

Poetas irlandesas y gallegas contemporáneas: encuentros y desencuentros

Coordinadora: **Manuela Palacios**¹

Participantes: **Laura Lojo**¹, **Mª Xesús Nogueira**¹,

Luz Mar González Arias² y **Mª Xesús Lama**³

¹*Universidade de Santiago de Compostela*, ²*Universidade de Oviedo*, ³*Universitat de Barcelona*

Resumen

La presente mesa redonda tiene como objetivo comparar y contrastar el tratamiento que las poetas irlandesas y gallegas contemporáneas dan a temas como la nación, la lengua, la religión, la maternidad y el mito. La perspectiva de género es importante pues produce nuevos discursos sobre las cuestiones señaladas, tradicionalmente marcadas por los intereses patriarcales. Se señalan similitudes entre las poetas de ambas comunidades, pero también se indican significativas diferencias, tales como la elección lingüística y el tratamiento de la mitología cristiana. De especial interés son las conclusiones sobre las revisiones actuales del imaginario maternal así como sobre la función que ejerce el mito en la sociedad actual.

La Dra. Manuela Palacios, como coordinadora de esta mesa redonda, enmarca el debate con una breve presentación de tres cuestiones identitarias clave en este análisis comparativo: la nación, la división lingüística y el catolicismo, debido al impacto de todas ellas en la vida de la mujer. Comienza señalando que, desde los años 80 del siglo XX, la producción poética de escritoras irlandesas y gallegas ha experimentado un auge sin precedentes, haciéndose un hueco importante en el mercado editorial y transformando los sistemas literarios en los que está inscrita.¹ Los lazos culturales entre Galicia e

¹ Éste es el fenómeno estudiado en el proyecto de investigación “Poesía y género: poetas gallegas e irlandesas contemporáneas (1980-2004)”, coordinado por Manuela Palacios y del que son integrantes, entre otras, las cuatro participantes en esta mesa.

PROCEEDINGS 31ST AEDEAN CONFERENCE

Irlanda son importantes: ambas comparten mitos fundacionales como el que narra la conquista de Irlanda por parte de los descendientes de Breogán. Este imaginario sigue siendo muy productivo en Galicia, como lo muestra el poemario de Luz Pozo Garza, *As arpas de Iverddon* (2005). La mitología celta también ha funcionado como un elemento de cohesión de la identidad nacional en ambas comunidades, aparte de tener un evidente interés mercantil.

Pero no todo son similitudes pues, en cuanto a la lengua empleada, una notable diferencia entre las poetas gallegas y las irlandesas radica en que, mientras las primeras escriben mayoritariamente en gallego, las segundas lo hacen preferentemente en inglés. Las razones de estas elecciones son sin duda complejas y podemos adelantar que el empleo del gallego por parte de las poetas de Galicia reviste un carácter de autoafirmación y de resistencia, mientras que en Irlanda, la identidad nacional se ve reforzada por la existencia de una nación que es estado. De cualquier manera, no es raro encontrar tanto en las poetas anglófonas como en las que emplean el gaélico irlandés, así como en las poetas gallegas que escriben en una u otra lengua, configuraciones de este bilingüismo como una herida dolorosa o un conflicto. En Irlanda, Nuala Ní Dhomhnaill habla de “civil war” dentro de su mente (2001: 50), Eavan Boland define la lengua como “habitable grief” (2003). En Galicia, Luz Pichel lleva en sendas manos “pano branco” y “faca” (2006: solapa), mientras que Lupe Gómez identifica diglosia con “castración” (2001: 93).

