre ni Bosch se refieran directamente a la dictadura franquista, el rechazo de la guerra civil por parte del primero y la esperanza en el futuro de España que muestra el segundo implican una crítica al régimen de Franco que resulta más abierta al publicar fuera del país.

Una actitud semejante se halla en el primer artículo crítico (1973) dedicado en exclusiva a la poesía de Figuera. Su autor, Pedro Villa-Fernández, analiza *Belleza cruel* (1958), el mejor libro de la poeta según gran parte de la crítica. El artículo no estudia el poemario desde una perspectiva teórica concreta, sino que ofrece ideas diversas como el apoyo a los que sufren, la rebelión contra Dios y la denuncia de las injusticias. Aunque al final apunta que esta poesía podría ser tildada de propaganda, su crítica es ampliamente más positiva que la de Santiago Daydí-Tolson, quien en 1983 ataca de manera extrema la poesía de Figuera, acusándola de construir una visión melodramática de la realidad y de carecer de madurez literaria. Detrás de esta diatriba de carácter misógino se halla la intención de identificar a Figuera con el modelo negativo de la mujer histérica. En cambio, Eleanor Wright, quien también sólo analiza su poesía social, la valora positivamente, señalando los temas recurrentes. Ahora bien, algunas de sus observaciones resultan discutibles, como la de que no existen referencias al compromiso político y la de que la poeta cree que la actuación divina resolverá los problemas de los hombres.

A mediados de los 80 la crítica anglosajona comienza a enfocarse en la representación de la mujer en la poesía de Figuera. Ya en 1962 Bosch publicó un artículo sobre la maternidad en su lírica enfatizando el aspecto existencialista, sin referencia al discurso feminista. Para este crítico, la maternidad "ilumina el sentido de la vida y la visión total del mundo" de Figuera. En cambio, Nancy Mandlove aplica la teoría feminista al comparar la poesía de Figuera con la de Gloria Fuertes para mostrar la presencia de lo que ella denomina "intrahistoria", es decir, la historia de la mujer. Siguiendo a Mary Daly, Mandlove señala que el uso del subjuntivo en la poesía de Figuera simboliza la subordinación femenina y sirve para deconstruir el sistema de poder masculino. Con una mayor solidez argumentativa, Roberta Quance (1986) apunta que en la poesía de Figuera la maternidad termina considerándose una institución y que existe una contradicción entre el culto oficial a las madres y la impotencia de éstas. En un estudio posterior, Quance (1987) analiza "la retórica del barro" de la poeta, es decir, cómo desmitifica la imagen de Eva del *Génesis* y la veneración a la Virgen. Candelas Newton compara a Figuera con María Beneyto y Carmen Conde y defiende que las tres poetas muestran una voz femenina caracterizada por la apertura, la inclusión y la multiplicidad frente a la dimensión unidimensional de la sociedad patriarcal. Ya en los 90, John C. Wilcox sigue esta misma línea ginocrítica en sus diversos trabajos sobre Figuera y encuentra rasgos feministas en sus versos como la expresión de su deseo sexual, la crítica al canon masculino, los ataques a la cultura androcéntrica que esclaviza a las mujeres y madres, y la crítica a la Iglesia católica, controlada por hombres. La agresividad y dureza que muestra Figuera como defensa ante la sociedad opresiva en la que vive constituye lo que Wilcox denomina "poética exoesquelética".

En 1996, Jo Evans publicó el único libro en inglés sobre Figuera, en el que analiza cómo la poeta subvierte las imágenes especulares de la mujer proyectadas por la sociedad patriarcal. Para ello, estudia la representación de la maternidad como un doloroso proceso de separación del hijo, la presencia de la mujer como un ser no pasivo que se enfrenta al hombre, la distancia de Dios, el cual se identifica con el patriarcado, y el rechazo de un claro objetivo estético como desafío al canon poético masculino. Un año más tarde, Christine Arkinstall continuó ahondando en el aspecto subversivo de la poesía de Figuera en un excelente artículo en el que argumenta que el discurso maternal le posibilita a la mujer emitir una voz desde la que poder criticar el patriarcado. En su opinión, Figuera asocia a la Virgen con imágenes de guerra y sangre para mostrar de una manera transgresora que su cuerpo abierto y sexual actúa como intercesor y redentor de la humanidad.

Desde el año 2000 los artículos críticos dedicados a Figuera o bien han reiterado las ideas sobre la mujer ya expuestas anteriormente (la madre como transformadora de la sociedad en el caso de Ericka Parra, el cuestionamiento de la norma capitalista y patriarcal por parte de Víctor Rodríguez Núñez, y la necesidad de la alianza femenina y las diferencias entre el hombre y la mujer en el caso de María Paz Moreno), o bien aportan nuevas perspectivas o matizan ciertas ideas. Así, Mónica Jato considera que la maternidad antibelicista de Figuera se enmarca dentro del concepto de "matria" frente al de "patria", el cual implica violencia. Juan Frau examina la metáfora de la escritura como parto en Figuera y otras poetas, mientras que Jill Robins, en un análisis reduccionista de la lírica de la poeta, defiende que ésta idealiza la domesticidad de la mujer burguesa promulgada por el estado franquista.

