

TATIANA ALVARADO TEODORIKA y THEODORA GRIGORIADOU (eds.): *Voces helenas en la poesía hispánica*. Toulouse: Presses Universitaires du Midi, 2024, 304 págs. ISBN: 978-2-8107-1273-1.

El volumen recoge una selección (quince) de los trabajos que se presentaron en el Congreso Internacional *Ecos y resplandores helenos en la literatura hispana*, celebrado en Atenas entre los días 1 y 4 de septiembre de 2021, después de haber sido pospuesto por la pandemia. Fue la tercera edición del encuentro¹, centrado en el género poético: la tradición cultural helena en la poesía española e hispanoamericana. Las editoras recogen aquí² los estudios que se centran en reconocidas voces poéticas de los siglos XIX, XX y XXI, en cuyos versos se destila el amor y la admiración por el mundo griego, tanto antiguo como moderno, convertido en fuente de inspiración, y los han distribuido en dos partes: *Voces de hogaño* (siete estudios de autores nacidos después de la Guerra Civil española) y *Ecos de antaño* (ocho, que «prestan mayor atención al cuadro político en el que se enmarcan», pág. 16; todos los autores nacen con anterioridad a la contienda española). Van precedidas de un «Prólogo» (págs. 11-18) en el que Tatiana Alvarado presenta la obra, su temática y sus diferentes capítulos, que siguen un orden cronológico inverso (no rígido), que nos lleva de los poetas más recientes, comenzando por Aurora Luque, Premio Nacional de Poesía 2022, hasta el siglo XIX, terminando con el greco-mexicano Plotino Rhodakanaty. También los va relacionando unos con otros, según fuentes, autores o temáticas.

Voces de hogaño se inaugura con el capítulo titulado «La huella helena en *Gavieras* de Aurora Luque» (págs. 21-36); Josefa Álvarez Valadés (Le Moyne College) analiza la influencia helénica en *Gavieras* (2020), premiado poemario marinero y feminista de Aurora Luque, nacida en 1962, de la que

¹ El primero se celebró en septiembre de 2016 y originó la publicación T. Alvarado, T. Grigoriadou y F. García Romero (eds.): *Ecos y resplandores helenos en la literatura hispana. Siglos XVI-XXI*. La Paz-Madrid: SOBEC-SEEC, 2018 (31 trabajos); tras el segundo (2018), centrado en el teatro, se publicaron 18 contribuciones en secciones monográficas, coordinadas por Alvarado y Grigoriadou, de las revistas *Anuario Calderoniano* 13 (2020) 15-224 (bajo el título *Calderón y la impronta helena en el teatro del Siglo de Oro*) y *Tropelías* 33 (2020) 1-122 (*La tradición helena en el teatro español y argentino de los siglos XIX-XXI*). La cuarta edición, en 2023, se centró en la narrativa y se está preparando su publicación. El quinto encuentro está previsto para septiembre de 2025 y estará dedicado al agua.

² Los estudios dedicados a la poesía áurea aparecerán como monográfico en la revista *Edad de Oro* (pág. 13).

Álvarez Valadés es especialista (además de varios artículos, *Tradición clásica en la poesía de Aurora Luque: figuras, formas e ideas*. Sevilla: Renacimiento, 2013). Tras explicar el título de la obra, analiza el significativo recurso al mito de la poeta, especialmente el vinculado a personajes femeninos como Medusa, Anfitrite, Afrodita, las Danaides, Deméter, Medea o Eurídice. Por otro lado, y recordemos que Luque ha traducido a varios poetas griegos, el helenismo también está presente en el diálogo que mantiene con dos líricos griegos mediante, podemos decir, poemas-homenaje: Safo («Hablo a Safo») y Mimnermo de Colofón («Mimnermiana»). A través de las gavieras y de las huellas helénicas se percibe tanto el enfoque feminista de la obra como su reclamo constante a una existencia en libertad.