En lo que concierne a la identidad religiosa, tanto en Galicia como en Irlanda se ha experimentado un laicismo creciente, aunque el impacto de la Iglesia Católica ha surtido efectos que perduran hoy en día y que las poetas afrontan en su obra. Si en la República de Irlanda el catolicismo ha sido la religión dominante y, por ello, muchas escritoras denuncian su papel opresor, en Irlanda del Norte, según la poeta Medbh McGuckian, muchos ciudadanos católicos han recurrido a la protección de su Iglesia frente a las agresivas exhibiciones de poder de ciertos reductos del protestantismo (Lorenzo Modia, 2004: 42). Muchas

Dicho proyecto está financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia (Ref. HUM2005-04897/FILO). Dejamos constancia, igualmente, de las ayudas recibidas de la Xunta de Galicia (proyecto PGIDIT06PXIC204071PN) y Xunta de Galicia y Fondos FEDER (Rede de Língua e Literatura Inglesa e Identidade 2007/000145-0).

**MANUELA PALACIOS, LAURA LOJO, Mª XESÚS NOGUEIRA,
LUZ MAR GONZÁLEZ ARIAS, Mª XESÚS LAMA**

poetas irlandesas han puesto en cuestión la ideología alienante que subyace a las representaciones católicas de la mujer, como la figura de Eva en la poesía de Anne Hartigan o la Virgen en la de Paula Meehan. En Galicia, el corpus de denuncia del catolicismo es, a nuestro entender, menos extenso que entre las poetas irlandesas, pero varias poetas gallegas parecen hablar desde posiciones agnósticas. Así, por ejemplo, en un poema de Marilar Aleixandre, la voz poética se encomienda a la ciencia en lugar de a los “santos milagreiros” (2003: 44); Lupe Gómez denuncia la represión sexual ejercida por la Iglesia: “a igrexa rompíache o corpo” (2001: 32); finalmente, Emma Pedreira se apropia subversivamente de las oraciones católicas para evidenciar el desamparo de la poeta actual: “Só me ensinaron salmos/ e oracións, só me deron de comer este profundo silencio” (2005: 58).

A continuación, la coordinadora cede la palabra a la Dra. Laura Mª Lojo Rodríguez, quien se centra en el tema «Lo materno en el imaginario de poetas irlandesas actuales». La relevancia del imaginario materno en la poesía irlandesa de mujeres en la actualidad obedece sin duda a su necesidad de integrar la corporeidad femenina y sus implicaciones ideológicas en un programa estético. Entenderemos aquí lo materno como una categoría social (Ruddick, 1980: 658) —en la que la maternidad biológica o adoptiva no es necesaria ni suficiente— y hablaremos de las respuestas literarias que estas poetas adoptan: muchas hacen hincapié en la naturaleza ambigua y problemática de esta experiencia, que implica necesariamente una tensión entre la dinámica de la coexistencia y la separación, provocando así sentimientos encontrados en torno al sufrimiento y la dicha (Kristeva, 1986: 161).

Es cierto que la experiencia de la maternidad en concreto, y la sexualidad femenina en general, han sido manipuladas por el patriarcado, desprovistas de todo poder, y reutilizadas como instrumento de refuerzo del conservadurismo social (Rich, 1976), a través de una serie de imágenes arquetípicas construidas por una conciencia masculina, y que incluyen mitos femeninos e ideales de feminidad. A modo de ejemplo, Nuala Ní Dhomhnaill rechaza en su poema “Máthair” (Madre) la herencia de tal visión idealizada de la maternidad, reducida a la reproducción biológica, y que pone de manifiesto lo que Sara Ruddick ha denominado “matrifobia” (1980: 343), es decir, la negativa del hijo/-a a identificarse con la figura

PROCEEDINGS 31ST AEDEAN CONFERENCE

materna asociada con el ámbito doméstico, desprovista de poder o prestigio social: “You gave me a dress / And then you took it back from me. / You gave me a horse / Which you sold in my absence. / You gave me a harp / And then asked back for it. / And you gave me life” (1988: 41).

