

1. GÉNESIS
14 DE MARZO DE 2020
ISSN 2660-793X
Recepción: 03/12/19

Humanidad contaminada: memoria y conflicto en la obra Matria (2018) de Raquel Lanseros

Francisco Cantero Soriano

Auburn University, Alabama - franciscocanterosoriano@hotmail.com

#RaquelLanseros
#Origen
#SigloXX
#PoesíaEspañolaContemporánea
#Ecocrítica
#Deshumanización

RESUMEN

Las huellas de la crisis humana tras los conflictos bélicos acaecidos en el Siglo XX —y en especial la guerra civil española— son notorios hasta los poetas españoles contemporáneos. Por ello, el propósito de este artículo es estudiar el retrato de la sociedad postmoderna que Raquel Lanseros ofrece en su obra poética *Matria* (2018). Mediante este trabajo se centra la atención en el concepto de origen, muy presente en la obra de la poeta gaditana, contrastándolo con la incertidumbre por lo desconocido que está por venir. En el análisis del poemario, se subrayan conceptos como la deshumanización y la ecocrítica, que parecen ser indispensables para entender los indicios de un posible fin, donde la poesía puede actuar como salvación.

Palabras Clave: Raquel Lanseros, Origen, Siglo XX, Poesía Española Contemporánea, Ecocrítica, Deshumanización

ABSTRACT

The human crisis derived from the twentieth century conflicts appears to be predominant in the contemporary Spanish poetry. For this reason, the purpose of this article is to study how Raquel Lanseros portrays the complex postmodern world in *Matria* (2018). This research focuses on the concept of origin, very recurrent in her previous work, and its relation to the uncertainty of the unknown future. The analysis is developed through the notions of dehumanization and ecocriticism; two

fundamental concepts for the understanding the signs of a possible end, where poetry leads an important role.

Key Words: Raquel Lanseros, Origin, Twentieth Century, Contemporary Spanish Poetry, Ecocriticism, Dehumanization

Humanidad contaminada: memoria y conflicto en la obra *Matria* (2018) de

Raquel Lanseros

Francisco Cantero Soriano

“En todos sus asuntos, nada es completamente
lo que parece. Andamos a tientas en
una especie de niebla cuando tratamos
de entenderlos”

Gerald Brenan, *El laberinto español*

Tanto las memorias personales como los testimonios del ambiente de la España del Siglo XX, sorprenden por una situación ambivalente de despreocupación y euforia, que predomina en las etapas en las que la nación se tambalea (Brown 15). Y es que, puede reiterarse que desde el desastre del 1898, España mira nostálgica al pasado, en un sueño sumido en el *aurea aetas*.

El resultado de la pérdida de las colonias a manos de los Estados Unidos fue difícil de digerir para la mentalidad política de la etapa de la Restauración, que seguía inmersa en la idea del imperio español. Este momento resulta clave en la fundamentación de la historia del país, puesto que derivó en una crisis de identidad y un conflicto social en dos bandos que perdura hasta nuestros días: por un lado entre los que ven la necesidad de construir una conciencia nacional desde la perspectiva liberal y moderna europea, y por otro, los que pretenden recuperar el pasado imperial. Estas y otras tensiones desembocaron globalmente en las dos guerras mundiales y en grandes revoluciones de pensamiento a diferentes niveles;

aunque en España estos cambios florecieron como una serie de sucesos ligados con diferenciadas formas de gobierno: la monarquía de Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera, la segunda república, la dictadura franquista y las monarquías de Juan Carlos I y Felipe VI, ambas sustentadas sobre un sistema democrático parlamentario.

Por ello, es inevitable comentar que los cambios políticos mencionados, se desarrollan al mismo tiempo que las dramáticas transformaciones en las esferas de la vida pública española. En el ámbito económico y social, la situación del país a lo largo del siglo se caracteriza por el crecimiento demográfico y de nivel adquisitivo. El éxodo rural convierte a las ciudades en grandes urbes y así, las clases proletarias impulsan la modernización frente a los antiguos dominantes estamentos. En lo cultural, los cambios políticos, económicos y sociales motivan una gran variedad de estéticas y poetas que dialogan y renacen hasta nuestros días con la ayuda de la globalización, las nuevas tecnologías y un mundo donde la información fluye con una velocidad hasta antes nunca vista.

