

La poesía actual escrita por mujeres

Trabajo de Fin de Grado (TFG) realizado por Rebeca
Platero Sanz

Grado en Español: Lengua y literatura

Tutorado por el Prof. Dr. D. David Pujante

Universidad de Valladolid (Curso 2013-2014)

ÍNDICE

1. MARCO GENERACIONAL.....	1 - 2
2. BIOGRAFÍA Y OBRA POÉTICA DE LAS CUATRO POETAS	
2.1. Noelia Illán Conesa	
2.1.1. Entrevista.....	2 - 3
2.1.2. Biografía.....	3 - 4
2.1.3. Libros de creación.....	4
2.1.4. Estudio poético sobre su obra.....	4 - 8
2.2. Elena Medel	
2.2.1. Entrevista.....	9
2.2.2. Biografía.....	10 - 11
2.2.3. Libros de creación.....	11
2.2.4. Estudio poético de su obra.....	11 - 15
2.3. Alba González Sanz	
2.3.1. Entrevista.....	16 - 17
2.3.2. Biografía.....	17 - 18
2.3.3. Libros de creación.....	18
2.3.4. Estudio poético de su obra.....	18 - 23
2.4. Luna Miguel	
2.4.1. Entrevista.....	24 - 25
2.4.2. Biografía.....	25 - 27
2.4.3. Libros de creación.....	27
2.4.4. Estudio poético de su obra.....	27 - 32
3. LOS BLOGS COMO HERRAMIENTA NUEVA DE RELACIÓN ENTRE ESTAS AUTORAS.....	32 - 34
4. CONCLUSIÓN.....	34 - 35
5. BIBLIOGRAFÍA.....	36 - 37

1. MARCO GENERACIONAL

Este trabajo es una propuesta totalmente nueva ya que el corpus de poetas elegido es muy reciente. He decidido hacer mi trabajo de fin de Grado (TFG) sobre poesía española contemporánea escrita por mujeres. En concreto, he elegido a cuatro poetas seleccionadas entre un amplio corpus de poetas españolas actuales: Noelia Illán, Elena Medel, Alba González Sanz y Luna Miguel. Estas poetas tienen entre 24 y 31 años, y las he seleccionado porque creo que son las que mejor reflejan el pensamiento poético actual, además de tratar temas que me interesan desde el punto de vista literario. Todas ellas nacen en la década de los 80 y principios de los 90.

Los rasgos que comparten estas autoras son varios: la formación universitaria, todas ellas han realizado estudios de Filosofía y Letras, han participado en eventos y actos colectivos como recitales y encuentros poéticos, y compaginan además la creación poética colaborando con periódicos o revistas, ejerciendo algunas labores editoriales, de gestión cultural o crítica literaria en diversos medios de comunicación.

Este trabajo presenta un aspecto novedoso que no se ha estudiado académicamente con anterioridad, y es que todas estas poetas se relacionan y dan a conocer su obra a través de los blogs. En particular, participan en el blog *Las afinidades electivas*, que sirve como medio de difusión de su obra, donde comparten con otros poetas contemporáneos comentarios y opiniones, se recomiendan los unos a los otros, y tienen su propio espacio poético. Podemos encontrar poesía de Noelia Illán en el blog *Las cosas más triviales*. Asimismo Alba González publica en *Alba González Sanz* y Luna Miguel en el blog *Luna Miguel*.

Otro elemento de unión entre ellas es la estrecha relación que existe entre todas. Se siguen mutuamente en las redes sociales como *Facebook* o *Twitter*. Elena Medel ha publicado obras de Luna Miguel, casi todas se conocen entre sí, pero parece ser que Medel es el eslabón que mantiene esta unión entre ellas ya que es conocida por las otras poetas. Alba González ha escrito un artículo sobre la maternidad en su obra, y Medel y Luna Miguel colaboran con la revista *La Galla Ciencia*, coordinada por Noelia Illán.

Todo esto contribuye a que estas nuevas voces poéticas de una misma generación, aunque con diferencias notables como la personalidad o los intereses, comparten muchos puntos comunes en sus obras.

Puesto que no hay nada previo, no se ha escrito ningún ensayo u otro tipo de trabajo sobre la poesía contemporánea escrita por mujeres, para la elaboración del mismo, el método que he utilizado ha sido la realización de unas entrevistas mediante un cuestionario que he enviado a las cuatro poetas por correo electrónico, y que ellas han contestado. Estas entrevistas me han servido para establecer una serie de afinidades y de diferencias entre las poetas seleccionadas. Asimismo me han facilitado la posibilidad de establecer también las relaciones que hay entre sus preferencias literarias y hobbies con sus respectivas obras. Además esta es una manera más directa y segura de acceder a la información que en este trabajo expongo, ya que no hay ningún intermediario entre los datos que tratan sobre ellas y yo. En las entrevistas realizadas las poetas me hablan sobre sus inicios en el mundo literario, sobre sus gustos, aficiones y sus relaciones con otras poetas. En algunas ocasiones utilizaré palabras textuales de las poetas que aparecerán entrecomilladas en mi trabajo.

2. BIOGRAFÍA Y OBRA POÉTICA DE LAS CUATRO POETAS

2.1. Noelia Illán Conesa

2.1.1. Entrevista:

En la entrevista que he realizado a Noelia Illán, concisa y directamente me cuenta que desde pequeña sintió la necesidad de escribir, que siempre se recuerda haciéndolo. Pero fue a partir de la adolescencia con las lecturas obligadas y el conocimiento de los clásicos cuando en realidad, comenzó su labor poética, un profesor fue su principal motivación.

Esta poeta considera fundamental la literatura grecolatina, lee a Tácito, Safo, Catulo, Ovidio y Propercio. Fuera de los clásicos, aunque sus preferencias literarias constituirían una gran lista, me destaca algunos que cree considerar que han podido tener mayor repercusión en su obra: escritores en lengua española de la Generación del 27 como Lorca y Cernuda; de los Novísimos, José María Álvarez y de la Generación de

los 50, Gil de Biedma. Además de otros escritores más actuales como Luis Alberto de Cuenca, David Pujante, Luis Antonio de Villena, Félix Francisco Casanova o Roger Wolfe. En lengua extranjera destaca a Kavafis, Hölderlin, Pound o Yeats.

Le interesa mucho la poesía actual, especialmente la escrita por mujeres, lee a Erika Martínez, Marina Aoiz, Juana Castro, Almudena Guzmán, Medel y Luna Miguel además de otras.

Sus aficiones son el cine, sobre todo el europeo, pero también disfruta con el teatro, las representaciones de los clásicos y sus adaptaciones. Los dramaturgos Séneca y Eurípides son sus preferidos y las obras del estilo de las de Yasmina Reza. Considera que la música es algo fundamental en la vida de cualquier persona. El tipo de música que la gusta es el rock, en especial el de la década de los 70 y los “clásicos”, *Héroes del Silencio* será siempre su grupo favorito y la encanta el estilo de Bebe. Sobre pintura menciona al francés Bouguereau, la entusiasma Rodin y los españoles Goya y Velázquez. Intenta conocer a sus contemporáneos ya que es algo que considera esencial y estimulante, y cree que es muy positiva la relación entre artistas de un mismo género.

2.1.2. Biografía:

Noelia Illán es una poeta que nació en Cartagena en 1983. Estudió Filología Clásica en la Universidad de Murcia (2006). Además ha realizado diversos estudios de mitología y literatura, relacionados estos con la materia de las Clásicas, también otros sobre pedagogía, educación y yoga. En 2005 recibió la beca de colaboración de la Universidad de Murcia y realizó un trabajo sobre *Las Heroidas* de Ovidio. Ha trabajado como miembro de la Sociedad de Estudios Clásicos.

Aparte ha participado en muchos encuentros culturales: La semana de la Ciencia (Murcia, 2006) y en el Aniversario de la Filología Clásica en la Universidad de Murcia (2007). Ha recitado en eventos literarios, algunos de ellos son el ciclo Desdoblando, organizado por el Aula de poesía en la Universidad de Murcia en 2003 o Las noches poéticas en Bilbao en 2012. Ha participado en la IV edición de las Jornadas Mundiales Murcia-Europa Horizonte 2007: la Europa de los ciudadanos en 2005, que han sido organizadas por la Secretaría de Acción Exterior y de Relaciones con la Unión Europea.

También ha participado en recitales de poesía en Murcia y otras ciudades como Cartagena, Bilbao y Totana: La noche de los poetas malditos o El día mundial de la poesía, celebrado en honor al poeta José María Álvarez.

A principios de 2012 ha publicado su primer libro de poesía *Calamidad y desperfectos*, ilustrado por Carolina Illán y prologado por José María Álvarez.

Fue premiada con el Accésit de Poesía del Certamen CreaJoven 2013 y seleccionada para Anónimos 2.0 de Cosmopoética (Córdoba 2013).