Parece evidente que la maternidad no es necesariamente una experiencia serena y gratificante para la que las mujeres están preparadas de forma natural, sino un hecho ambiguo, contradictorio y, a menudo, desconcertante. El imaginario de lo materno presenta en ocasiones una fantasía infanticida (Suleiman, 1988: 27), como sucede en el poema de Mary O’Donnell “Cot Death” (2006: 5), que dramatiza estos sentimientos encontrados a través de una *persona* materna que, ante la muerte repentina de su bebé, imagina que un mítico *changeling* la ha raptado y transportado a un mundo eterno (2006: 5). La propia O’Donnell ha sugerido que se inspiró en “The Stolen Child” de WB Yeats (1982: 20-21) para escribir su propio poema, aunque presentan diferencias interesantes y sustanciales. A pesar de que ambos poemas comparten un sustrato folklórico común, “Cot Death” profundiza abiertamente en el sentimiento de culpa materno, al haber verbalizado el deseo de *matar* al hijo que ahoga a la madre con su demanda constante: “I will always wonder if / those matrons who shun me lest / I conjure a changeling to their doors, / are not correct, I will wonder / if I invoked some blood-curdling sprite / to suffocate the child before / she suffocated me. And wondering, / I am haunted, I am unstill, / my days waxing murderously” (2006: 5).

Finalmente, resulta revelador que las poetisas aquí mencionadas han compuesto también poemas en los que celebran la maternidad, lo que redundaría en la complejidad y ambigüedad de esta experiencia, inevitablemente enmarcada en una dinámica cíclica de unión y pérdida, de la que es necesario dar cuenta, superando construcciones masculinas e idealizaciones superficiales de esta experiencia.

A modo comparativo, pero también contrastivo, la Dra. Mª Xesús Nogueira afirma que, para las escritoras gallegas —sobre todo aquellas que se han implicado en la construcción de una poesía de género— el tema de la maternidad guarda relación con su revisión de los tópicos patriarcales instalados en el discurso poético. La reivindicación de la maternidad llevada a cabo por algunas de ellas se enmarca en una voluntad de reapropiación del cuerpo femenino

**MANUELA PALACIOS, LAURA LOJO, Mª XESÚS NOGUEIRA,
LUZ MAR GONZÁLEZ ARIAS, Mª XESÚS LAMA**

presente en muchas de estas poéticas, que ha dado lugar a la creación de un imaginario relativo a la anatomía y al parto. Se trata de un imaginario que a menudo redundante en la animalidad, negando así la maternidad institucional, y que se plasma en imágenes como el recuerdo del olor a bravío del parto de una cerda, evocado por la escritora Elvira Riveiro al recordar su propio parto (2005: 67). Este enfoque genera también imágenes que indagan en otras facetas de la maternidad, como el embarazo psicológico. Así ocurre en un texto reciente de una de las escritoras más jóvenes de la poesía gallega, Xiana Arias, que nos presenta una mujer “sentada en la puerta de la casa con un cojín en la barriga”, que parió un cartón de tabaco (2007: 29).

Otras autoras ofrecen en sus versos visiones desmitificadoras de la maternidad que contradicen también, como ocurre en la poesía irlandesa, la herencia de una visión idealizada. En este sentido, Xela Arias dedicó a su experiencia como madre el libro *Darío a diario*, que constituye un testimonio realista de ésta y presenta una vida invadida de pronto “por pañales y biberones” (1996: 21). La desidealización se extiende en algunos casos al momento de la concepción, representada como el producto “de un día de descanso” (Castro, 1998: 68). Algunas poetisas se alejan de una visión de la maternidad gratificante y la muestran como una experiencia asociada al dolor y a la muerte, o a una imposición social en la que la mujer adopta un papel pasivo: “te lo hace [el hijo] el encargado y no quiere saber de tí” (Arias, 2007: 37). La maternidad supone a veces la transmisión del conflicto, con lo que una experiencia íntima se abre a una lectura social. Así ocurre en los versos de Chus Pato, una de las autoras más reconocidas de la poesía gallega contemporánea, quien representa en uno de sus poemas a una “madre / que transmite / el código / del invasor” (1995: 62). La construcción del sujeto femenino excluye en algunos textos la maternidad como imposición del patriarcado y lleva, por ejemplo, a la escritora Lupe Gómez, a proclamar “estoy alegre y no estoy preñada” (2004: 21).