Ante la nueva era digital en el que las tecnologías y el consumo de contenido instantáneo se suman al separatismo de las dos Españas, Raquel Lanseros critica preguntándose constantemente qué ha ocurrido con su pasado. ¿Dónde está todo aquello intrínseco a ella? ¿Dónde se esconden las costumbres, las enseñanzas, los valores, lo relativo a la humanidad y a su *matria*?

Debido al propio género poético (y a la obra analizada), resultaría atrevido intentar encadenar a la palabra en sí misma bajo una sola temática o categoría. *Matria* es sin duda un conjunto de voces poéticas, de experiencias y reflexiones que

comulgan con el objetivo de indagar en las más profundas raíces de la existencia humana, para así preguntarnos qué somos, qué ha ocurrido y qué es de nosotros.

Por ello, es necesario esclarecer que para el análisis principal de este trabajo de investigación, se ha realizado una división temática de los poemas del libro, siguiendo una metodología postmodernista como define el Doctor emérito Peter Barry en su obra *Beginning Theory*. Tras una lectura detallada de todo el poemario, nuestra base teórica nace y se diferencia por los siguientes propósitos: la diferenciación de temas, tendencias, actitudes e implicaciones postmodernas en todos y cada uno de los poemas para así realizar una catalogación definida; la idea de la desaparición de la realidad, para así entender la obra poética no como una unidad absoluta, sino como una mezcla de actitudes y realidades frente a la humanidad; la importancia del pastiche y la ironía como expresión de una realidad meramente postmoderna donde las relaciones intertextuales expresan de una manera más clara qué es el mundo, sin realizar simples referencias reales; y finalmente, la distinción entre alta y baja cultura expresada en el Siglo XX (Barry 83-96). Resulta necesario añadir, que en el análisis propio la teoría literaria nunca resulta excluyente, y que por lo tanto, otros planteamientos como la ecocrítica han resultado fundamentales para entender el conflicto social, extrapolado a la madre naturaleza.

Es decir, *Matria* se articula como una reflexión y crítica que nace de la experiencia de la autora, y por tanto, el análisis de este trabajo es explorar la humanidad contaminada en *Matria* a través de los siguientes temas: la formación del ser humano, la deshumanización y el declive medioambiental, la crítica a un mundo incomprendido y finalmente, la poesía como salvación.

Pero, ¿cómo puede determinarse si la humanidad está contaminada, sin aludir al origen del ser humano? Para responder a esta pregunta el inicio de nuestro análisis sigue sorprendentemente la disposición que estipula la poeta, para así acercarnos al origen. El primer poema “La loca más cuerda”, introduce la primera reflexión, fundamental para el entendimiento de su obra. En nuestro viaje al corazón de las tinieblas, Raquel Lanseros propone un cuestionamiento de la existencia humana, mediante un poema articulado mediante interrogaciones retóricas, todas encabezadas por el adverbio interrogativo “Quién”. Esta disposición tiene un objetivo bien definido, y es desmitificar la propia configuración del ser humano, mediante preguntas afiladas que solo se atrevería a preguntar —como titula— la loca más cuerda. En ellas, podemos observar la incertidumbre que vierte sobre pilares fundamentales de la sociedad como son la libertad, la religión y la razón, a través de referencias y símbolos histórico-poéticos:

¿Quién es el ser humano más libre de la Tierra? (v.1)

¿Quién habla con los árboles? ¿Quién llueve? (v.3)

¿Quién traspasa un espejo? ¿Quién es el espejo? (v.7)

¿A quién le pertenece lo que no es de nadie? (v.17)

¿Quién puede competir con la imaginación) (v.19)