Tiene su propio blog, *Las cosas más triviales*, y colabora en el periódico digital *Cartagena de todo*. En la actualidad vive en Alicante y trabaja como profesora de Latín y Griego.¹

2.1.3. Libros de creación:

Calamidad y desperfectos (2012)

2.1.4. Estudio poético sobre su obra:

Su poemario *Calamidad y Desperfectos* ha sido prologado por el escritor José María Álvarez. En él introduce todos sus poemas con alguna cita de algún escritor conocido, frases de películas o canciones que están relacionadas con la temática que en ellos trata. En la poesía de Noelia Illán los temas protagonistas son el erotismo, la sexualidad, la muerte, el amor y el desamor. Algunos de sus poemas tratan sobre una relación peligrosa o prohibida, de un amor imposible. En ocasiones versan sobre una relación más física que sentimental, en la que el encuentro físico transciende a lo sentimental. De todos modos trae en muchos casos consigo sentimientos negativos, angustia, tristeza, en consecuencia, no es una relación satisfactoria. Aunque sí parece serlo en el aspecto sexual, pero el sexo es efímero, no es para siempre.

¹ <http://lascosasmastriales.blogspot.com> (08/03/2014)
<http://arscreatio.com> (08/03/2014)

En “Verano de aniquilación”, la poeta afirma que el amor es causa de su malestar y a la vez remedio. Estos aspectos los vemos claramente reflejados en versos como:

Ven a destrozar lo que queda de mis ruinas,
(que no es mucho).
Arrasa con tu terremoto mi existencia,
yo lo prefiero.
Lo asumí hace tiempo.
Nadie como tú me aniquila. (Illán, 2013:74)

Define el amor como un juego de azar en el que para que unos ganen otros tienen que perder. Al igual que en el juego, en la relación amorosa muchas veces hay que arriesgar, aunque a veces fracases y te rompan el corazón. Algunos de sus poemas son una reivindicación del papel de la mujer en las relaciones sentimentales. Noelia Illán reclama para la mujer un rol distinto del que tenía en ellas hasta entonces, a la vez que pretende el control sobre las mismas, evitando así que los sentimientos lleguen a manejar su vida. Roza el tema de la infidelidad y algunos de ellos están dirigidos a una mujer que describe como una *femme fatale*. Nos habla de los naufragios del alma que son en realidad, los únicos y los peores, los auténticos naufragios de la vida.

Asimismo está presente en su poesía el tema del viaje, la idea de evasión, el deseo de descubrir nuevos mundos, aunque a veces con un tono nostálgico, e inundado por el anhelo de sus seres queridos. Consigue con pocas palabras un gran detallismo cuando describe ambientes, situaciones y aspectos de diferentes culturas. En sus palabras nos queda la esencia de cada lugar, tanto si nos traslada a un bullicioso bazar, como si nos sitúa frente a la imponente Haya Sofía:

Allí está ella, la ves, solemne: *Haya Sofya*.
No la pierdas de vista ni un momento,
porque ella estará ahí toda tu vida.
Es reflejo inquieto y voraz su presencia. (Illán, 2013:45)

Poemas que versan sobre ciudades tan cosmopolitas y emblemáticas como Marrakech, Nueva York, Londres, Túnez, Budapest o Estambul. Algunas que ha visitado y otras que la gustaría conocer.

Otro tema tratado en sus líneas en menor medida menos son las adicciones, pero no sólo aparecen como tales el alcohol, las drogas y el sexo ya que en ocasiones la

afición por el arte se convierte en una “adicción”. Y por el contrario ayuda a “desintoxicarnos” del mundo en el que vivimos con “Shostakovich” y “Desintoxicación inmediata”.

Por otra parte algunos de sus poemas tienen una función metapoética, ya que reflexionan sobre la función de la propia poesía en poemas como “Justificador de asistencia”. Se plantea un dilema que trata sobre lo que se considera arte y lo que no, ella defiende la libertad creadora, claro, hasta cierto punto. Dice que no se puede justificar una obra, ni un cuadro, ni una ópera. No obstante sí deben tener algo en común y único que los haga especial, que los diferencie de lo que no lo es.

Uno de los símbolos recurrentes en su poesía es la noche, la noche por un lado trae consigo sentimientos de melancolía, soledad y angustia, esto se refleja en unos versos de la “Noche desterrada”:

En la noche oscura y negra,
como el cuervo de Poe,
en un sillón viejo y polvoriento,
repaso con los dedos la caída
al abismo infinito. (Illán, 2013: 38)

Por otro lado, la noche aparece como evasión, despierta el lado irracional del ser humano, la locura, es una invitación al sexo, a la embriaguez, esto es algo que se aprecia muy bien en este poema:

TIERRA DE VALIENTES

Las noches de verano posan
como personajes de Velázquez.
Se sienta a excitarte
vestida de luna y sudor.
El alcohol te hace un poco mejor
y conquistas a esa puta que te espera
tumbada en la arena. (Illán, 2013:61)

Por la presencia de este elemento en su poesía se puede decir que tiene cierto tono romántico.

También está presente la dualidad sexo-muerte, lo que se aprecia en su poema “Asesinato consentido”:

Te asfixié con la almohada,
y te atropellé diez veces con el Polo rojo.
Mientras tocaba aquel viejo grupo
y la lujuria nos inundaba el cuerpo,
y los oídos. (Illán, 2013:17)

Su poesía está marcada fuertemente por las fuentes clásicas grecolatinas, hay una renovación o actualización de los mitos clásicos. Los reescribe a la manera actual o moderniza, a veces con un tono cómico, otras con marcados rasgos feministas, todos tienen en común a la mujer como protagonista. En este tipo de poemas reside un deseo y búsqueda de la libertad de la mujer. Esto se puede apreciar en poemas como “Dafne y Apolo”, en él la ninfa ya no huye del amor, sino que lo busca, ya no es la niña inocente que se refugiaba en los brazos de su padre Peneo. Al contrario, es una mujer que puede cuidar de sí misma y enfrentarse al mundo sola. Otro es el mito del rapto de Perséfone, al que modifica bajo el título “Proserpina Palidonia”, es una retractación pública de lo que se ha dicho. Si en el mito clásico Proserpina es raptada por Hades y desea volver cuanto antes a la Tierra con su madre, en este poema, la protagonista padece el “síndrome de Estocolmo” y quiere permanecer en el inframundo junto a su raptor. Sin embargo, en otro caso se ciñe fielmente al mito, es el caso del mito de Procne, el que cuenta que se vengó de su marido, quien había violado a su hermana, para ello mató a su hijo y se lo sirvió como cena. En otras ocasiones los mitos sirven como instrumento para expresar sus sentimientos, por ejemplo el episodio del cíclope en la Odisea:

Ni Ulises a Ítaca lo tuvo tan jodido.
Mi cíclope tiene más de un ojo.
Dos. Marrones, grandes.
Profundos. (Illán, 2013:42)

Encontramos en sus versos el episodio de *La Eneida* en el que se cuenta el amor fracasado entre Dido y Eneas en “Sin perdón de Dido”. Además aparecen referencias históricas en la historia del emperador romano Claudio en “Sine ira et studio”.

En algunos de sus poemas existe una conexión con otras artes, como la escultura, algo que se refleja en la descripción tan detallista que hace de *El rapto de Perséfone* de Bernini:

Ese mármol hecho carne,
sus dedos gruesos clavados en el muslo,
y la otra mano agarrada a su cintura
casi haciendo palanca
contra los huesos de la cadera
para evitar el escape. (Illán, 2013:39)

La intertextualidad es una característica de su obra poética ya que hay numerosas alusiones a escritores y a sus obras literarias como es el caso de *Lolita* de Nabokov. A veces usa estos elementos como título en algunas de sus poesías como “Las fleurs du mal”, colección de poemas que escribió el francés Baudelaire, “Tu particular síndrome Stendhal” o “La chica que leía con asombro a Luis Alberto de Cuenca”.

Noelia Illán nombra en sus poemas a escritores como Dante, Stevenson, Biedma, Eurípides, Cernuda, Horacio, Lorca, Bukowsky, Séneca, Safo... a los que sin duda en sus líneas, rinde homenaje.

El estilo de la poeta se podría calificar como directo, desenfadado además de prosaico, se podría definir como una mezcla de diversos elementos que provienen de fuentes muy distintas. Por un lado hay multitud de referencias culturales, por otro, predominan otras más conocidas, más populares.

En mi opinión, en ella influye la poesía de corte surrealista en descripciones y situaciones un tanto oníricas, la yuxtaposición de imágenes que dificultan la percepción lineal del concepto y la arbitrariedad a la hora de escoger metáforas. Asimismo en el aspecto formal sus versos participan de características del modernismo literario ya que están dotados de una gran plasticidad y la utilización frecuente de sinestesias e imágenes sensoriales. Ella sigue sus propias normas creando un producto lleno de ingenio y cercano al lector en el que destaca un excelente empleo del idioma.

2.2. Elena Medel

2.2.1. Entrevista:

En la entrevista realizada a Elena Medel, esta poeta dice que empezó a leer muy pequeña, lo que despertó en ella una gran afición a la lectura: “por imitación escogía a los personajes de los cuentos que más me gustaban e inventaba historias con ellos”. En sus primeros años de la E.S.O una profesora la regaló una antología de la generación del 27 y quedó asombrada por la fuerza de la poesía de Lorca. Aunque no entendiera el lenguaje en su totalidad, dice que le arrasaron las imágenes que utilizaba y la musicalidad de sus palabras. Empezó a escribir poesía en un principio por imitación a los grandes y más tarde como ella misma admite “fue buscando su propia voz”.

Medel me dice que la interesa la literatura que “interviene” en su tiempo, no el arte por el arte, sino una poesía que observa cuanto sucede y nos ayuda a darnos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor.

