

Rafael Alarcón Sierra (ed. lit.) y Mercedes de Prat, *Poesía completa (seguida de estudios sobre su obra)*, Jaén, UJA Editorial, 2024, 407 pp.

Reseña de acceso abierto distribuida bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional \(CC-BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). / Open access review under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC-BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: <https://doi.org/10.24197/sxxi.22.2024.643-647>

Desde hace unas décadas, parte de la crítica literaria se ha interesado por recuperar las voces femeninas del siglo XX que quedaron al margen del canon. Muchas de estas escritoras estuvieron relegadas en el olvido sin el suficiente reconocimiento o, en bastantes casos, fueron eclipsadas por la sombra de sus homólogos varones. En esta línea se encuentra el libro *Poesía completa (seguida de estudios críticos sobre su obra)* de Mercedes de Prat. Esta edición bilingüe, al cuidado del catedrático Rafael Alarcón Sierra, publicada en 2024, pertenece a la colección *Estudios literarios*. ‘*El niño de la noche*’ de la Editorial de la Universidad de Jaén. Se trata de un volumen de más de cuatrocientas páginas que tiene el propósito de arrojar luz sobre la vida y la obra poética de esta intelectual catalana.

Rafael Alarcón Sierra es el encargado de la introducción de la obra. En este primer epígrafe explica que el origen de este estudio radica en la mesa redonda que se organizó en octubre de 2018 sobre Cesáreo Rodríguez-Aguilera, crítico de arte, jurista, poeta de Quesada y esposo de Mercedes de Prat. De igual modo, subraya que la edición de su poesía completa y de otros textos facilitados por su hijo despejan la niebla que hay en torno a su figura, ya que permite «comprender quién fue [...] y cuál es el valor de su obra lírica» (p. 12).

Gracias a los datos biográficos especificados después de la presentación del contenido del volumen, el lector toma conciencia de la personalidad excepcional de Mercedes de Prat a través de varios testimonios de escritores, amigos y conocidos, tales como José Corredor-Matheos y Baltasar Porcel. Asimismo, se aborda la faceta personal, creativa, intelectual y artística que fue desarrollando después de su formación en el Colegio Alemán y en el Colegio Sagrado Corazón de Barcelona. La autora cultivó distintos ámbitos del saber: fue cantante de lied en su juventud, tomó un papel activo en el establecimiento del Salón Femenino de Arte Actual, se interesó por la cerámica y la psicología, organizó numerosos encuentros de mujeres artistas, conoció a numerosos intelectuales de ambas orillas del Atlántico junto a su marido,

ejerció de crítica y cultural con la llegada de la democracia y demostró ser una magnífica poeta.

Su primera incursión literaria es la elegante traducción que hace del alemán al español en 1949 de *La canción de amor y muerte del corneta Cristóbal Rilke* (escrita en 1899 y publicada cinco años más tarde), narración de tono lírico del célebre poeta y novelista Rainer Maria Rilke. Mercedes de Prat también tradujo dos poemas de Max Jacob. Durante la década de los cincuenta y de los sesenta, dio difusión a sus versos en revistas especializadas como *La Calandria*, *La isla de los ratones*, *Cuadernos de Ágora*, *Papeles de Son Armadans* o *Dau al Set*, cuyo grupo de vanguardia fue clave en la formación de Mercedes de Prat. Debemos subrayar que el volumen está compuesto por todos los textos que hemos aludido hasta ahora, es decir, sus trabajos de traducción y los poemas sueltos publicados entre 1951 y 1964. Sin embargo, a todo ello hay que añadir dos libros: *Poemes. Un lloc entremig*, obra que vio la luz en 1982 gracias a la Sala d'Art Taller de Picasso de Barcelona, y *Eros pelgrí i dimonis familiars*, poemario acabado en 1991 y hasta ahora desconocido porque nunca llegó a publicarse.