El tratamiento de la maternidad en la literatura gallega resulta complejo y está sometido a dinámicas como la mencionada unión/pérdida o animal/social, lo que se traduce en un abanico de posibilidades que van de la reivindicación en cuanto experiencia biológica —y no construcción social— a la negación de ésta como

PROCEEDINGS 31ST AEDEAN CONFERENCE

destino de la mujer. En unas y otras resulta apreciable la vocación de reescribir la maternidad y sus tópicos desde una perspectiva femenina.

Por su parte, la Dra. Luz Mar González Arias introduce un aspecto nuevo en la discusión centrándose en el tema: “La presencia de los mitos en la obra de poetisas irlandesas contemporáneas”. Destaca que en Irlanda confluyen tres grandes tradiciones míticas: la celta (pre-cristiana y pre-colonial), la cristiana (con las figuras de Jesucristo, María y Eva, principalmente) y la greco-latina (con una fuerte impronta de las tragedias griegas del siglo V antes de Cristo). En las últimas décadas, son muchas las voces literarias que se decantan por recuperar el panteón griego y romano en sus obras, una recurrencia que sin duda merece la pena analizar a la luz del contexto político y social de la Irlanda reciente.

La mitología clásica ha proporcionado tradicionalmente las bases para una literatura de protesta en Irlanda. Los griegos, percibidos como el epítome de la civilización, son tomados como ejemplo de justicia y orden frente a las prácticas coloniales británicas. Si bien esta lectura anti- y post-colonial sigue presidiendo gran parte de las traducciones, versiones y revisiones de los clásicos en Irlanda, los profundos cambios sociales y políticos a los que el país se ha sometido como consecuencia de su enorme despegue económico hacen necesaria una lectura del panteón ático, también desde los estudios sobre multiculturalidad y género, especialmente si tenemos en cuenta que gran parte de estas revisiones están firmadas por mujeres que escriben desde los márgenes del discurso literario.

A pesar de que la atención crítica se ha centrado hasta el momento en las reescrituras de los mitos llevadas a cabo desde el género teatral, son muchas las poetisas contemporáneas que utilizan en canon clásico, lo revisan y transforman significativamente. Los textos se centran por lo general en personajes femeninos como Medea, Antígona, Penélope, Ifigenia, Casandra, Helena de Troya o Filomela, a los que convierten en significantes disponibles, según la terminología de Marcel Detienne, que participan en la construcción de la identidad femenina en la Irlanda de finales del siglo XX y comienzos del tercer milenio. De este modo, y aunque la pluralidad de perspectivas evita una homogeneización de dichas revisiones, las poetisas más nuevas se relacionan con las más consolidadas a través de paradigmas de género aún no resueltos en el país.

**MANUELA PALACIOS, LAURA LOJO, Mª XESÚS NOGUEIRA,
LUZ MAR GONZÁLEZ ARIAS, Mª XESÚS LAMA**

Así, por ejemplo, tanto Anne Hartigan (1993: 22-28) como la joven Eva Bourke (1996: 20-21) eligen a Penélope y cuestionan la validez de una espera que priva a la heroína homérica del placer carnal, al tiempo que desestabilizan la masculinidad normativa de Ulises.

En “Silenced”, poema incluido en la última colección de Eavan Boland (2007: 16) la poeta retoma a Filomela, hibernizándola para denunciar la segregación de las escritoras en el contexto irlandés. Boland introduce su yo lírico en el texto para reivindicar la existencia de un lenguaje alternativo frente al silencio de las mujeres reales e imaginarias de su país.