Sus poetas favoritos son: Federico García Lorca y algunas mujeres poetas como Sylvia Plath, Elizabeth Bishop, Anne Sexton, Marianne Moore o la española Ángela Figuera Aymerich. En lo que se refiere a la narrativa le gustan obras que van desde el *Tristram Shandy* de Laurence Sterne a las novelas de Coetzee, a los que se suman Ana María Matute, Alice Munro, Clarice Lispector, Virginia Woolf y algunos más.

A ella siempre le ha gustado mucho leer a poetas mujeres porque con ellas tiene más cosas en común. Declara que la mayor parte de su tiempo la ocupa la literatura ya que es su trabajo. Realiza las labores de editora en *La Bella Varsovia*. Respecto a su tiempo libre, sus grandes aficiones son el cine y la música. La gusta mucho como letrista Manolo Martínez, de *Astrud*, el grupo gallego *Triángulo de Amor Bizarro* y los murcianos *Klaus&Kinski*, letristas a los que se siente cercana. Además le encanta el teatro. Algo que pueda resultar un tanto llamativo es su gusto por el fútbol.

Aparte de haber estudiado Filología Hispánica, ha hecho muchos cursos de gestión, edición, diseño y maquetación, que es a lo que fundamentalmente se dedica la empresa para la que trabaja. Conoce a Luna Miguel, a la que ya le ha publicado tres obras.

2.2.2. Biografía:

Elena Medel es una de las poetas más conocidas en la actualidad. Nació en Córdoba en 1985. Estudió Filología Hispánica en la Universidad de Córdoba. Recibió una beca de creación del Ayuntamiento de Madrid en la Residencia de Estudiantes.

Ha publicado varios poemarios: *Mi primer bikini* (Premio Andalucía Joven 2001; DVD, 2002), *Vacaciones* (El Gaviero, 2004), *Tara* (DVD, 2006), el cuaderno *Un soplo en el corazón* (2007) y *Charterton* (Visor, 2014).

También es redactora jefe de la revista cultural *Eñe*, escritora de reseñas en la revista *Calle 20* y la creadora de la antología de relato erótico *Todo un placer* (2005), que recopila varias autoras. Aparte ha sido la coordinadora del material y la autora del prólogo.

Ha participado en el libro de relatos *Cuentos eróticos de San Valentín* (Tusquets 2009). Su poesía ha sido traducida a algunos idiomas como el árabe, inglés, italiano y portugués.

Es colaboradora en artículos de opinión y textos sobre literatura y música en *El Correo de Andalucía*, *El Día de Córdoba*, *El País*, *Espacio Luke*, *Lorito*, *Mercurio*, *La Tormenta en un Vaso*, *Literaturas* y *Los Noveles*. Además participa en otros medios de comunicación en espacios a nivel local y nacional como en Cadena Ser.

Esta poeta ejerce la crítica literaria en medios impresos y digitales. Junto con la poeta Alejandra Vanessa ejerce la función de coordinadora de la editorial *La Bella Varsovia*, que tiene por objetivo la difusión de la cultura y es promotora de los jóvenes creadores. Además mantiene una página web sobre su trabajo.

La obra de Elena Medel aparece en varios recuentos y antologías de la poesía contemporánea: *Inéditos: once poetas* (Huerga y Fierro editores, 2002), *Veinticinco poetas españoles jóvenes* (Hiperión, 2003), *La lógica de Orfeo* (Visor, 2003), *Edad presente: poesía cordobesa para el siglo XXI* (Fundación José Manuel Lara, 2003), *Poetisas españolas* (Torremozas, 2003), *Ilimitada voz: antología de poetas 1940 – 2002* (Cádiz, Universidad, 2003), *Andalucía poesía joven* (Plurabelle, 2004), *Radio Varsovia. Muestra de poesía joven cordobesa* (La Bella Varsovia, 2004), *Que la fuerza te*

acompañe (El Gaviero, 2005), *Tres tiempos, seis voces* (Torremozas, 2006) y *Hilanderas* (Amargord, 2006).

Su obra poética ha recibido varios premios, con tan solo 16 años recibió el Premio Andalucía Joven 2001 al publicar su primer poemario *Mi primer bikini*. Este año ha ganado el Premio Fundación Loewe a la Creación Joven por su último trabajo, *Chatterton*.²

2.2.3. Libros de creación:

Mi primer bikini (2002)

Vacaciones (2004)

Tara (2006)

Un soplo en el corazón (2007)

Chatterton (2014)

2.2.4. Estudio poético de su obra:

Se puede decir que básicamente en su obra predomina el tema del amor con diferentes matices. En *Mi primer bikini* es un amor adolescente que ilusiona y cuyo fracaso tiene una gran repercusión en su vida. En cambio, otro tipo de amor, el fraternal-filial, es la clave de *Tara*. Como subtemas podemos encontrar la adolescencia de la autora, el paso del tiempo, la soledad, la desilusión o el erotismo. Refleja lo complicado que es dejar de ser niña para convertirse en mujer, la pérdida de la inocencia que conlleva nuevos descubrimientos de una nueva etapa, los primeros amores y desilusiones.

² <http://poetasandaluces.com> (04/04/2014)
<http://cordobapedia.wikanda.es> (04/04/2014)
<http://lavozlibre.com> (04/04/2014)
<http://escritoras.com> (04/04/2014)
<http://lasafinidadeselectivas.com> (04/04/2014)

En “Día de Pesca” cuenta cómo se enamoró a los nueve años abandonando por primera vez una de sus series favoritas, “Los caballeros del Zodíaco”, amor que revive tras muchos años y pretende recuperar.

En su poesía trata el cambio de una etapa a otra que supone el abandono de la fantasía como refugio, y la melancolía y añoranza de una época pasada de su vida que ya no volverá, ejemplo de ello son estos versos:

Hoy guardo las canicas, como un apagado
tesoro, en los huecos de otras espaldas. (Medel, 2002:35)

Este poemario es una despedida de su infancia, define esta transición en algunas poesías como una especie de batalla en la que se hará fuerte para enfrentarse a los verdaderos problemas de la vida y aprenderá a combatirlos. La poeta afirma que ya no es la que era antes, porque al abandonar a todos esos personajes que en sus tardes de recreo la llevaban a un mundo irreal, exótico y lejano, se convierte en otra. A partir de la adolescencia no serán las Shaillor Moon ni Chanquete los que caminarán con ella, sino la poesía, que es también otra manera de evadirse de la realidad.

En “Futuro Imperfecto”, nos caracteriza este tiempo que aventuramos, tiempo incierto y desconcertante que define como un vacío abismo:

-como una sombra que es orden y mordaza
del silencio profundo del presente
y el recuerdo estruendoso del pasado- (Medel, 2002:43)

Presenta en otros poemas la sexualidad femenina de un modo novedoso, libre de todo prejuicio y con una gran naturalidad:

Tengo una enorme colección de amantes.
Me consuelan y me aman y con ellos mi ego
se expande y extramuros alcanza la azotea. (Medel, 2002:13)

Aparecen personajes que la acompañaron durante su niñez, algunos como Heidi, el ratoncito Pérez y otros como Gloria Gaynor, cantante de la que toma el título para uno de sus poemas, “I will survive”.

En el primer poema que escribió para este poemario aparece el tema bélico de manera implícita. Está dedicado a la escritora ucraniana Irène Némirovsky que murió de tifus en Auschwitz, una escritora precoz al igual que ella, con la que se solidariza, honrando así la memoria de la autora de *El baile* que fue llevado al cine y protagonizado por la francesa Danielle Darrieux:

Yo soy la elegancia, el clasicismo y la frescura
de la boca que Hitler mandó callar un día. (Medel, 2002:45)

Su segundo poemario versa sobre la fugacidad del amor, las vacaciones no hacen referencia a un periodo de tiempo, sino a un estado emocional. En *Vacaciones*, el título tiene un carácter metafórico, pero a la vez los poemas que lo componen simulan un viaje en el que se intuye un triste final. El fracaso amoroso da lugar a cierto tono melancólico que aparece en poemas como “Curso de submarinismo”. En él la autora ha perdido la inocencia que se reflejaba en su obra inicial, en éste tiene un carácter más realista. A pesar de haber perdido a su gran amor, ella es una superviviente del fracaso amoroso como en sus versos dice:

Como anticipó a la perdida,
un corazón que flota y sobrevive
a la riada de sueños encerrados en burbujas. (Medel, 2004:27)

Esto demuestra que ya, a sus diecinueve años tenía una gran madurez.

Por otra parte, el tema esencial de *Tara* es la muerte, en cuyo título nos anticipa su contenido, ya no se percibe en él el estilo pop anterior que tenían sus otros poemarios. *Tara* significa defecto, carencia, es aparentemente una reflexión sobre la ausencia y el sentido de la vida. Pero es sobre todo, un poemario basado en el amor. Aparte de ser un homenaje a su abuela, son poemas que expresan los sentimientos de impotencia, soledad y rabia que causaron a lo largo de su infancia las muertes de sus seres queridos:

La noche de tu muerte
Dios acribillaba a gajajos el cristal de mi ventana. La lluvia
dolía igual que duele el frío en un cuento navideño
con barrios de cartón. (Medel, 2006:15)

Describe la muerte como una presencia que nos acecha, que dota al igual que niega de sentido a la existencia. Los fenómenos atmosféricos la representan. Tienen, como ella, consecuencias devastadoras.