Sin embargo, este cuestionamiento acerca del papel del ser humano resulta recurrente a lo largo de todo el poemario de manera intercalada, así que pueden ser interpretados como recordatorios a nuestro origen, en una sociedad configurada en la que el hombre se desviste de su esencia, pasando a ser una mera constitución

social. Podemos presenciar estas ideas en los poemas “El arquetipo” y “Cielo arriba”. Ambas composiciones enfatizan la relación entre el hombre y su origen, inseparables por su propia esencia. Sin embargo, mientras que el primer poema destaca la indivisibilidad del hombre de su fundamentación social, mediante bellos versos en los que la naturaleza cobra vida: “Dentro de mí, flotando / en lo hondo de mi oído / en un mar diminuto cuyas sales / comparten proporción con los mares prehistóricos, / habita una espiral [...] Cada una de mis células es un paradigma universal. / Soy un lienzo de simetrías canónicas”; la segunda composición tiene un carácter más meditativo en el que se destaca el origen y la experiencia como forma de autoconocimiento. La voz poética muestra la fascinación inicial “por descubrir el barro originario / y encontrarlo en las ranas su charco” [...] “En busca de lo grande que supone / contener lo pequeño uno se embarca luego”. Pero sin embargo, una estrofa más tarde el tono cambia y el humano empieza a enfrentarse al mundo mientras que “y la rueda del mundo gira y gira / y va cambiando fuerza por cansancio / pero el encantamiento no termina / y uno se siente vivo porque sabe / que todo está en primicia eternamente”. El poema concluye con dos versos que remiten al origen, que parecen ser moraleja sabia de la propia vida: “La primera verdad que siempre vuelve / a quien ya entiende que es la verdadera.”.

Tras descomponer la propia morfología humana y la evolución del hombre para lograr entender el presente, apuntamos en la poesía de Raquel Lanseros una clara crítica al mundo corrupto donde el único responsable de la contaminación de la humanidad es el hombre. Esta parte del análisis es titulada “Humanidad contaminada” ya que el poemario no solo se articula desde una perspectiva basada en la ecocrítica, sino que también posee un sentido metafórico, refiriéndonos a la

contaminación como la ausencia de valores tradicionales en las sociedades postmodernas.

La ecocrítica puede definirse como el estudio de las relaciones entre la literatura y el medio ambiente, con la premisa de que la cultura humana está estrictamente ligada al mundo físico, viéndose afectada por él y de alguna manera afectándolo (Gotfelty 19). Es por ello necesario tratar este tema en nuestra investigación, ya que el acercamiento de Lanseros es formulado desde el mismo punto de vista, aunque su visión particular en cuanto al problema medioambiental se articula relacionándose con el origen: con la noción del pasado, el presente y el futuro. El mejor reflejo lo encontramos en el poema “la cuesta de las luciérnagas”, en el que la voz poética recuerda el maravilloso espectáculo luminoso que las “heroicas luminarias” brindaron en el pasado a ella y a su familia. Pero no es hasta la última estrofa cuando encontramos el verdadero propósito ecocrítico de la poeta, cuando se lamenta enormemente del legado yermo de luz que dejará a su hijo en un futuro incierto causado por la contaminación: “mi hijo será el primer desheredado / el forzoso habitante / de un mundo sin luciérnagas”. Mediante esta resolución de los versos, la voz poética eleva el poema a la concienciación ambiental (otro de los derivados de la sociedad postmoderna) para así responsabilizar al ser humano del daño causado a la vida de la Tierra. Esta manera de tomar partido en la causa y dar un grito al cielo no es que sea poco relevante en su obra. De hecho, se observa en “Desmontando el antropocentrismo” una de las críticas más duras a la sociedad inmóvil en la que la voz poética se enfrenta al ciudadano falto de valores: “Que la naturaleza y usted tienen distintos planes / no es más que una obiedad / y —dicho sea de paso— / no habla a su favor que todavía no se haya dado cuenta.”.