En “My Cassandra” (2002: 34), Katie Donovan emplea la leyenda de la mítica heroína a la que Apolo concede el poder de la predicción pero priva del de la convicción. La poeta centra su interés revisionista en la dinámica de poder que preside las relaciones entre los sexos. El cuerpo de la protagonista se convierte en un texto con capacidad discursiva, que recupera su poder de convicción frente a su carácter subalterno en las representaciones nacionalistas de la Irlanda más recalcitrante. El amor queda desestabilizado como un constructo bajo el que se ocultan la dinámica de poder/sumisión entre hombres y mujeres.

El tono optimista de los textos se combina con un realismo moderado que pone de manifiesto la dificultad del mito, tras años de reificación sexista, para salir de los estereotipos a los que había sido relegado.

Por su parte, la Dra. Mª Xesús Lama cierra las intervenciones de las ponentes con su discusión sobre las referencias míticas en la poesía gallega de mujeres más reciente, las cuales giran sobre todo alrededor de dos tradiciones: la clásica (como es propio de una cultura inscrita en la tradición europea occidental) y la celta (por razones obvias de conexión con el imaginario colectivo gallego, en buena medida construido alrededor de la proclamación del supuesto origen celta que define una identidad bien diferenciada del resto de los pueblos peninsulares). Es significativa, en cambio, la casi total ausencia del repertorio mítico de tradición cristiana.

Las referencias míticas emergen en el texto poético con diferentes funciones:

PROCEEDINGS 31ST AEDEAN CONFERENCE

1) Para establecer un diálogo con la tradición, evocando su simbología o reinterpretándola. En relación con la identidad genérica se alude a figuras que representan la relevancia de la mujer o su fuerza para la rebelión ante el poder masculino: *Urania* (1991) de Chus Pato, Morgana en Emma Pedreira, Medea en *Medea en Corinto* (1993) de Luz Pozo o, más recientemente, *A ollada de Astarté* (2007) de Pura Salceda, o Filomena en *Mudanzas* (2007) de Marilar Aleixandre. En relación con la identidad nacional se recrean personajes de la tradición celta o artúrica: Ith en *As Arpas de Iverddon* (2005) de Luz Pozo, o Artur en Chus Pato.

2) Pero también es frecuente el cuestionamiento de la palabra mítica como consecuencia de una actitud crítica ante la realidad: es paradigmático el tratamiento del mito de Penélope a partir de la interpretación de Xoana Torres en *Tempo de ría* (1992), que la presenta como navegante y así la convierte en agente que rige su propio destino; Chus Pato en *Nínive* (1996) desmonta toda la construcción del mito negando la existencia de Ulises y acusando a las relaciones patriarcales imperantes del sufrimiento de las mujeres, representado en las figuras míticas femeninas, mientras que Marta da Costa en *As amantes de Hamlet* (2003), en su “Apéndice: cartas mariñas para Penélope” mediante la metáfora náutica presenta una Penélope ya totalmente instalada en su papel de navegante y propone una subversión total de los valores tradicionales.

3) La desvalorización del mito se practica a través de la parodia y la ironía: crítica del tópico celtista en la definición identitaria (María do Cebreiro en *Pérfida Erín (sete visións en terra)* (2002): “Como sería entón o contacto real coas costas irlandesas,/ se a levamos impresa nun xen mítico”). O bien se da una distorsión de la nueva Penélope navegante, como en María do Cebreiro *O barrio das Chinesas* (2004) donde juega con el nuevo significado del verbo “navegar”: “Na rede non coñezo a quen me escribe/ na rede entrego os dedos/ pero custodio a palma das dúas mans”.

4) Por último, perdida la fuerza de crédito del mito, puede utilizarse como una simple resonancia estética. En algunos textos se produce la enumeración o mención descontextualizada, en texto collage, con intención de despertar toda la capacidad connotativa del mito, pero sin una interpretación expresa en el texto (Chus Pato, María do Cebreiro, Emma Pedreira, etc.).