En *Tara* la muerte de cada uno de sus familiares recuerda al lector que somos efímeros. Este libro está dividido en “7 vidas”, las mismas que tiene un felino. Esta es una estructura estilística que da pie a reinventarnos, a madurar, a remendar los errores cometidos en el pasado, y a aprender de ellos.

En definitiva, *Tara* es, sobre todo, una retrospección hacia el pasado, donde los recuerdos de su infancia juegan un papel importante en el aprendizaje. La imagen de la madre es de suma importancia. En él las descripciones se refieren en muchas ocasiones al estado íntimo y al carácter fuerte y sincero de la poeta:

Pertenezco a una raza desarrollada más allá de los púlpitos.
Soy una de ellas porque mi corazón mancha al tomarlo
entre las manos, porque coincide en tamaño con el
hueco de un nicho; (Medel, 2006:29)

Ella admite que muchos de estos poemas son fruto de la escritura automática, y que en todos se puede apreciar un hilo conductor, que son la edad y el miedo. Elena concede una mayor importancia a la esencia del poema, sin perder por ello, sus elaboraciones, ese aire cuidado y detallista. Desde el punto de vista formal utiliza metáforas y otras figuras estilísticas. Emplea símbolos, algunos de ellos pertenecen al campo de los colores, el más recurrente es el azul, aparece también la luna o la sangre, pudiendo relacionarse con varios conceptos: el erotismo, la feminidad, el sexo o el amor.

Su poesía se caracteriza por la introspección y variedad formal de los textos. Existen entre la autora y el yo poético muchas coincidencias en datos biográficos que hacen que el proceso de ficcionalidad sea mínimo. Su finalidad es crear una poesía que pueda ser cercana al lector, por ello recurre al uso de varios iconos conocidos por miembros de una misma generación como Cenicienta, Campanilla, y otros pertenecientes al Cine americano como Mae West o la película de Elm Street. Aunque el producto resultante para algunos pueda ser por el desconocimiento de esos recursos,

incomprensible. A pesar de que esta poeta utiliza un lenguaje en ocasiones algo complicado, críptico, trata temas comunes como el amor, la soledad o la muerte.

Medel considera la poesía como un reto, dice que ahí es donde reside su esencia y es lo que despierta el interés en el lector, esa característica enigmática.

La propia autora afirmó en una entrevista realizada por Feliciano Tisera en 2010 para el blog *Letras Libres*, que su poesía versa siempre, en el fondo, sobre el mismo tema. Trata de la construcción de la identidad frente a los demás, el reflejo de uno mismo en los otros, es su gran tema, que plasma casi siempre en poemas de amor.

Son varias y muy diferentes las influencias que esta autora muestra en su obra. Desde Góngora, Lorca, García Baena, los Novísimos o el poeta Benjamín Prado hasta las letras de cantantes como Alanis Morissette o Ian Curtis, vocalista que pertenece a la banda inglesa de rock *Joy Division* de los que toma el título *Love will tear us apart* para uno de sus poemas.

En su poesía se mezclan elementos literarios tradicionales de la poesía clásica con otros modernos que provienen de la música de su tiempo, lo que da lugar a un producto muy original y único.

Este año Medel ha publicado su último libro de poesía, *Chatterton*, atrás quedó ese estilo “kitsch” de sus primeros poemas. En este se da paso a un lenguaje más claro, más narrativo. Es un poemario que trata fundamentalmente sobre el desencanto, la poeta tiene en él una perspectiva sobre los temas que trata, más seria, más madura que en *Tara*. Sin embargo, estos versos se caracterizan por una gran fuerza, al igual que los de *Mi primer bikini*. Habla sobre el fracaso, que al igual que una ruptura sentimental deja un vacío en el alma y utiliza para hablar de este fracaso la metáfora de la flor marchitada.

Pero este no es un pensamiento exclusivo de la poeta, sino que es el reflejo de una colectividad, del ambiente pesimista que reside en la sociedad actual marcada por la crisis. Este libro ha sido calificado de “generacional” por miembros del Jurado del Premio Loewe, como Caballero Bonald, Francisco Brines y Soledad Puértolas.

2.3. Alba González Sanz

2.3.1. Entrevista:

En la entrevista con Alba González Sanz, la poeta me destaca como un momento decisivo que la instó a comenzar su labor como poeta la entrada en la Universidad, a pesar de ser una afición que le gustó desde pequeña. Dice: “en ella encontré una forma de expresión que se ajustaba a mi necesidad de comunicación con el mundo, en el poema digo mejor y entiendo también mejor, como lectora, lo que me rodea y a quienes me rodean”. Respecto a los temas que trata en su poesía, la interesan especialmente las relaciones humanas, ya sean de amor, amistad o parentesco, y cómo se incorporan en un tiempo y espacio, que son a la vez otros tiempos y espacios, enfocando todo ello hacia la memoria y hacia el pasado de una manera emocional y política. Su objetivo es “usar la poesía”, es decir, que sirva como herramienta para conseguir un fin, la joven poeta cree firmemente que la relación que existe entre el “yo íntimo” y el resto de personas es lo que verdaderamente la inspira a escribir.

Se considera a sí misma una lectora voraz y es contraria a enumerar nombres de autores en largas listas. Aun así, me ha aportado un gran número de los que la apasionan. Es muy dada a los clásicos, de entre ellos ha destacado a varios escritores de distintas etapas de nuestra literatura: Rosalía de Castro, León Felipe, Antonio Machado; algunos de ellos pertenecientes a la Generación del 27 como Cernuda o Lorca, quien tiene como referente común con Noelia Illán y Elena Medel; también de la Generación del 36, Miguel Hernández; Juan Ramón Jiménez u otros como José Hierro, y algunos hispanoamericanos como Neruda, Vallejo, Blanca Varela y Alejandra Pizarnik. Además en su época universitaria comenzó a leer a las “diosas blancas”, definición que se da a un grupo de escritoras nacidas en torno al año 60 en España.

Respecto a poetas mujeres de lengua no española, destaca en lengua inglesa principalmente a Adrienne Rich y Sylvia Plath, a la polaca Szymborska y a Anna Akmátova. Aparte le gustan otros que leyó en la Facultad por primera vez: Aurelio González Ovies y Fernando Beltrán, quienes han influido en su poesía. La interesa la poesía en asturiano, en especial la escrita por Vanessa Gutiérrez y Berta Piñán. A todos estos escritores podemos añadir sus contemporáneos como Elena Medel, cuya obra la

encanta y reconoce que ha sido muy importante para ella y la obra de Laura Casielles, Ana Merino, Miriam Reyes y otros.

Asimismo me dice que la gusta estar al día de lo que se publica, sobre todo, cuando se trata de poesía y narrativa españolas.

Alba González tiene una estrecha relación con Laura Casielles, quien es además su primera lectora y en la que confía a la hora de hacer correcciones en sus textos y cuya opinión tiene sobre ella mucha relevancia. Otras compañeras con las que se relaciona son Sofía Castaño y Sara Torres.

Sus intereses, dejando a un lado la poesía, son la pintura, la fotografía, el dibujo, el cine y la música. Con respecto a la gestión cultural y la edición las considera a ambas importantes para su manera de entender el campo literario. Entre los proyectos a los que dedica su tiempo están los relacionados con la edición, la escritura y la materialidad del soporte. Actualmente se ha encargado de comisariar la exposición *Estrada* junto con su amigo el pintor Job Sánchez.

2.3.2. Biografía:

Alba González es una poeta que nació en Oviedo en 1986. Está licenciada en Filología Hispánica y Máster en Género y Diversidad por la Universidad de Oviedo. Ha publicado los poemarios *La urbanidad del ladrón* (Eclipsados, 2010), *Apuntes de espera* (Torremozas, 2010) y *Parentesco* (Suburbia Ediciones, 2012). Su obra poética aparece en diversas antologías: *La edad del óxido. Antología de jóvenes narradores asturianos* (Laria, 2009), *50 maneras de ser tu amante* (Puntos suspensivos, 2010), *Entre sin llamar* (Círculo Cultural Valdediós, 2013). Además publica poesía y otros textos en las revistas culturales y los cuadernos *Bar Sobia, Hesperya, Nayagua, Lunula, Mordisco y Ellas dicen*.

Actualmente realiza su tesis doctoral gracias a una beca predoctoral FPU. Además ha trabajado en el Centro de Investigaciones Feministas. Parte de su obra y algunos poemas inéditos pueden leerse en la web *Biblioteca de Portal de Poesía*.

Ha obtenido varios premios, en 2008 ganó el Premio Arquímedes de Investigación Universitaria. En 2010 ganó el Premio Gloria Fuertes de Poesía Joven con su poemario *Apuntes de espera*.

Alba González ha participado en festivales y ciclos poéticos, algunos de ellos son: *Versátil.es* (Valladolid), *La piedra en el charco* (Teruel), *Cosmopoética* (Córdoba), *Intersecciones* (Universidad de Salamanca) y *Poesía Salvaxe* (Ferrol).