En los estudios de corte feminista los autores se apoyan en renombradas críticas como Alicia Susan Ostriker, Adrienne Rich, Mary Nash, y especialmente las teóricas francesas Julia Kristeva, Luce Irigaray y Hélène Cixous. También es común que se compare la poesía de Figuera con la de otras poetas españolas, especialmente Carmen Conde y Ana María Fagundo, con el objetivo de subrayar las constantes de la voz femenina en una sociedad patriarcal. Como se ha visto en este breve panorama crítico, el hispanismo anglosajón se ocupó de Figuera desde los años 60, presentándola dentro de la poesía social como una figura secundaria o con rasgos diferenciadores como la mayor conexión con la realidad y con el dolor del mundo. El énfasis en su especificidad, pero esta vez genérica, se desarrolla a partir de mediados de los 80 y es la tendencia que continúa en la actualidad. La poesía de Figuera se erige como modelo de subversión de la tradición patriarcal a través de una perspectiva feminista. En cualquier caso, la riqueza que encierran sus poemas posibilita la variedad de interpretaciones y la posibilidad de que surjan nuevos planteamientos y análisis. La crítica sobre Figuera sigue avanzando.

Bibliografía consultada

ARKINSTALL, Christine, 1997: “Rhetorics of Maternity and War in Ángela Figuera’s Poetic Work”, *Revista canadiense de estudios hispánicos*, vol. 21, nº 3, pp. 457-78.

BOSCH, Rafael, 1962: “La poesía de Ángela Figuera y el tema de la maternidad”, *Ínsula*, vol. 17, nº 186, pp. 5-6.

—, 1963: “La nueva poesía inconformista española”, *Hispania*, vol. 46, nº 1, pp. 71-76.

DAYDÍ-TOLSON, Santiago, 1983: *The Post-Civil War Spanish Social Poets*, Boston: Twayne, pp. 93-99.

EVANS, Jo, 1996: *Moving Reflections: Gender, Faith and Aesthetics in the Work of Ángela Figuera Aymerich*, London: Tamesis.

FRAU, Juan, 2004: “La analogía entre parto y creación poética en la lírica hispánica contemporánea”, *Hispanic Research Journal*, vol. 5, nº 3, pp. 245-54.

JATO, Mónica, 2000: “Exilio interior e identidad nacional: el concepto de *matria* en la poesía de Carmen Conde, Ángela Figuera y Angelina Gatell”, *Hispanic Poetry Review*, vol. 2, nº 1, pp. 35-50.

LEY, Charles David, 1962: *Spanish Poetry Since 1939*, Washington: Catholic University of America Press, p. 110.

MANDLOVE, Nancy, 1984: “Historia and Intra-historia: Two Spanish Women Poets in Dialogue with History”, *Third Woman*, vol. 2, nº 2, pp. 84-93.

MORENO, María Paz, 2003: “Sujeto lírico femenino e identidad sexual en Ángela Figuera Aymerich y Carmen Jodra Davo”, *Letras peninsulares*, vol. 16, nº 3, pp. 819-35.

NEWTON, Candelas, 1988: “Discurso femenino o voces de la diferencia en la poesía contemporánea”, *Hispanic Journal*, vol. 9, nº 2, pp. 129-41.

PARRA, Ericka, 2004: “Imágenes de la madre en poemas de Ángela Figuera Aymerich”, *Torre de Papel*, vol. 14, nº 1-2, pp. 14-21.

QUANCE, Roberta, 1986: “En la casa paterna”, *Obras completas*, de Ángela Figuera, Madrid: Hiperión, 1986, pp. 11-22.

—, 1987: “La mujer, el barro y la Biblia”, *Zurgai*, dic. 1987, pp. 10-15.

ROBINS Jill, 2000: “La mujer en el umbral: La simbología de la madre en la poesía de Ángela Figuera”, *Anales de la literatura española contemporánea*, vol. 25, nº 2, pp. 557-85.

RODRÍGUEZ NÚÑEZ, Víctor, 2001: “Género, alteridad y poesía en *Belleza cruel*, de Ángela Figuera Aymerich”, *Revista hispánica moderna*, vol. 54, nº 1, pp. 140-53.

TORRE, Guillermo de, 1961: “Contemporary Spanish Poetry”, *Texas Quarterly*, vol. 4, nº 1, pp. 55-78.

VILLA-FERNÁNDEZ, Pedro, 1973: “La denuncia social en *Belleza cruel* de Ángela Figuera Aymerich”, *Revista de estudios hispánicos*, vol. 7, pp. 127-38.

WILCOX, John C., 1993: “Ángela Figuera Aymerich (1902-1984)”, *Spanish Women Writers: A Bio-Bibliographical Source Book*, ed. Linda Gould Levine et al., Westport: Greenwood Press, pp. 181-93.

—, 1997. *Women Poets of Spain, 1860-1990: Toward a Gynocentric Vision*, Urbana: University of Illinois Press, pp. 173-96.

WRIGHT, Eleanor, 1986: *The Poetry of Protest Under Franco*. London: Tamesis, pp. 154-57.