Respecto al primero, se trata de un conjunto de veinte composiciones que verterá al español José Corredor-Matheos. Su contenido viene ilustrado por un dibujo en color y más de una treintena de reproducciones del chileno Víctor Ramírez, quien es presentado al inicio del libro por Modest Rodríguez Cruells. Asimismo, esta obra fue avalada por la escritora Maria Aurèlia Capmany, quien escribió el prólogo dedicado a la voz poética de Mercedes de Prat. De igual modo, cuenta con un rasgo distintivo único que pone de manifiesto el enfoque feminista de la autora: como un entrañable acto de sororidad, dedica el poemario a veintidós amigas y mujeres artistas para darle visibilidad.

El hilo conductor de la obra es el recorrido biográfico que se inicia con la «Partida de nacimiento» y tiene como despedida la propia «Incineración» de la autora. En este camino aparecen momentos clave de su existencia como la maternidad, diversos fallecimientos de amistades o los viajes que realizó junto a su marido. Todo ello se traslada a un verso libre elegante, a veces impregnando de una aguda ironía, donde el intimismo se manifiesta mediante metáforas sugerentes y poderosas imágenes de la naturaleza. Además, Mercedes de Prat incluye la reflexión metapoética en alguna de sus composiciones. Un ejemplo es el poema «Meditación», donde la autora da cuenta de la diatriba ya presente en los intelectuales del grupo de los cincuenta sobre si la poesía es comunicación o conocimiento.

Esta edición también ofrece al lector tanto la versión en catalán del libro inédito *Eros pelegri i dimonis familiars* como la traducción al español que realizó Cesáreo Rodríguez-Aguilera. Se constituye como la consolidación de la voz poética de Mercedes de Prat, un nuevo estadio donde afianza sus constantes líricas y cultiva con mayor profundidad temas ya planteados con anterioridad. Como sucede en *Un lloc entremig*, esta obra escrita en 1991 consta de veinte composiciones, de las cuales tres ya formaban parte de su libro anterior: «Verbo», «Hija» e «Incineración». En lo relativo a su estructura, el título refleja las dos secciones que vertebran el conjunto.

Respecto a la primera, se afirma que hubo la intención de editar los ocho poemas que agrupa acompañados de litografías de varios autores catalanes como Rafael Bartolozzi o Francesc Todó. Como señala Alarcón, se trata de un auténtico «viaje de ensoñación exótica, sexual y culturalista» (p. 306) vinculado a distintos lugares de Europa, América, África y Asia: la Grecia clásica, las selvas de Iguazú y Argentina, las Antillas, las ciudades de Uzbekistán, Irán y Turkmenistán, Machu Picchu, Marrakech, Kyoto y Suecia. Este peregrinaje del Eros ofrece perspectivas asombrosas del placer corpóreo femenino y del deseo sexual que se distancian de las manifestaciones de otras autoras como Ana Rossetti, Almudena Guzmán o Yolanda Castaño.

Los doce poemas restantes conforman la segunda parte del libro. A diferencia de la sección anterior, no hay un eje temático principal, sino un notable eclecticismo en cuanto a los motivos utilizados. Mercedes de Prat alude al ámbito doméstico, menciona a las mujeres que son sus referentes y con las que se identifica, homenaja el arte de la cerámica, reflexiona sobre el significado de los juguetes de la infancia y dedica las tres últimas composiciones a la muerte, cuya expresión evita caer en patetismos o en tópicos propios de la óptica cristiana. Una huella incuestionable de la poética de la escritora catalana es el carácter culturalista de sus textos. Sin embargo, no utiliza referencias impuestas por una tendencia artística en concreto, sino que en su mayoría son fruto de la imaginación o están ligadas a su experiencia vital.

Esta edición incluye al final del volumen semblanzas críticas enriquecedoras y de suma utilidad para entender quién fue la autora y su valor literario. Su hijo, Cesáreo Rodríguez-Aguilera de Prat, ofrece datos interesantes sobre su madre desde un enfoque personal. Estos apuntes complementan la información ofrecida en el epígrafe introductorio. Además de abordar la cuestión del idioma en su escritura, también ofrece notas, impresiones e ideas relativas al contexto y contenido de las composiciones de Mercedes de Prat. Por su parte, José Ángel Marín, profesor de la Universidad

de Jaén, habla de sus encuentros con Cesáreo Rodríguez-Aguilera para resolver ciertas dudas de su tesis doctoral. Describe la primera vez que conoció a su esposa y las conversaciones que mantuvieron los tres sobre el papel de los ceramistas en las vanguardias artísticas y otros asuntos vinculados al mundo de la cultura. De igual modo, da cuenta de las sensaciones que le transmitió y de su personalidad magnética.