Asimismo desempeña otras funciones como la crítica literaria en el blog *La Tormenta en un Vaso* y en *El cuaderno de Alba*. Comparte la coordinación del proyecto cultural *Hesperyia* desde el 2006 con Héctor Gómez Navarro y Sara Torres Rodríguez de Castro. Es una Asociación Cultural que comprende una revista, una editorial y se ha encargado de publicar la colección de poemas y organizar el encuentro nacional de poesía joven *La ciudad en llamas*.³

2.3.3. Libros de creación:

Apuntes de espera (2010)

Parentesco (2013)

2.3.4 Estudio poético de su obra:

Su primer poemario es esencialmente un cancionero de ausencias, una colección de anotaciones sin título. Los poemas están numerados con números romanos, algo que la autora afirma es intencionado. Con ellos intenta expresar la sensación de temporalidad. Estos poemas tratan de los sentimientos que las ausencias de la persona amada provocan en la poeta, lo que anticipa en su título *Apuntes de espera*. Nos introduce a su lectura con un breve texto de Xavier Palau que resume a la perfección su temática. En él relata lo difícil que es enfrentarse al mundo con el peso que conlleva la pérdida del amor y el desamparo que supone. Recurre al subgénero poético del nocturno, la noche es el momento en el que su recuerdo le provoca un mayor sufrimiento, en la soledad de su habitación inicia un monólogo interior. Los momentos

³ <http://albagonzalezsanz.blogspot.com.es> (16/05/2014)
<http://lasafinidadeselectivas.blogspot.com.es> (16/05/2014)

de vigilia alternan con otros en los que el sueño se apodera de ella y donde aparece el amado como una sombra difuminada.

Define el insomnio como un estado de angustia y desasosiego, de vacío y de miedo, un estado de lucha constante entre ella y los fantasmas que invaden su cama. No obstante, es una guerra borracha de ideas que acuden atropelladamente a su mente y pelean por convertirse en poemas, pudiendo ser éste una fuente de creación artística:

Explicar el insomnio es
un antiguo parte de guerra.
Las llanuras de Maratón
o una trinchera bajo el frío
en los bordes de Europa.
Una guerra de sangre
de barro y gritos
atragantados.
Una guerra ebria
de literatura. (González, 2010:21)

En sus madrugadas piensa en el amor, en la muerte, en el amor que a veces es muerte, muerte del alma, donde la persona querida se convierte en su verdugo. El paisaje urbano es el escenario poético que más aparece en este poemario. Hay constantes alusiones a una ciudad en concreto, una ciudad bulliciosa, con un ritmo acelerado, en la que ella siente una infinita soledad y aislamiento entre la multitud que transita sus calles, que contrasta a la vez con la calidez y protección que supone la pareja. La descrita es una ciudad que nos hace pensar que somos prescindibles, en definitiva, nos enseña a sobrevivir e incluso llega a hacernos olvidar nuestro verdadero origen. Por sus características podría tratarse de Madrid, aunque habla de otras ciudades que ha conocido como Lisboa o Berlín. Espacios como la playa, el puerto o el mar reflejan su estado de ánimo y simbolizan las constantes despedidas del amado, que podrían ser reales o metafóricas.

En el fondo, existe un deseo de perdurar y contrapone este afán de eternidad con espacios que representan la idea de tránsito como los aeropuertos.

Se puede interpretar la ciudad personificada como si de ella misma se tratase, y el amor como un extranjero:

No le perteneces a esta ciudad
pero duermes en mi cama,
entre mis libros,
sepulturero mayor de esos miedos
que no cuento; (González, 2010:17)

El amor para ella está predestinado a partir, lo que trae consigo un profundo desengaño. Sin embargo, en el fondo, ella conserva la esperanza de que pueda existir la posibilidad de un amor utópico, ideal.

Asimismo habla de la pasión frustrada. Paradójicamente es cierto que Alba González es una heroína literaria que alguna vez decidió vivir de amor.

En su poema “La función pronominal” define el amor o la relación amorosa utilizando recursos filológicos y académicos.

La familia es otro de sus temas predilectos, junto a este aparecen otros subtemas: los orígenes, la superación y la supervivencia. Concediendo a la fundación de su estirpe un origen mítico en el primer poema de *Parentesco*, cuenta como su abuela se enfrentó a una osa que la dejó escapar permitiendo así que tuviera descendencia. Hay en él un homenaje a sus familiares y seres queridos:

Añorar es recuperar la extrañeza ante el espacio
saber que otros nos habitan. (González, 2012:32)

Su abuela tuvo una gran importancia en su vida ya que en repetidas ocasiones se refiere a ella.

En este poemario habla del proceso de aprendizaje que emprendemos desde niños. La infancia es vista como una ausencia más. Alba González dice que cuando abandonamos esa etapa perdemos la capacidad de imaginación, de fantasía, nos enfrentamos a un mundo insensible, a veces irracional, el mundo de los adultos, en el que ya no hay garantías. Las experiencias que vivimos en la niñez repercuten en la formación de la personalidad del individuo, somos hijos de lo vivido. Aquellas personas que nos acompañan cuando somos niños, dejan marcas en nuestra identidad.

La poeta distingue dos etapas que dan lugar a la existencia de dos individuos distintos que conviven en uno solo:

Y del camino anterior
solo quedó otro cuerpo
cuidando del suyo. (González, 2012:44)

Habla de la distancia que se establece con los padres cuando abandonamos la infancia para tomar nuestro propio camino, de la ruptura de esos lazos de parentesco. A la vez que critica que se ha perdido el respeto a los mayores y que los hijos no agradecen como antes el trabajo y el esfuerzo de la madre. La maternidad es un vínculo que nos une para siempre a pesar de estar lejos. Por ello, intenta recuperar unos valores que en la sociedad actual ya no están vigentes, dice que debemos demostrar más afecto por nuestros familiares, que en su momento nos cuidaron y ahora necesitan que les prestemos la atención y el cariño que ellos un día nos dieron. Explica este contraste generacional con un símil, las fotografías de nuestros antepasados aun en blanco y negro conservan esa magia que nos hace intuir el tejido de un vestido, el aroma de un instante, y su luz es el sentimiento que perdura en ellas. Mientras que las nuestras sí, serán a todo color y en formato digital, mas solo podrá apreciarse en ellas la banalidad de nuestros días, no poseerán los valores por los que lucharon nuestros antecesores.

Otro tema que vincula con el anterior, es la muerte. La pérdida de la inocencia es vista como una especie de muerte. Dice que nuestra vida entabla una especie de simbiosis con la naturaleza, que tras la muerte nos reencarnarnos en otro ser vivo. En su poema “Uppsala”, su abuelo muere y renace en forma de árbol. También trata el miedo, el miedo a que nadie nos recuerde, porque en el recuerdo nos hacemos inmortales, a través de él conseguimos ser eternos:

Nadie heredará nuestros recuerdos en buhardillas polvorrientas. (González, 2012: 37).

En sus versos dice que saber que lo que amamos un día desaparecerá nos causa pavor, pero que tenemos que aprender a vivir con ello. Aconseja al lector que viva el presente y disfrute del momento. En sus palabras adquiere una actitud de angustia por el pasado y de incertidumbre por el futuro. A la vez que propone la literatura y el arte como refugio de esas inquietudes del alma. Viaja con palabras de la memoria a espacios de su niñez, concibiendo así el hogar como la base de una vida. Si en el poemario

anterior el paisaje por excelencia es el urbano, en este se decanta por el ámbito rural como escenario de algunos de sus poemas, quizá el pueblo en el que creció. Nos describe a los niños jugando en la calle, el contacto con la naturaleza y esas calles sin luz que antes abundaban en los pueblos, el campo y el camino. También trata del dolor que supone echar la vista atrás, hacia el pasado, y mirar la senda por donde no se ha de pisar. Dice que los malos momentos son cicatrices, y que a medida que avanzamos hacia la muerte, todos sentimos lo mismo, compartimos el mismo pensamiento, la misma sensación, que se nos escapa la vida y no hemos sabido aprovechar el tiempo:

Al final,
extranjeros todos, expatriados,
a la vuelta fumamos el mismo cigarro [...] (González, 2012:42)

Al final del libro, hace reflexionar al lector recordándole que no se debe dejar llevar por la emoción que supone leer una obra, que tenga presente que todo lo que en ella se cuenta no deja de ser un juego estético, literatura:

Una autobiografía es la suma de las mentiras que se pueden contar. (González, 2012:21).

Su poesía tiene un carácter social a la vez que autobiográfico, está llena de valores que intenta restaurar y un trasfondo filosófico. Encierran así sus líneas frecuentemente los tópicos tan tratados en el Renacimiento español: el “carpe diem”, el “tempus fugit” o el “beatus ille” que aparece con un tono irónico en su poema “Oración”:

Que alguien bombardee este paisaje,
que siegue
esta calma verde.
Que cimientos de neón
hiendan la luz de esta tierra
boba y fértil, que se eleven
piedras y metales. (González, 2012:19)

Insiste en la importancia del azar y las coincidencias que juegan un papel fundamental en nuestras vidas.

El tratamiento de los temas adquiere un tono romántico y melancólico con ecos machadianos. Emplea términos que pertenecen al campo semántico de los fenómenos

atmosféricos y de los colores, y los astros aparecen descritos como los dueños de nuestro destino. Estos elementos están cargados con connotaciones simbólicas. La luz es el más recurrente, adquiere a veces un poder premonitorio, otras puede significar amor, energía, vida y felicidad. También aparecen otros: el calor, el sol, la estrella, el rayo, la lluvia, y los elementos agua y tierra. Por otra parte, el camino, el tren, el metro y las vías son representación del viaje, que es la vida. El color rojo simboliza la pasión erótica al igual que el verde la naturaleza y las mariposas, las ilusiones.