Isabel González Gil (UCM) firma «Grecia en la poesía de Blanca Andreu: del mito personal a la contemplación» (págs. 37-47), donde analiza la obra de esta poeta coruñesa, nacida en 1959. Después de repasar la materia helénica en los primeros poemarios de la autora (*De una niña de provincias que se vino a vivir en un Chagall*, Premio Adonais 1980, y *Báculo de Babel*, Premio de poesía mística Fernando Rielo 1982), especialmente el motivo del caballo y el tema del viaje, provenientes de la tradición artística y filosófica, se centra en *Los archivos griegos* (2010), obra que surge de la estancia de Andreu en Paros, como invitada del centro de traducción y de escritura La Casa de Literatura. La poeta descubre el país griego y se reencuentra consigo misma (convergen su mundo exterior e interior), evolucionando hacia una escritura más 'apolínea', en la que pervive el anhelo platónico por la belleza y, a la vez, regresa a esa materia griega de sus inicios que, ahora, cobra forma y se nutre de la experiencia.

Pedro Redondo Reyes (UM) analiza en «Julio Martínez Mesanza: el clasicismo como legado ético» (págs. 49-60) la producción poética del autor madrileño, nacido en 1955, que recrea diferentes motivos clásicos, como el personaje de Egisto, la batalla de las Horcas Caudinas o el frag. 16 (Page) de Safo. También sostiene que la lírica del poeta está zurcida con reflexiones éticas articuladas a partir de tales motivos y que dan a su obra una universalidad que emerge del contraste entre Antigüedad y modernidad. El *ethos* antiguo sigue siendo válido porque sus valores son atemporales.

Hugo Martín Isabel (UCM) firma un buen trabajo dedicado a uno de los autores más representativos de los Novísimos: Leopoldo M.ª Panero (1948-2014): «*El látigo aún, con la última fuerza*: la poesía griega en

Dióscuros de Leopoldo María Panero» (págs. 61-72). Se centra en ese breve poemario (19 poemas epigramáticos, de entre 5 y 10 versos, de temática sexual), publicado en 1982, con el propósito de aproximarse a sus modelos grecolatinos. Evidentemente, los libros V y XII de la *Antología Palatina*, dedicados a la poesía erótica, cobran aquí relevancia, así como también la obra de Catulo, Anacreonte (con un significativo poema, contaminación de dos fragmentos del de Teos, que lleva por título «El fin de Anacreonte») o Kavafis. También se relaciona el tema de la locura, característico de la poesía del autor, con las referencias a ritos místéricos y personajes mitológicos, como Dioniso, Cibeles o Atis. El descuido formal en la presentación de los versos deslucen el texto.

En «La cultura helénica en la poesía de José María Álvarez» (págs. 73-89), Francisco José Díaz de Castro (UIB) aborda la obra de otro representante de los Novísimos, el ilustre cartagenero José M.ª Álvarez (1942-2024, fallecido después de la publicación de la presente monografía), en concreto su emblemático *Museo de cera*, constantemente reeditado y ampliado. Se hace un repaso por la variedad de nombres propios que evocan lo helénico en dicha obra, así como sus referencias heroicas (míticas e históricas) y la expresión del erotismo y la belleza que muestran en su voz poética un culto al mundo griego.

Francisca Moya del Baño (UM) en «La Grecia de Carlos Clementson en su *Sinfonía helénica*» (págs. 91-104) se centra en esta obra del poeta cordobés, nacido en 1944 y vinculado también a los Novísimos, que recibió el Premio de Poesía José Hierro (1995). Ya el título nos lleva a Grecia y sus *Archipiélagos*; a través de 48 poemas, breves en general, se revela la fuente de inspiración del poeta y su fascinación por los diferentes aspectos culturales helénicos en los que se detiene. Poemas como «Helenidad», «El viajero» o «Nocturno del Egeo» así los reflejan.