MANUELA PALACIOS, LAURA LOJO, Mª XESÚS NOGUEIRA,
LUZ MAR GONZÁLEZ ARIAS, Mª XESÚS LAMA

Tras la discusión entre las ponentes, se produce un debate con los y las asistentes sobre cuestiones metodológicas en nuestro estudio relativas a su marco temporal y a las diferencias generacionales de las poetas.

Referencias

- Alexandre, M. 2003. *Desmentindo a primavera*. Vigo: Xerais.
- Arias, X. 1996. *Darío a diario*. Vigo: Xerais.
- . 2007. *Ortigas*. A Coruña: Espiral Maior, Poesía.
- Boland, E. 2003. «A Habitable Grief». *Pluriversos: Seis poetas irlandesas de boxe*. Manuela Palacios. Ed. 44–45. Santiago: Follas Novas.
- . 2007. *Domestic Violence*. Manchester: Carcanet.
- Bourke, E. 1996. *Spring in Henry Street*. Dublín: Dedalus.
- Castro, L. 1988. *Baleas e baleas*. Ferrol: Sociedad de Cultura Valle-Inclán, Esquío.
- Cebreiro, M. do. 2002. *Pérfida Erin (sete visións en terra)*. Edición Dixital en Biblioteca Virtual Galega:
http://byvg.udc.es/ficha_obra.jsp?id=peer%28svi&alias=Mar%EDa+do+Cebreiro&
- Cebreiro, M. do. 2004a. *O barrio das chinesas*. Santiago de Compostela: Compostela. Concellaría de Cultura.
- Cebreiro, M. do. 2004b. *Levantar as tetas*. A Coruña: Espiral Maior, Poesía.
- Donovan, K. 2002. *Day of the Dead*. Tarsset: Bloodaxe.
- Gómez, L. 2001. *Fistens era un mundo*, Vigo: Promocións Culturais Galegas.
- Hartigan, A. M. 1993. *Immortal Sins*. Dublín: Salmon Poetry.
- Kristeva, J. 1986. *The Kristeva Reader*. Toril Moi. Ed. Oxford: Blackwells.
- Lorenzo Modia, M. J. 2004. «An Interview with Medbh McGuckian». *The European English Messenger*. 13: 2. 35-43.
- Ní Dhomhnaill, N. 1988. *Selected Poems: Rogha Dánta*. M. Harnett. Trad. Dublín: New Island.
- . 2001. “Nuala Ní Dohmhnáill”. *My Self, My Muse: Irish Women Poets Reflect on Art and Life*. Patricia Boyle Haberstroh. Ed. 47–57. Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press.

PROCEEDINGS 31ST AEDEAN CONFERENCE

- O'Donnell, M. 2006. *The Place of Miracles: New and Selected Poems*. Dublin: New Island.
- Pato, C. 1995. *Fascinio*. Muros: Toxosoutos.
- Pedreira, E. 2005. *Casa de Orfas*. A Coruña: Espiral Maior.
- Pichel, L. 2006. *Casa pechada*. Ferrol: Sociedade de Cultura Valle-Inclán.
- Pozo Garza, L. 2005. *As arpas de Iwerddon*. Ourense: Linteo.
- Rich, A. 1976. *Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution*. Nueva York: Norton.
- Riveiro, E. 2005. *Arxilosa*. Pontevedra: Hipocampo amigo.
- Ruddick, S. 1980. "Maternal Thinking". *Feminist Studies* 6: 2. 342–367.
- Suleiman, S. 1988. "The "Other" Mother: On Maternal Splitting (*a propos of Mary Gordon's Men and Angels*)". *Signs* 14: 1. 25–41.
- Yeats, W. B. 1982. *The Collected Poems of W.B. Yeats*. Londres: Macmillan.