Se pueden encontrar en su obra juegos de intertextualidad y algunos elementos procedentes de cuentos tradicionales o modernos: el síndrome de Peter Pan, el niño que no quería hacerse mayor porque eso suponía abandonar la fantasía; otros como las hadas, los piratas, el cuento de Pulgarcito o el Mago de Oz, que combina con referencias de mitos clásicos. Algunos son el del laberinto de Cnosos, el de Saturno y el de Nausica como se ve en estos versos:

Nausica es la más triste heroína:
a su patria llegó el único héroe del mundo
cansado de camas ajena,
fiel a Penélope. (González, 2010:38)

En todo caso, aparecen en sus versos referencias intertextuales que funcionan como metáforas. El viaje de Ulises es el imposible regreso al pasado, a un recuerdo. Penélope representa la espera del amado. Por otra parte habla del polvo de hadas que tiene poderes mágicos y del hilo de Ariadna que ayuda a Teseo a vencer al Minotauro, y que representa el lazo que une las cosas, al hombre exterior con el hombre interior, el pasado con el presente, a lo eterno con lo pasajero...Otra metáfora es el camino de garbanzos que sirve para encontrar el camino a casa. En definitiva, todos ellos confluyen en una misma idea, el regreso, en este caso de su amor.

Su poesía contiene citas de canciones de autores como Quique González e Ismael Serrano. Luna Miguel ha reseñado su segundo poemario en el blog que dirige, y dice de ella que su simpleza o brevedad, su forma, su trato de lo cotidiano y el lenguaje coloquial hacen que sus poemas consigan lo que otros a priori más complicados y sesudos no hacen.

2.4. Luna Miguel

2.4.1. Entrevista:

En la entrevista con Luna Miguel, la poeta más joven de las cuatro, me dice que comenzó a escribir a los 13 años porque estaba enamorada, bautizó a su primer conjunto de poemas con el nombre de *Cuaderno Nepalí*. Más tarde comenzó a escribir en revistas online, y con 15 años creó su propio blog, así empezó a conocer poetas y escritores del panorama español. Lo que la inspira a escribir es la propia poesía, el amor y el mundo.

Aunque la literatura no la ha gustado desde siempre, lo que se debe a la profesión de sus padres, su padre es profesor y su madre editora. Algo que cuando la empezó a interesar la literatura, la facilitó el acceso a una amplia biblioteca.

Su marido es crítico literario, traductor y novelista. La interesa especialmente la literatura en lengua inglesa: Charles Bukowski, Virginia Woolf, Sharon Olds, David Foster Wallace, William Faulkner, TS Eliot, Jack Kerouac, Salinger... Además de estos autores también la influyen mucho los franceses Françoise Sagan, Baudelaire, René Char, Rimbaud y Marcel Schwob.

Le importa mucho la narrativa, cree que un poeta que se precie no debe detenerse sólo en la poesía, sino que debe explorar otros géneros literarios. No obstante, considera que la poesía es la mejor forma para expresar lo que siente, lo que quiere describir y no sólo eso, sino que es la mejor forma de mentir, de mentirse una misma, de seducir al lector, que es precisamente lo que ella con sus palabras pretende. Ella dice: "quiero que se quede en mis palabras, eso es muy importante." Piensa que el papel del escritor consiste en provocar emociones y sentimientos en quien lo lee, de lo contrario no se puede decir que merezca la pena leerle.

Asimismo le interesa leer a los clásicos y los contemporáneos: los poetas Catulo, Vicente Aleixandre, Ángel González, Lihn, José Ángel Valente, Leopoldo María Panero, Chantal Maillard, Bolaño, Maite Dono, Javier Calvo, Miriam Reyes y Roger Wolfe. También lee a los escritores Patricio Pron y Mercedes Cebrián. Aparte de la literatura la gusta la música, el cine y el cómic. Estos elementos están relacionados con su obra poética. Para crear sus poemas se inspira en experiencias personales, en

viajes realizados, en el cuerpo, en el sexo y en la enfermedad, todo para ella puede ser un referente poético.

Luna Miguel conoce y tiene una buena relación con los poetas actuales tanto españoles como a nivel internacional, entre los que destaca Elena Medel, también conoce a Unai Velasco, Berta García, Arturo Sánchez. Otros extranjeros como Tao Lin, Ben Brooks, Jacob Steinberg, Gabby Bess, Vlad Pojoga, y otros muchos.

Ella cree que el artista o el escritor siempre tienen algo de comprometido con la sociedad, con la cultura y con su generación porque a pesar de que no lo pretenda, es inevitable influir en el destinatario. No trata el tema político en su obra, pero si se rebela contra la sociedad actual en algunos aspectos, habla de sí misma como alguien que no se siente conforme con ésta.

2.4.2. Biografía:

Luna Miguel es una poeta, periodista y traductora española que nació en 1990 en Alcalá de Henares. Vive en Barcelona desde el 2011. Estudió Periodismo en Madrid. Ha escrito los poemarios: *Estar enfermo* (La Bella Varsovia, 2010), *Poetry is not dead* (DVD, 2010; edición corregida en La Bella Varsovia, 2013) y *Pensamientos estériles* (Cangrejo Pistolero, 2011), *La tumba del marinero* (La Bella Varsovia, 2013) y *Los estómagos* (inédito).

En prosa ha publicado el relato *Exhumación* (Alpha Decay, 2010) escrito con la colaboración de Antonio J. Rodríguez. Además parte de su obra ha sido seleccionada y recogida en obras que se han editado en el extranjero: *Bluebird and Others Tatoos* (Scrambler Books, 2012) en Estados Unidos, *Musa ammalata* (Damocle Edizioni, 2012) en Italia, y *Más allá de la quietud* (Melón Editora, 2013) en Argentina.

Es la coordinadora de las antologías poéticas digitales *Tenían veinte años y estaban locos*, *Sangrantes*, *Ficción Rara* y *Servesa Bíar*. Ha trabajado como traductora, prologado y epilogado la obra de autores tan conocidos como Marcel Schwob, Anna Ajmátova o Arthur Rimbaud. Aparte publica artículos en las revistas: *S Moda*, *Público*, *Quimera*, *Coolneeded*, *Disorder*, *JotDown*, *Barcelonés*, *H Magazine*, *Koult*, *Mamajuana!*, *Vice*, *Madriz*, *Vanidad* y *Go Mag*.

Parte de su obra ha sido traducida a muchos idiomas: al inglés, portugués, neerlandés, rumano, italiano, francés, ruso, chino y swahili.

Ha escrito los cuadernos de poesía: *El grito* (2006), *Menú de sombras* (2006), *Síntomas* (2008), *Proceso* (2009) y *Cruzo un desierto* (2010). Su poesía está recogida en numerosas antologías: *El Jaiku en España* (Hiperión, 2003), *La casa del poeta* (Sloper, 2007), *Y para qué (+) poetas* (Eppur, 2010), *Pájaros raíces, en torno a José Ángel Valente* (Adaba, 2010), *Almanaque poético.12 poetas para un año* (El Gaviero Ediciones, 2011), *444* (El Gaviero Ediciones, 2011), *Nocturnos. Antología de poetas y sus noches* (Origami, 2011), *Y habré vivido. Poesía andaluza contemporánea*. (Diputación de Málaga, 2011), *Ida y vuelta* (Fin de Viaje, 2011), *Watchwomen: narradoras del siglo 21*(IFC, 2011), *Fractal* (El llano en llamas, 2011), *La vida por delante* (Ediciones En Huida, 2012) e *Hijas del pájaro de fuego* (Fin del Viaje, 2012).

Algunos de sus poemas aparecen recogidos en las antologías en lengua extranjera: *Very Beautiful Woman* (Pangur Ban Party, EEUU, 2011), *Illuminati Girl Gang Vol I. y Vol.II* (Ed. Gabby Gabby, EEUU, 2012), *Cityscapes* (Ed. Jacob Steiberg, EEUU, 2012), *Poetry is Smart* (Armanis, Rumanía, 2013) y *Quarto de hospedes* (Ed. Lingua Morta, Portugal, 2013), *The Yolo Pages* (Boost House, EEUU, 2014), *I love Roses When They're Past Their Best* (Test Centre, Reino Unido, 2014) y *40 likely to die before 40* (CCMM Press, EEUU, 2014)

Aparte ha trabajado como modelo para las portadas de los libros *Querido diario*, de Lesley Arfin (Alpha Decay, 2010) y *Selected unpublised blog posts of a mexican panda express employee*, de Megan Boyle (Muumuu House, 2011). También en la revista *Yo Dona* para la promoción del perfume *Petit Robe Noir*, de Guerlain, en 2012.