En «René Valdés: la nave Argo y la “impredecible condición humana”» (págs. 105-116), Yoandy Cabrera (Rockford University) analiza *La cruz del argonauta* (2015) de este poeta cubano, nacido en 1946. El poemario recrea la obra épica de Apolonio de Rodas en 63 poemas, divididos en tres estancias, en los que la voz poética, uno de los argonautas, muestra en especial la historia de Medea, única mujer y único personaje con el que éste dialoga. El autor va desgranando la obra y comparándola con otras

referencias míticas o textos de otros autores que han recreado la historia, como Calderón de la Barca.

La segunda parte, *Ecos de antaño*, comienza con el estudio «Anacreonte y sus espejos: relecturas de un poeta arcaico en Quevedo y Lugones» (págs. 119-131) de Irene M. Weiss (J. Gutenberg-Universität Mainz), que revisa las recreaciones de Anacreonte, en sentido amplio, es decir, incluyendo las *Anacreónticas*, en Francisco de Quevedo, cuyo *Anacreón castellano* no se publicó hasta 1794, aunque circuló manuscrito en su época y popularizó esa poesía anacreóntica 'ligera' que se sirve de los amores fáciles, el vino y la alegría de vivir. La influencia de esta versión parafrástica del lírico griego es evidente en autores del siglo XVIII y segunda mitad del XIX, como también en Rubén Darío (*Prosas profanas*) y su amigo, el argentino Leopoldo Lugones (1874-1938), de quien se analizan las imágenes tópicas anacreónticas del soneto «La vejez de Anacreonte», tercer poema de *Crepúsculos del jardín* (1905), en el que la autora ve la representación del inevitable fin del movimiento modernista. Como nexo comparativo, Quevedo y Lugones transforman a Anacreonte en vehículo de un discurso de carácter metapoético.

«El canto del cisne modernista: el ave mitológica griega en la obra de Rubén Darío» (págs. 133-146), de Panagiotis Xouplidis (Universidad Aristóteles de Salónica), se adentra en el tropo del cisne en la obra de Rubén Darío (1867-1916), que da al ave *cícnic*a mitológica griega cualidades poéticas para que resplandezca su poesía modernista, pues es un símbolo fundamental en su poética. Si en *Azul* (1888) el cisne nace en el Parnaso y en *Prosas profanas* (1896) fecunda el símbolo, en *Cantos de vida y esperanza* (1905) encontramos el canto del poeta-cisne que revolucionó la poesía hispana.

Alicia Morales Ortiz (UM), en «Ecos de Homero (y Cavafis) en la poesía española de posguerra: Francisca Aguirre, *Ítaca* y el lenguaje de las mujeres» (págs. 147-159), se centra en la reconocida poeta alicantina (1930-2019) que recibió, entre otros, los Premios Nacionales de Poesía (2011) y de las Letras (2018), para hacer un lúcido análisis de *Ítaca* (1972) –con poemas escritos entre 1966 y 1971 y Premio Leopoldo Panero– revisando su relación no solo con la *Odisea*, sino también con la poesía de Cavafis («Ítaca», «Esperando a los bárbaros»), poeta central en los inicios poéticos de la autora, «desfasada generacional» en sus propias palabras. Morales demuestra que el poemario es una difícil exploración del significado de

Ítaca para Penélope, trasunto del mundo emocional de la poeta, que abandona la tristeza y el telar para conquistar el mar y comenzar un viaje consigo misma. Son, por tanto, transgresoras del rol tradicional asociado a las mujeres, pues abandonan la isla y encuentran una voz propia.

En «Motivos clásicos helénicos en la poesía española de posguerra: Blas de Otero» (págs. 161-177), Rafael J. Gallé Cejudo (UCA) realiza un estudio de literatura comparada («intertextualidad inconsciente») y revisa la obra del poeta vizcaíno (1916-1979), representante de la poesía social de posguerra, para ver cómo el carácter social de esta y sus valores universales están presentes en la lírica griega arcaica: la poesía como acicate y estímulo, en la elegía y el yambo; la proyección de la actividad poética hacia una justicia social, en Solón y Píndaro; la obra como instrumento para inmortalizar al poeta, en Píndaro y Safo; el empleo del lenguaje coloquial o artificios métricos, en Hiponacte; así como otros temas, referencias míticas y reminiscencias literarias helénicas.