Respecto a la otra cara de la moneda, el análisis se formula alrededor del concepto de la humanidad contaminada por la degradación de la moral y la pérdida de valores. Por ello, la autora se remonta a uno de los conflictos más representativos en la historia de España que enfrentó a amigos, vecinos y familiares hasta nuestros días: la Guerra Civil española. Mediante el uso del conflicto tan arraigado a los españoles, la autora es capaz de indagar en aquellos vetados sentimientos tan presentes hoy en día “en los escaparates de la Historia”. Este verso proviene del poema “Una de dos”, en el que observamos la clara referencia a la división social entre dos bandos en el conflicto. El poema explora la lucha y la deshumanización tras el combate en el que “Son una de cada dos personas muertas / Una de cada dos personas vivas.” aquellas que llevan en la sangre el castigo insoportable de una guerra que todavía no ha terminado, y que continuará en el futuro “hasta que no sea suyo lo que les pertenece.”. En este viaje por la pérdida de valores, me gustaría subrayar también la franqueza de la poesía “Guerra con G de genocidio”. En esta composición el yo lírico expresa el dolor y la represión de la libertad en los tiempos de la censura: “Mis abuelos no dijeron nada. / Comprendieron muy bien que era hablar o vivir. / Fueron pariendo en silencio a sus hijos, / el silencio que arrulla los nombres de los mártires”. Es decir, la contaminación humana se corresponde con la censura, con la muerte, con el chantaje y con la rabia y la inquina a la oposición; de hecho la poeta remarca el carácter y el posicionamiento en la guerra como genético, ya que: “Fue en España donde mi generación aprendió / que una guerra también puede perderse / mucho antes de nacer.”.

Otro de los temas que resultan propicios a la autora para demostrar esta sociedad envilecida es el egoísmo, la arrogancia y el egocentrismo del ser humano para obtener un lugar en el mundo. En la lectura de los poemas “Ombligo” y “666” se traza el lugar que poseen la soberbia y la maldad humana en las sociedades contemporáneas. Mientras que en las anteriores partes del poemario se establecían relaciones que guardaban una estrecha relación con el pasado histórico y personal, estos poemas se fundamentan en un presente del que se hace una crítica sincera. El primer poema establece una antítesis entre el ombligo (marca de nacimiento por antonomasia) contra la inhumana soberbia: “me he hecho a mí mismo / soy autosuficiente / a self-made man or woman”; por otra parte el segundo versa la búsqueda del diablo para comprender el por qué de una sociedad frustrada y llena de maldad, que se aleja del entendimiento de la voz poética: “Los peores, sin embargo, se hallan plenos / de toda contundencia [...] ¿Será aquella muchacha de pelo incandescente? [...] No comprendo por qué soy tan ingenua [...] ¿Desde cuándo el demonio viaja en metro?”. Sin embargo, esta descripción del ser humano insensible, nos sirve para comprender mejor el carácter de un nuevo mundo seccionado, un mundo donde el capital y la frialdad vencen a la humanidad: es el mundo de “europa”. Este poema es uno de los más emotivos y también más extensos de todo el poemario. Visualmente es un poema que a primera vista ofrece ya una experiencia de discordia, ya que las palabras aparecen segmentadas en sílabas y letras en pro de enriquecer el significado de una Europa dividida, que ya no aparece en mayúscula, y que sin duda, posee una relación con el ser humano deshumanizado: “amo la europa del siglo veintiu no / por lo mucho que separe ce a mí / des / membrada y co sida [...] europa en disección eres mi espejo / ¿qué siente

una piedra al ser piso tea da?”. Es importante a su vez mencionar, que estos versos valientes resaltan la realidad de una europa inmóvil ante la desgracia humana, donde el capital es vencedor, y el sufrimiento es silenciado:

marcho entre refugiados, pánico y herrumbre / tem ido y despreciado, un
golem solita rio [...] ¿dónde has plantado todos tus cadáveres? [...] en medio
de esta plaga de perga mino y sed [...] con apetito afónico encrudada sin lá
grimas [...] la cruel sabiduría que con sume / a esta criatura yerma torpe
mente esablada