Asimismo ha colaborado en numerosos festivales y ciclos de poesía en España: Cosmopoética (Córdoba, 2009), Perfopoesía (Sevilla, 2010), Facyl (Salamanca, 2011), Barcelona Poesía (Barcelona, 2011), Versátil.es (Valladolid, 2011), Eutopía (Córdoba, 2011), Festival Ñ (Madrid, 2011), Encuentro Ninguna voz es mía (Baeza, 2012), Perfopoetry (Murcia, 2012), Letras Capitales (Sevilla-Almería, 2013), Cosmopoética (Córdoba, 2013). En el extranjero ha asistido a varios eventos poéticos: El Encuentro de Jóvenes Poetas Españoles y Rusos (Moscú, Rusia, 2009), Encuentro de blogueras

españolas (Casablanca, Marruecos, 2012), Transpoesie (Bruselas, Bélgica, 2012), Poetry is Smart (Sibiu, Rumanía, 2013), 89plus Marathon (Londres, Reino Unido, 2013) y Missing Person -Mellow Pages (Nueva York, EEUU, 2014).

Se ha encargado además de comisariar el I Encuentro Internacional de Bloggers (Laboral, Gijón, 2010) y ¿Literatura Alternativa o Alternativas a la Literatura? (La Casa Encendida, Madrid, 2014).

Esta poeta ha recibido varios premios: el Premio de Poesía Joven La sombra del membrillo (2006), XLII Premio de Poesía Hermanos Argensola (2010) y Premio Andalucía Joven en la modalidad de Arte (2010).

En la actualidad es redactora en la revista musical online *Play Ground*. También participa con algunos medios digitales y editoriales nacionales, además de ser columnista en el periódico *El País* y mantiene un blog desde 2006 *Luna Miguel*.⁴

2.4.3. Libros de creación:

Estar enfermo (2010)

Poetry is not dead (2010)

Pensamientos estériles (2011)

La tumba del marinero (2013)

2.4.4. Estudio poético de su obra:

Su obra poética se centra principalmente en temas universales: el amor, el sexo, la religión, la muerte y la poesía. No obstante, muchas de ellas son un conglomerado de varios, anexionándose a estos principales subtemas como el recuerdo, el desamor, la enfermedad, el suicidio o las drogas. Todos ellos son objeto de reflexión y son tratados con una perspectiva un tanto desgarradora o caracterizada por un realismo extremo, reflejo de experiencias vitales, desilusión y desengaño son dos conceptos que palpitan con gran fuerza a lo largo de sus versos.

⁴ <http://lunamiguel.blogspot.com> (01/06/2014)

El amor es descrito como una experiencia relacionada con la locura y la enfermedad, ligado irremediablemente al encuentro sexual, no existe el amor incondicional para ella. Por lo que se puede decir que carecen sus palabras de romanticismo, al contrario, lo critica:

¿Piensas en mí cada noche?
¿Piensas en mí
como yo pienso en la muerte
en el mar
en las lúbricas golondrinas? (Miguel, 2013:87)

Luna Miguel se libra de esa concepción que la mujer tiene del amor, es decir, reivindica que la mujer ya no es aquella que esperaba flores, la que llora por los rincones prendida de un hombre que no la correspondía.

Propone un modelo de mujer en la que el elemento sentimental no pesa tanto, que manifiesta su sexualidad totalmente libre y sin complejos, explicitando así el aspecto sexual, salvaje que todo ser humano lleva dentro. Pero en ocasiones disfraza estas ideas con un lenguaje metafórico:

Cándido
me habitas,
suenas dentro
y *hueco*,
como un obsceno
cascabel. (Miguel, 2011:45)

Otros conceptos que aparecen en su obra son la feminidad y la fecundidad, este último concepto es utilizado por la poeta como un símil que simboliza la producción literaria, concretamente la lírica. La infancia es definida como una etapa importante para la creación artística:

Los nidos que desde niños
construimos
en el estómago. (Miguel, 2011:54)

Asimismo trata la pérdida de la inocencia que conlleva a su vez la de la pureza. Por el contrario, la juventud es una etapa de cambio y adquisición de unos conocimientos que te hacen ver el mundo desde un ángulo muy distinto.

Introduce en su poesía retazos de su vida, nos cuenta que vivía con su abuela a las afueras de un barrio de Madrid, en unos edificios tristes, y que todos los días cogía un viejo autobús para llegar al colegio. Enlazan con los anteriores otros dos temas, las relaciones conyugales y las familiares. La maternidad es descrita como un vínculo poderoso y permanente:

Pacté con mi madre un tatuaje en el cuello.
Las dos compartiríamos marca,
las dos
el sello de tinta que nos une. (Miguel, 2013:20)

En su primer poemario, de tono profundamente pesimista, refleja unas preocupaciones poco habituales en una chica de su edad que llegan a convertirse en obsesivas. Contrastan estos pensamientos con los de otras jóvenes, que pueden ser algo más superficiales. Sus divagaciones son esencialmente existencialistas, pero este transcendentalismo no es del todo negativo ya que es fuente de unos pensamientos muy fructíferos y nada estériles, como la autora titula su tercer libro.

Por otra parte, *Poetry is not dead*, es el título de su segundo libro, en él hay una afirmación clara que reclama para la poesía el puesto que en el mundo literario se merece. Este poemario se divide en tres partes. Hay en él referencias a varios poetas: Propertino, Benedetti, Bolaño, Allen Ginsberg...

Los temas protagonistas son la juventud y el sexo. En él los poemas tienen un carácter de confesión, son versos personalísimos y muy íntimos:

JUVENTUD
Pequeña prostituta,
pájaros carnívoros
eyaculan sobre tus alas
y sin embargo vuelas. (Miguel, 2013:22)

La muerte en su poesía aparece ligada al sexo, el sexo es definido como una especie de “muerte” o encuentro místico. Esta poeta demuestra ser profundamente nihilista y agnóstica, sus palabras muestran un claro conflicto entre fe y razón, cree que si Dios existe no es como ella espera, le reprocha duramente e incluso le califica de “mequetrefe dorado”. Sin embargo, existe una desesperada búsqueda de la eternidad,

que se consigue tras la muerte. Defiende que es necesario un dios para que nuestra inmortalidad se haga efectiva. También el sueño es visto como un estado de muerte transitoria.

Otro subtema, es la enfermedad, que enhebra a la vez con la muerte y con la poesía. Se podría decir que ella se siente enferma cuando las ideas revolotean por su cabeza, quieren salir, y cuando lo consiguen en forma de palabras correctamente combinadas, creando poesía, ella está curada. En Luna la poesía es enfermedad y a la vez remedio, experiencia liberadora y refugio. Aunque no es una enfermedad física si no psicológica, es una inquietud, y el ejercicio poético trae calma y tranquilidad a su vida:

No me gustan las palabras si al pronunciarlas
traen miedo. (Miguel, 2010:35).

La enfermedad causa la poesía, ella cree que los poetas tienen en común una manera de sentir diferente al resto, ese modo de sentir es lo que les sirve para crear:

Mi debilidad es la fuerza del poema. (Miguel, 2010:38)

A parte está presente en su poesía la función metapoética, ella sostiene que la debilidad humana es la que construye el poema y le da fuerza, es el motor poético.

Luna es consciente de que sus palabras suscitan la polémica entre los más conservadores, pero defiende su estilo propio, una poesía joven y arriesgada.

Se caracteriza de cierto tono irónico y cruel, que no es aceptado por todos los que la leen. En su poesía hay una gran influencia de lo anglosajón y de los autores franceses. Muy innovadora, Luna Miguel apuesta por una poesía sin adorno ni artificio, sin disfraz, clara y directa, sin preliminares, dando más importancia al contenido que a la forma, profunda y esencial.

Su poesía es una rebeldía en sí misma, es decir, no hay en ella “palabras bonitas” si no palabras que expresan lo crudo, lo feo y triste de la vida:

POÉSIE

de la poesía espero maldad
exijo asco
invoco enfermedad. (Miguel, 2010:20)

En resumen, considera que para hablar del mundo solo necesita conocer la palabra muerte. A la vez que propone una literatura útil, libre de todo convencionalismo, independiente de toda poética, sus versos carecen de normas métricas:

Mi mundo no se rige por vuestras normas.
Mi mundo perverso.
[No entiende de rimas.] (Miguel, 2011:70)

Influye en Luna Miguel una poeta de la que ya hablé anteriormente, Elena Medel, y ella es consciente de esa influencia. Mezcla elementos conocidos por todos, nominando a algunos poemas con títulos de canciones famosas como *Die Young stay pretty* de Blondie, con otros más elitistas. Toma prestado para bautizar a sus creaciones títulos de obras de grandes escritores como Baudelaire, *La musa enferma*, o citando a otros, Anna Ajmátova, Miriam Reyes...

Desde el punto de vista formal utiliza constantemente repeticiones, anáforas, y símbolos, una vez más la luna en poesía representa la fertilidad, la feminidad y el sexo. Se puede decir que algunos de sus poemas tienen una estructura similar a la del collage, ya que en ocasiones son un producto resultante de la acumulación de varias imágenes que aluden a distintas realidades. Esto da lugar a que el mensaje que en ellos expone sea un tanto opaco.