Claudio Rodríguez Fer (USC) revisa en «José Ángel Valente, creador odiseico, pensador antigoniano y traductor de Cavafis» (págs.179-206) la extensa trayectoria grecófila del escritor auriense (1929-2000), tanto de la Grecia de la Antigüedad (odiseico en sus creaciones poéticas y narrativas, antigoniano en las ensayísticas) como de la moderna (lector, traductor, editor, introductor y asimilador de la obra de Cavafis).

En «Extranjería y resistencia: Penélope y Ulises en Rosalía de Castro» (págs. 207-223), Carmen Blanco Villalba (USC) se detiene en la influencia de la *Odisea* en los versos de la poeta padronesa (1837-1885) y realiza una lectura feminista, entablando relaciones a todos los niveles entre la epopeya y el mundo homérico y la obra de Rosalía y su contexto geográfico, social y cultural.

En «*Melampo* de Arturo Marasso: la erudición al servicio de la poesía. Sincretismo poético-filosófico grecolatino» (págs. 223-247), Alfredo Eduardo Frascini (UNVM) comienza revisando la importancia de la tradición clásica en las letras argentinas para detenerse en la obra del profesor y poeta riojano (1890-1970), devoto de la Grecia clásica, y, concretamente, en el poema que mejor representa la égloga grecolatina, *Melampo* (1931): personajes, argumentos, temas, rasgos bucólicos, recursos estéticos y pensamiento filosófico (orfismo y epicureísmo) permiten revivir y

ubicarse en un mundo antiguo que envía un diáfano mensaje a la turbulenta sociedad de la época.

El último capítulo, diferente a los estudios anteriores, muestra otra importante voz helena en la poesía hispánica. Nikos Mavrelis (Universidad Demócrito de Tracia) nos descubre en «Lirismo poético con aires de revolución: Plotino Rhodakanaty» (págs. 249-261) la obra de este poeta, griego de nacimiento y mexicano de adopción (1828-1890). Se analizan dos originales creaciones, *¡Ida!... ¡Qué bellos son tus ojos!* (1877) y *El juego de ajedrez (parábola filosófico-social)* (1878), que suponen una revolución literaria tanto en forma y contenido como en ideología.

Los quince estudios del presente volumen, como un mar de cultura helena que va impregnando constantemente las costas de la poesía hispánica, en cuyas playas y acantilados se encuentra un nutrido número de autores españoles e hispanoamericanos de distintas épocas que van prestando atención a su literatura, a su historia, a su pensamiento o a su mitología, demuestran que una parte importante de la creación e inspiración de la poesía hispánica no sería igual sin la influencia de la tradición helena. Las diferentes reescrituras y reinterpretaciones de mitos y de poetas griegos se han adaptado a un nuevo contexto y la monografía presenta diferentes formas de análisis y acercamiento a ese legado cultural que influye, incluso, en la renovación poética de nuestra literatura desde el siglo XIX.

La bibliografía de todos los trabajos aparece reunida al final (págs. 263-292), dividida entre fuentes y literatura secundaria. Sin embargo, se debería haber revisado mejor la ubicación de algunas referencias en uno u otro apartado, así como algunas erratas (Horace por Horacio o Lucrecia por Lucrecio). Le sigue el apartado «Noticias biográficas» (págs. 293-301) de las editoras y autores de los diferentes capítulos. Estos anexos contribuyen a dar unidad a toda la monografía, mérito de las editoras por el excelente trabajo realizado. Felicitamos también a la Université Toulouse-Jean Jaurès por hacer realidad esta obra a través de su Servicio de Publicaciones (PUM), en la colección hispánica «Hespérides», dirigida por Catherine Heymann y Luis González Fernández.

Ramiro GONZÁLEZ DELGADO
Universidad de Extremadura
rgondel@unex.es

<https://orcid.org/0000-0001-5633-5625>