Sin embargo, sería injusto e inapropiado limitar este trabajo de investigación a un análisis de *Matria* simplemente basado en la Humanidad contaminada, puesto que la misma presencia de este concepto contribuye al desarrollo en el poemario de dos grandes líneas de estudio. Por una parte, la aceptación de la sociedad derivada de finales de los Siglos XIX y XX con todas sus ansiedades, crea un sentimiento catártico en la obra de la poeta que parece reconciliarse con el pasado. Gran ejemplo de ello es el poema “Epifanía en la boca”, en el que encontramos una unión: “Pasado y porvenir se besan en mi ombligo”, y que posee matices más esperanzadores donde “El sol puede salir también de noche. / Yo no he vuelto a olvidar / quién soy / de dónde vengo”. Estos últimos versos cargados de fuerza alhajan al propio título del poemario: *Matria*, concepto que Jorge Luis Borges definía como la “naturaleza-madre”. Asimismo, en forma de reconciliación con el pasado, el poema “Los poetas de América latina” supone una declaración política y social en la que se iguala la importancia de los poetas latinos a los españoles españoles. Es indudable que a lo largo de la historia (y lamentablemente hasta la actualidad) la

absurda superioridad peninsular es una triste herencia de época colonial, y Raquel les agradece a sus hermanos la sinergia poética: “Hermanos, he escuchado susurros muy antiguos / recordando que juntos formamos uno solo / que vamos persiguiendo una misma respuesta [...] el amor origina todo conocimiento / su coraje me ensancha / sus razones me explican / sobre el verso de ustedes yo he construido mi casa”.

Tras haber fragmentado la obra en diferentes temáticas como la concepción humana, la deshumanización, el declive medioambiental y la reconciliación con el pasado, es un buen ejercicio preguntarle a la propia obra el porqué. Y es que, sorprendentemente la autora nos ofrece en el poema “Para qué la Poesía”, su propia solución a todos los conflictos descritos: “¿Quién sino la Poesía / vitrina de lo apenas dislumbrado / los ojos vigilantes tras la venda / destacamento rumbo a la verdad?”. Por ello, la poesía es para Raquel Lanseros la memoria y el origen. Pero también una manera de conocimiento y autoconocimiento. La poesía es una identidad contra el olvido y un arma de un poder inigualable.

Para concluir, puede afirmarse que *Matria* es un recorrido por las raíces más profundas de la esencia de España del Siglo XX y XXI. La obra indaga sobre el concepto de identidad, y a través de él reflexiona sobre conocimiento humano y la función de la poesía en la sociedad postmoderna. El poemario supone un recorrido poético variado no solo en cuanto a métrica, sino también a lenguajes empleados, puesto que se encuentran poemas en español, inglés y alemán, entre otros. El análisis nos ha conducido a la conclusión de que la obra de la poeta gaditana merece ser reconocida no solo por su riqueza literaria, sino también por su propia

estructura compleja, que obedece a un exquisito propósito en el que cada uno de los poemas, rinde homenaje al mosaico íntimo de la autora.

En tan solo cien páginas la autora consigue aglutinar todas las cuestiones que el ser humano se replantea: la inquietud, la preocupación, la duda, la decepción, pero también el amor, la serenidad y la reflexión tienen cabida. *Matria* es un bello compendio de las influencias poéticas y literarias que han acompañado a la poesía española desde sus orígenes.

Bibliografía

- Barry, P. *Beginning Theory*. 4.ª edición, Manchester UP, 2017.
- Barry, Peter and William Welstead. *Extending Ecocriticism*. Manchester UP, 2017.
- Brown, B.B. *Historia de la literatura española*. Vol. 6, Ariel, 1974.
- Glotfelty, Cheryll and Harold Fromm. *The Ecocriticism Reader*. Georgia UP, 1996.
- Gómez Toré, J.L. “Disidencias : crítica del presente y crítica del lenguaje en la poesía española actual.” *Versants*, Vol. 64, 2017.
- Lanseros, R. *Matria*. Visor Poesía, 2018, Madrid.
- Prat, I. *Estudios sobre poesía contemporánea*. Taurus, 1982, Madrid.
- Rico, F. *Historia y crítica de la literatura española*. Vol. 9, Crítica, 1992, Barcelona.
- Rodríguez Callealta, A. “Un deseo frustrado : la hegemonía (o el desconcierto de la crítica ante los autores del 2000 a lo largo de la primera década del siglo XXI).” *Versants*, Vol. 64, 2017.
- Sánchez García, R. “Reflexiones Sobre El Canon de La Poesía Española Femenina a Partir Del 2000 : Tres Paradas En El Camino : Raquel Lanseros, Ana Merino y Yolanda Castaño.” *Versants*, Vol. 64, 2017.