

J
uana
C
a
str
o

Los cuerpos
oscuros

COLECCIÓN

TIGRES DE PAPEL

L A C O L E C C I Ó N

La colección

Puede que haya a quien le sorprenda saber que algunos de los mejores poemarios en lengua castellana del siglo XX han sido escritos por mujeres. Libros que no sólo existen, sino que siguen siendo hoy tan jóvenes como necesarios y que están cuajados de poemas imprescindibles, de esos que tienen el peso y el poder de cambiar la literatura, pero también la vida de la gente.

¿Dónde están esos libros? La mayoría, descatalogados; por lo que sólo es posible encontrarlos de manera fragmentaria en antologías. Otras veces, sencillamente, los hemos olvidado. Y no porque hayan sido un fracaso. En ocasiones, sus autoras fueron aplaudidas por la crítica; recibieron premios y formaron parte de las mismas tertulias y revistas que sus contemporáneos masculinos. Pero, llegado un momento, se quedaron relegadas en el estrecho margen de un cotilleo intelectual, o cayeron a un pie de página hasta borrarse del recuerdo. Sus nombres dejaron de importar y se sumieron en un injusto olvido. También las hay que sufrieron la rémora de no pertenecer a ningún grupo, de vivir y escribir desde la periferia (del pensamiento, del país o de los círculos intelectuales); las que una vez casadas dejaron de escribir, las que han escrito y publicado de manera discontinua o las que tuvieron un silencio prolongado (normalmente, coincidiendo con la maternidad). La mayoría ha escrito a contracorriente y pese a todo.

¿La consecuencia? Nadie las ha estudiado, están ausentes de los libros de texto, por lo que hemos sido educadas en la ignorancia de que existe una genealogía y una tradición que nos pertenece.

La colección Genialogías, publicada por la editorial **Tigres de Papel**, nace con el objetivo de publicar y recuperar estos libros y corregir esa injusticia. Con el fin de conseguir los fondos para ponerla en marcha, se realizó un **crowdfunding** en Verkami: el objetivo eran 4.000 €, pero la respuesta fue asombrosa y llegamos a 6.347€, con lo que se garantizó la publicación de los dos primeros títulos y su continuidad.

Para empezar hemos elegido a dos autoras extraordinarias: **María Victoria Atencia** (nacida en 1931) con **Marta & María**, un libro con el que rompió su silencio de 15 años en 1975, un hito en su obra, donde aborda el conflicto entre acción y contemplación, que sin cesar nos divide y tensa nuestra relación con el mundo; y a **Juana Castro** (1945) que, con **Los cuerpos oscuros** (2005) inaugura para la poesía un tema candente de nuestro tiempo: la decadencia de los cuerpos aquejados por el Alzheimer, y lo trata con verso claro, y dolorosamente bello. Ellas son las primeras, pero nuestra aventura de inconformismo y pasión por la literatura solo acaba de comenzar. En seis meses, más.

Juana Castro

Nacida en Villanueva de Córdoba, Los Pedroches, en 1945, ha publicado poesía, artículos de opinión y reseñas críticas. Es maestra especialista de Educación Infantil y académica correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, madre y abuela.

Autora, entre otros, de *Arte de cetrería* (1989-2004), *Narcisia* (1986), *Fisterra* (1992), *No temerás* (1994), *Del color de los ríos* (2000), *Cóncava mujer* (1978-2003), *Del dolor y las alas* (1982) o *El extranjero* (2000) por los que obtuvo los Premios Juan Ramón Jiménez, Carmen Conde o San Juan de la Cruz. *Vulva dorada y lotos* (2009) y *Heredad* seguido de *Cartas de enero* (2010) son sus últimos títulos antológicos. Medalla de Andalucía 2007 y Premio Nacional de la Crítica 2010.

Traducida parcialmente a varios idiomas, *Narcisia* fue vertido al inglés por Ana Valverde Osan, profesora en la universidad de Indiana Northwest (UNO Press, New Orleans 2012). En 2016 publica, en la Colección Genialogías de Ediciones Tigres de Papel, la reedición de su libro *Los cuerpos oscuros*. www.juanacastro.es

D E E L L A H A N D I C H O

Los cuerpos oscuros, Premio Jaén de Poesía, fue publicado originalmente en 2005 en la editorial Hiperión y tiene como temática esa enfermedad cruel, actual, tan dramática y cada vez más común, que es el Alzheimer. Pero, como toda poesía, va mucho más lejos: hacia lo inquietante, lo misterioso, el abismo de los sentimientos, las pasiones y las complejas relaciones que suscita esta enfermedad en quienes la padecen y conviven con ella. Esta obra marcó un hito en la obra de Juana Castro y, aunque su primera publicación es relativamente reciente, ya era inencontrable en librerías. Por lo que hemos considerado un deber moral y editorial recuperarla como lo que es, un clásico contemporáneo.