La aportación de José Corredor-Matheos se detiene en detalles sobre su relación amistosa con Mercedes de Prat. Igualmente habla acerca de su faceta artística, de su calidad humana y del gusto por la estética que la caracterizaba. Discurre de los datos biográficos a su trayectoria literaria, sobre la que hace especial hincapié en la importancia de la naturaleza (espejo en el que mira el sujeto lírico) y en la plasmación que hace del gozo y el dolor de vivir. Debemos señalar que el autor incluye dos poemas inéditos que escribió en homenaje a la poeta catalana en los que se celebra la amistad entre ambos.

Rafael Alarcón Sierra y José María Balcells escriben sendos análisis filológicos que fijan, esclarecen y dan a conocer la poética de Mercedes de Prat con todo lujo de detalle. El editor hace un repaso de los primeros textos líricos de la autora, aquellos que difunde sueltos en diferentes revistas literarias. Los agrupa según su temática (maternidad, *jazz* o evocación del pasado principalmente) y subraya cuáles son las características en común desde un punto de vista formal y de contenido.

A continuación, estudia el libro *Poemes. Un lloc entremig*. Alarcón Sierra subraya las posibles razones que llevan a Mercedes de Prat a escribir en catalán, da cuenta de cuáles escritos ya publicados antes se incluyen e indica que «no hay un cambio determinante en los temas ni en el tono o en la forma» (p. 295), sino una evolución positiva hacia el perfeccionamiento de su voz poética. Además, hace un estudio detenido de cada uno de las veinte composiciones del poemario.

El mismo proceder aplica en el comentario al libro inédito de 1991 *Eros pelegri i dimonis familiars*. Hace un estudio detenido de la cartografía erótica y carnal de los textos que dan cuerpo a la primera parte. De la misma manera, anota el resto de textos del segundo bloque para acabar en los párrafos finales de su estudio, donde valora la brillantez de los versos de la poeta catalana.

La última semblanza crítica está escrita por José María Balcells, quien comienza su contribución con un estudio comparativo de distintos aspectos de las poéticas de Cesáreo Rodríguez-Aguilera y su esposa. Posteriormente presta atención a los rasgos poco comunes de su escritura, la expresión de la identidad femenina, el reflejo del hogar y la familia, las alusiones artísticas o las particularidades que se manifiestan sobre la espiritualidad. No obstante, se

ocupa de la sexualidad y del erotismo en la obra de Mercedes de Prat con mayor detenimiento.

Después de una rica bibliografía, el volumen concluye con un apéndice final donde se incluye información gráfica valiosa. Este álbum fotográfico contiene retratos de Mercedes de Prat sola o acompañada de su familia (marido e hijo) y otros artistas de la talla de Dalí, Eugenio d'Ors, Camilo José Cela o Concha Ibáñez. También se incluye la cubierta y la acuarela de su único libro publicado, así como las litografías que ilustran los poemas que se han analizado en la edición y fotografías de las cerámicas pintadas pertenecientes a la poeta catalana. Por tanto, se trata de un conjunto de imágenes que ponen el broche final a la edición y enriquecen el contenido de la misma.

En suma, *Poesía completa (seguida de estudios críticos sobre su obra)* es el primer libro que aborda toda la vertiente lírica de Mercedes de Prat (1925-1997) en versión bilingüe. El volumen agrupa la traducción inédita que hizo de Rilke y las de los poemas de Max Jacob, sus composiciones difundidas en revistas especializadas y los dos poemarios que escribió en vida. Esta edición de Rafael Alarcón Sierra recupera esta figura exocanónica de las letras españolas para otorgarle el valor y reconocimiento que merece a través de semblanzas y estudios críticos de gran interés. Sin lugar a dudas, se constituye como una relevante contribución que enriquece los estudios de la literatura del siglo XX.

JOSÉ OLMO-LÓPEZ
Universidad de Jaén
jolmo@ujaen.es