Los pájaros pueden ser interpretados de dos maneras, o son representación de la poesía, o de la propia autora:

Hoy el color de mis alas
es el de todas las mujeres. (Miguel, 2011:68)

La crítica literaria dice de ella que su estilo se caracteriza por un “malditismo” que recuerda mucho al de Leopoldo María Panero. Su modo de escribir es expresionista, a la vez que surrealista, simbólico, y en definitiva, perteneciente al tremendismo poético. Además se mezclan en ella varias corrientes poéticas e influencias de poetas con un estilo muy distinto, y pertenecientes a diferentes generaciones. Algunas de estas son los Novísimos o las vanguardias, y otras corrientes poéticas como la denominada poesía “beat” que tiene su origen en la Generación Beat. Esta última surge en Estados Unidos a mediados de los años 50, estaba constituida por poetas que escribían poesía en contra de los valores clásicos de su sociedad y del capitalismo. Se caracterizaba por el uso de drogas, una gran libertad sexual y el estudio de la filosofía oriental, que posteriormente influyó en el movimiento Hippie. También refleja su obra el conocimiento de poetas españolas contemporáneas como Medel o Maite Dono.

Se aprecia a lo largo de ella diversos giros o contrastes en el modo lírico entre poemas que aparecen en un mismo poemario. Por esto, se puede decir, que Luna Miguel a la hora de escribir desempeña un juego de máscaras, como ya lo hicieron otros poetas anteriormente.

3. LOS BLOGS COMO HERRAMIENTA NUEVA DE RELACIÓN POÉTICA ENTRE ESTAS AUTORAS

Actualmente vivimos enganchados a las nuevas tecnologías, quien no lo está se pierde muchos eventos y noticias interesantes. La poesía se ha adaptado a ellas y con mucho éxito ya sea por su brevedad, concisión o inmediatez. No sólo los blogs, sino también las redes sociales como *Facebook* y *Twitter* son utilizados para publicar algunos pinitos poéticos por los que queremos empezar en este mundillo, y por otros que ya son más conocidos.

El blog es un medio de difusión literaria muy novedoso, uno de los blogs poéticos que actualmente disfruta de un gran éxito entre los poetas es *Las afínidades selectivas*. Ha sido bautizado con el nombre de la conocida obra de Goethe, este blog dedicado a la poesía contemporánea es administrado por Agustín Calvo Galán desde hace ya siete años.

El funcionamiento que tiene no es nada complicado, pero sí selectivo, no puede participar en él quién no haya sido mencionado antes por otro poeta en su entrada. Se puede nombrar a varios con los que el poeta se siente identificado, con ideas similares, y a la vez este autor puede ser mencionado por otros. La entrada de cada poeta incluye una parte para su bibliografía, otra dedicada a su poética, una foto y algunos poemas destacados.

Otro blog que guarda una estrecha relación con mi proyecto es *Estaban locos*, por una sencilla razón, este blog lo dirige la poeta Luna Miguel, en él participan más de cien poetas nacidos entre 1983 y 1998 procedentes de todo el mundo. Desde su creación, prospera creando lazos entre poetas de una misma generación. Gracias a esta interconexión que se pone de manifiesto en este tipo de medio de comunicación para las artes, nacen proyectos muy útiles para que estos jóvenes se puedan abrir camino en el panorama literario, y tengan una oportunidad para trabajar haciendo lo que más les gusta, que es escribir. Me refiero a proyectos como la antología publicada en 2011 que lleva por título una cita de Roberto Bolaño y ha sido dirigida por la poeta Luna Miguel, *Tenían veinte años y estaban locos*. En ella se reúne a 27 autores españoles menores de 27 años. Además ya mencioné que otras poetas sobre las que hablo en este trabajo como Noelia Illán y Alba González tienen su propio blog. Estos medios para la difusión literaria nos han demostrado el potencial de la poesía española y han probado sobradamente que la poesía no está muerta como algunos piensan. La poesía nunca dejó de estar de moda.

Este tipo de herramientas son de gran utilidad y comodidad para acceder en muy poco tiempo al conocimiento artístico y cultural. Los blogs me han servido especialmente para la realización de este trabajo. Han permitido que un gran número de poetas jóvenes den a conocer su obra y puedan interactuar con otras generaciones. Los poetas tienen a su alcance la posibilidad de poder conectar con sus propios lectores. Esto es algo que tiene gran transcendencia en el hecho literario, ya que autor y lector pueden compartir ideas y opiniones de un modo más directo sobre su obra y sobre la de otros poetas.

Todo ello nos hace pensar que la forma de concebir el hecho poético, su creación, recepción y difusión está cambiando. Como si de las antiguas tertulias

literarias se tratasen, en estos sitios web, se comparten experiencias, ideas y opiniones, lo que favorece tanto a los noveles como a los veteranos. Además estos medios, pueden servir como un excelente guía para orientar la búsqueda de los aficionados a encontrar aquellos poetas que les puedan interesar, o con los que crea tener afinidad. Otra de sus funciones es la de informar de recitales y encuentros poéticos.

4. CONCLUSIÓN

En conclusión, a lo largo de la elaboración de este trabajo he podido observar algunas similitudes entre estas cuatro poetas, a pesar de poseer cada una de las cuales un estilo único y muy personal. Esto es consecuencia de que todas ellas son hijas de unas mismas circunstancias políticas, sociales, y lo que es más importante, son hijas de unas mismas circunstancias culturales. A esto se suma, lo que antes mencioné en el apartado anterior, y es que los medios de comunicación desde finales del siglo XX hasta principios del siglo XXI, han comenzado a jugar un papel fundamental en la transmisión y recepción literaria. Esto da lugar a una red de relaciones entre los escritores que publican su obra en sus espacios virtuales, compartiéndola así de una manera muy rápida y espontánea con los receptores, y a la vez, con sus compañeros de profesión. Algo que antes no podía ser imaginable, esto ha constituido un tipo de poesía característica de nuestros días. En ella lo que más llama la atención es la cantidad de guiños a otros textos, por consiguiente, a otros autores. Reseñando de manera implícita, el autor, a los que más relevancia da. Esta intertextualidad, que se pone de manifiesto a la hora de estudiar la transcendencia del uso de Internet y las nuevas tecnologías en el hecho literario, poético, concretamente, es trasladada, de manera constante, por esta nueva generación de poetas a los textos que llegan a nuestras manos. De manera que entre líneas hay por parte del poeta, una invitación al lector, a que siga su obra en su blog, que es sin duda, en la actualidad, el auténtico libro de estas poetas.

Además hay una influencia entre las poetas que he seleccionado, la más notable, es la influencia de la obra de Elena Medel en su compañera Luna Miguel. Casi todas ellas conocen la obra de las otras, e inconscientemente toman prestados recursos y estructuras líricas. Hay también una gran cantidad de elementos presentes en todas,

elementos de carácter popular, procedentes del cine, la televisión y la música. Este uso supone la restricción, de nuevo de la poesía a un grupo, ya que el desconocimiento de los mismos, da lugar a la incomprendión de este tipo de poesía. Como ya ocurrió en etapas literarias anteriores, hay una búsqueda de una poesía elitista, es decir, se regresa de este modo a una poesía reservada a solo aquellos que la pueden entender.

Por el contrario, en el poemario más actual, *Chatterton*, publicado por Elena Medel, podemos observar que hay un abandono de los elementos tardomodernistas que anteriormente estas poetas usaban en su poesía. El lenguaje utilizado es más sencillo, menos enrevesado que en la poesía anterior, y por lo tanto, es menos restringido el mensaje poético. También el tema a tratar ha perdido ese carácter intimista. Por esto último, se podría dar la posibilidad de que la poesía en nuestros días torne de nuevo en su objetivo y surja de nuevo una “poesía social”.

5. BIBLIOGRAFÍA

GONZÁLEZ SANZ, Alba, *Apuntes de espera.*, Madrid, Ediciones Torremozas, 2010.

GONZÁLEZ SANZ, Alba, *Parentesco.*, Gijón, Suburbia Ediciones, 2012.

ILLÁN CONESA, Noelia, *Calamidad y desperfectos.*, Murcia, Editorial Azarbe, 2013.

MEDEL NAVARRO, Elena, *Mi primer bikini.*, Barcelona, DVD Ediciones, 2002.

MEDEL NAVARRO, Elena, *Vacaciones.*, Almería, EL GAVIERO EDICIONES, 2004.

MEDEL NAVARRO, Elena, *Tara.*, Barcelona, DVD Ediciones, 2006.

MEDEL NAVARRO, Elena, *Chaterhton.*, Madrid, Visor Libros, 2014.

MIGUEL SANTOS, Luna, *Estar enfermo.*, Córdoba, La Bella Varsovia, 2010.

MIGUEL SANTOS, Luna, *Poetry is not dead.*, Córdoba, La Bella Varsovia, 2013.

MIGUEL SANTOS, Luna, *Pensamientos estériles.*, Sevilla, Cangrejo Pistolero Ediciones, 2011.

MIGUEL SANTOS, Luna, *La tumba del marinero.*, Córdoba, La Bella Varsovia, 2013.

Fuentes de internet:

www.albagonzalezsanz.blogspot.com.es (16/05/2013)

www.arscreatio.com (08/03/2014)

www.blogs.20minutos.es (04/04/2014)

www.cordobapedia.wikanda.es (04/04/2014)

www.cultura.elpais.com (01/06/2014)

www.escritoras.com (04/04/2014)

www.estabanlocos.tumblr.com (01/06/2014)

www.lacolumnata.es (22/12/2013)

www.lasafinidadeselectivas.blogspot.com (16/05/2014)

www.lascosasmastri viales.blogspot.com (08/03/2014)

www.lavozlibre.com (04/04/2014)

www.lunamiguel.com (01/06/2014)

www.poetasandaluces.com (04/04/2014)