“Juana Castro es una de las mejores voces de la poesía actual en nuestro país. Más conocida por los **estudiosos de USA** o de Italia que por los de nuestro país, sufre en sus libros los efectos nocivos de una crítica esclerótica y servil que aplaude a los vástagos adolescentes de los magnates y que olvida las **voces individuales”**.

Aurora Luque

“Los cuerpos oscuros se caracteriza, entre otras cosas, por **la viveza y originalidad** de sus imágenes y comparaciones (“y es oscuro y se pierde / como una caja china entre la niebla”); su **atmósfera** visionaria y su irracionalismo onírico; la intensidad y fuerza de su lenguaje; la coherencia y fluidez de su ritmo; o la **complejidad y pluralidad de su sujeto lírico**. He aquí, pues, un libro que emociona y puede enseñarnos mucho sobre nosotros mismos. La amarga corrosión de la desmemoria. La fría mordedura del olvido”.

Luis García Jambrina

D E E L L A H A N D I C H O

“**Lo esencial** de este libro reside en la tensión misma del **lenguaje** y la profundidad de su mirada. La voz se sitúa en las antípodas del huero afán documental que carcome como un cáncer nuestra literatura con un mercado tentado por el victimismo. De ahí su **honestidad** y su alto voltaje poético. Así pues, si el dolor habita por doquier lo hace de manera oblicua encarnado en **imágenes**. Poemas que hablan desde y hacia la cara oscura de nosotros mismos, conmoviéndonos de raíz.

Eduardo García

“**Quizá lo más** atractivo e inquietante de esta poesía, lo que la haga perdurable, sea su poder de deslizamiento, de delirio, la altura hiriente de una **extraña sintaxis** (arte de cetrería), el **airado poder** de una rabia antigua que fluye en sus voces y que enlaza presente y pasado, con la clara intención de dotar a las mujeres **de ser y de historia**”.

Olvido García Valdés

Con Los cuerpos oscuros Juana Castro inaugura para la poesía un tema candente de nuestro tiempo: la decadencia de los cuerpos amados aquejados de **Alzheimer**, y lo trata con verso claro, y dolorosamente bello.

Noni Benegas

“**La escritura** de Juana Castro es poesía viviente, nacida de su carne y de su sangre para celebrar la vida y alumbrar el dolor, poesía ofrecida desde la **hondura** de un sentir que estremece. Ella escribe con la **palabra limpia**, sin artificio alguno, poniendo vida y arte a disposición como quien derrama una gracia, un don, el don de quien sabe decir con verdad y con **belleza**. Y a veces duele lo que dice, como duele la vida”.

Ana Mañeru

Dibujo realizado por la poeta y diseñadora **Cristina Morano**,
responsable del diseño de la colección Genialogías.

L A E N T R E V I S T A

Extracto de la entrevista realizada por Yaiza Martínez para la Colección Genialogías e incluida en el libro *Los cuerpos oscuros*:

El cuerpo y sus significados están muy presentes en sus poemas, aunque desde diferentes ángulos: el amor del cuerpo, el dolor del cuerpo, la muerte del cuerpo, el deterioro... Para usted, ¿dónde termina el organismo y donde empieza la poesía?

El cuerpo es el mundo, el cosmos, la maquinaria que nos lleva y en la que todo tiene lugar. Qué curioso que siendo mi educación la cristiana católica, la general de mi tiempo, pero que negaba lo corporal porque la vida estaba en el alma –íbamos al cielo y a la salvación por el espíritu– yo me haya centrado tantas veces en el cuerpo. Pero sí. El cuerpo “es”. Cada mujer y cada hombre “es” su cuerpo.

Las vísceras, el corazón, la sangre, las neuronas, el dolor, el sexo... ¿Hay algo más poético? ¿Más misterioso, más inverosímil, más exterior y más secreto? Las entrañas, eso profundo que tenemos las mujeres, no sé si en las tripas, ahí alrededor de la matriz (¡y fíjate qué nombre, matriz!). La terminología orgánica, fisiológica es profundamente poética, la introspección empieza en el cuerpo, ahí sentimos las emociones.

En el poemario de la presente edición de la Colección Genialogías, *Los cuerpos oscuros*, se habla del deterioro de los cuerpos amados; y de toda la significación de este proceso. También de personas perdidas en su cuerpo o del amor que el cuidado de los cuerpos va transformando... ¿Cuál fue la génesis de este libro?

La vida, siempre la vida. A través de mis libros puede verse una biografía paralela, más cierta y desgarradora, más mía. Más bella también, porque es la que se ha traducido en palabras, en poesía.

Ocurrió que mi madre y mi padre vivían en mi pueblo, Villanueva de Córdoba, donde también vivía mi hermano, y pasaban los inviernos en Córdoba, donde vivimos mi hermana y yo; yo la mayor, muy atareada con la coeducación, con la escuela, mis más de cincuenta años, mis hijas y mi hijo que están estableciéndose, y mis padres cada vez más solos. Hasta que mi madre empieza a comportarse de forma extraña, confunde los tiempos, dice que le hablan desde el televisor. A la vez, el verano del 2000 me doy cuenta de que la memoria de mi padre está por los suelos. Y llega el diagnóstico: él Alzheimer y ella otra demencia. Y a todos nos cambia la vida. En el año 2002 decido que vengan a vivir en un piso al lado del mío en Córdoba, nos van ayudando distintas cuidadoras siempre mujeres. Relaciones y aprendizaje para manejar la situación: La asociación San Rafael de Alzheimer de Córdoba, el centro de día, la psicóloga... Y en las treguas del sinvivir empiezo a escribir algún poema, el primero fue el primero del libro, pensé que la voz poética sería esta vez la de la cuidadora, de nacionalidad

L A E N T R E V I S T A

colombiana. Luego las voces cambiaron, son ella y él, soy yo, es alguien que cuenta o que mira... Mi padre murió a final de ese primer año, y en el periodo que vino después es cuando le doy forma al libro y lo presento al premio Jaén en 2005. Es un periodo de interioridad, de encuentro, de comprender íntimamente las circunstancias que marcaron las vidas de mi padre y de mi madre, él ya sin estar aquí y mi madre sin hablar, así vivió 6 años más.

¿Cómo definiría el papel de la tradición en su obra?

Me gusta decir, con Borges, que para qué quedarnos en una (sola) tradición si podemos aspirar a todas.

Mi tradición ha ido cambiando, desde la de inspiración clásica y la generación del 27 hasta la poesía de las poetisas –españolas y americanas– la de mis coetáneas, las extranjeras y las más cercanas, las maestras e incluso mis amigas. El mundo estaba organizado para que yo leyera únicamente a los maestros, como de hecho ocurrió, pero en algún momento descubrí que las poetas mujeres eran más mías, más cercanas y más vivas. Y así he ido, yendo de la ceca a la meca sin prejuicios ni orden: Juana de Ibarbourou, Pablo García Baena, sor Juana Inés de la Cruz, Góngora, Juan Ramón, Gabriela Mistral, Federico García Lorca, Anne Sexton, Adrienne Rich, Audre Lorde, el cine de los 50 y los 60. Rosalía de Castro, Alfonsina Storni, Emily Dickinson, Concha Lagos, Pere Gimferrer, Gloria Fuertes, Julia Uceda, María Victoria Atencia, Dionisia García, Amparo Amorós, Ana Rossetti, Chantal Maillard, María Antonia Ortega, Olvido García Valdés, Concha García... ¡Hay tantas buenas! Yo no hubiera escrito sin ellas.

L A A S O C I A C I Ó N

Genialogías es una asociación de poetas que tiene como fines divulgar y apoyar la poesía escrita por mujeres. Creemos que existe un capital simbólico que aportan las poetas que no ocupa el lugar que merece en el canon literario, que no está en las escuelas, y que contribuye a que se afiancen los pilares que el patriarcado invisibiliza.

La marginación cultural es el marco de pensamiento que justifica la violencia social contra las mujeres. Es nuestro medio ambiente. Pero estamos convencidas de que la realidad puede cambiarse y dispuestas a emprender y continuar esta hermosa y titánica tarea, que otras muchas empezaron antes que nosotras y de las que nos sentimos orgullosas herederas.

La presentación de la Colección Genialogías se realizará el jueves 21 de abril en la Fundación José Hierro (Calle José Hierro, 7, Getafe, Madrid), con la presencia de Juana Castro y Maria Victoria Atencia.

El día 22 de abril, a las 12 de la mañana, en el Salón de Grados de la Universidad Complutense, se realizará otro encuentro con las autoras, dentro de la programación de la Semana de las Letras.

Para más información y entrevistas contactar con:

Isabel Navarro: prensaisabelnavarro@gmail.com / Tel. 606 12 14 76

Yaiza Martínez: las Mujeres Solubles@gmail.com / 617 627 086

www.genialogias.com