

Romojaro, Rosa (2010). TEORÍA POÉTICA Y CREATIVIDAD

Reseña: *Francisco Javier Reinoso Pérez*

Universidad de Málaga

Autora: Rosa Romojaro

Editorial: Anthropos. Barcelona: 2010

Reseña: Francisco Javier Reinoso Pérez (Universidad de Málaga)

Número de páginas: 302

ISBN: 978-84-7658-998-4

FECHA DE RECEPCIÓN: 29/09/2015

FECHA DE ACEPTACIÓN: 30/11/2015

PÁGINAS: 997-1000

Según indica el título de este libro, su contenido apunta a dos realidades, la investigación y la producción literaria, que se reflejan en la actividad académica e intelectual de la autora, la profesora Rosa Romojaro. Junto a ello, la escritora mantiene un tono comunicativo claro y directo con el lector, mostrando así su maestría y dilatada experiencia como profesora universitaria. Rosa Romojaro, en la actualidad profesora de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Málaga y escritora, presenta así en este volumen una profunda y muy actualizada reflexión sobre la creación literaria, en la perspectiva de la labor llevada a cabo durante sus años de docencia e investigación, que ha plasmado en numerosos libros teóricos y críticos, y en ediciones (*Lope de Vega y el mito clásico; Funciones del mito clásico en el Siglo de Oro; Lo escrito y lo leído; La poesía de Manuel Altolaguirre*; ediciones del mismo Altolaguirre, de Moreno Villa...); como también bajo el punto de vista de su creatividad como poeta y narradora, en libros creativos reconocidos y galardonados en premios de prestigio (*Agua de luna, La ciudad fronteriza, Poemas sobre escribir un poema y otro poema, Zona de varada, Poemas de Teresa Hassler, Cuando los pájaros...*).

La primera parte del volumen, de título “Poética histórica y crítica contemporánea”, tiene como motivo nuclear los conceptos de metáfora y alegoría. En referencia al concepto de metáfora, en los dos primeros capítulos de esta primera parte, se estudian las distintas teorías que a través de la historia crítica y del pensamiento se han dado, desde las obras de los clásicos (Aristóteles, Cicerón y Quintiliano) hasta la ruptura que supone la poética barroca con Gracián, como máximo exponente, y las teorías contemporáneas (W. Kayser, Dámaso Alonso, Bousoño, Jakobson, Todorov...). En el capítulo

tercero, de igual forma, se trata la alegoría y sus elementos constitutivos, resaltando sus diferencias con respecto al símil narrativo y la metáfora, y constatando la ambigüedad en que se mueve su concepto en el ámbito de las definiciones que la retórica y la poética tradicionales dan de ella. Finalmente, en esta parte, la profesora Romojaro desarrolla fundamentos clave sobre la corriente literaria manierista: El Manierismo es reflejo de la crisis espiritual del hombre de finales del XVI y principios del XVII, y se origina por la influencia que, más allá de la distorsión que constituye el Barroco, va a ejercer lo clásico sobre este movimiento. Se analizan también las distintas definiciones de historia poética acerca de los conceptos Manierismo y Barroco (Eugenio d'Ors, E. Orozco, Hauser, Antonio García Berrio...); y ello se presenta en conexión con los anteriores apartados, apuntándose además conclusiones sobre las alusiones enigmáticas y la alegoría total como técnicas propias del Manierismo.

La segunda parte del libro, "Literatura, Pintura y Representación", se estructura en cuatro capítulos que tratan sobre diversas producciones en las que se mezclan trabajos de artistas pertenecientes al mundo de la pintura y de la literatura; es decir, se interrelacionan modos comunes de expresión a ambas manifestaciones artísticas, y, asimismo, elementos procedentes de distintos géneros. En "Sincretismo de lenguajes: *Antídotos*", se procede al análisis de dicha publicación, realizada por un conjunto de artistas con dos figuras principales: José Manuel Caballero Bonald, reciente Premio Cervantes, y Juan Martínez, considerando el efecto que los poemas del primero ejercen sobre el pintor y la forma de plasmar todo ello en el libro. De otro lado, ante la lectura de *I love you Sade* de Pablo Alonso Herráiz y Juan Francisco Ferré, Rosa Romojaro expresa el entusiasmo que mostró cuando recibió el libro, declarando el rasgo de genialidad que supone la creación de una obra de ficción a partir de una exposición, así como la provocación literaria que encierra este libro, de sesgo irónico en su totalidad. Junto a ello, en el capítulo "El efecto figurativo de la abstracción" se hace una intelección de la figuración que, como lenguaje pictórico, desarrolla María del Mar Ruiz Castilla, tomando como base los lienzos expuestos en marzo de 2000, en la Sala UNICAJA de Málaga. El análisis destaca los títulos que guían al espectador en la búsqueda del sentido; al igual, profundiza en la impresión que producen las obras de Ruiz Castilla a través de las formas, de los colores, de las perspectivas, etc. Una poética, en definitiva, en la que el color y sus sugerencias, y la evocación de las formas son las que producen las figuras que definen a la vez esta pintura de tensión y equilibrio. Se cierra la parte segunda con un comentario a la representación de *El bello viaje de Isolda*, cuyo director, Rafael Torán, consigue, en los términos abreviados del propio estudio, una acertada visualización estética, unida a los efectos evocativos, que constituyen caracteres primordiales en la escena.

Rosa Romojaro aborda en un tercer apartado, “Poética contemporánea: poesía”, una reflexión meticulosa sobre rasgos distintivos de la creación lírica moderna, partiendo del Romanticismo tardío hasta abordar los libros más recientes de poetas actuales. En el principio, al tratar a Bécquer, el estudio se detiene en la definición que hace de su propia poesía como la poesía de los poetas, frente a la poesía de todo el mundo, utilizando adjetivos como *natural, breve, desnuda, libre...* Esta caracterización, recordando el criterio de Dámaso Alonso, constituye ya el principio de la propia poesía pura. Otros autores y libros destacados se analizan a continuación en estas páginas, tratando de extraer lo que a cada uno de ellos le otorgan características que subrayan maneras de excepcionalidad literaria: así, el vanguardismo y el rasgo auténtico de la poética de José Moreno Villa; la dualidad de mundos que rige la poesía de Manuel Altolaguirre; el porqué de presencias y ausencias de mujeres poetas, pertenecientes al 27, en las antologías de esta época literaria (Champourcín, De la Torre, Méndez, Chacel o Conde). Y también aportando estudios, como el de *Turpa* de Rafael Ballesteros, libro que mantiene una posición problemática entre el ámbito temático y el formal, pudiéndose calificar como manierista, en la perspectiva moderna. También se indaga sobre el idioma imaginativo e impresionista de Joaquín Cestino, o la vitalidad expresiva de Benito Acosta en *Costumbre de vivir*, o la puesta en práctica de recursos técnicos en la poesía de Miguel García-Posada. Asimismo, en este apartado, nuevos apuntes se refieren a las tendencias de tipo vivencial, existencialista, simbólica, surrealista, o barroca del último período, así como, notas críticas sobre la literatura escrita por mujeres (Juana Castro, Filomena Romero, Julia Barella, María Rosal), deteniéndose en aquellas obras cuya lectura ha conectado fuertemente con la autora del presente libro.

Con el título “Poética contemporánea: narrativa”, se abre el capítulo IV del volumen que reseñamos. Consta de siete apartados en los que la autora nuevamente enjuicia características generales de la narrativa actual, junto a autores y obras de referencia. En el primer apartado, que aborda la antología *Cuentos modernistas*, se detalla una serie de características con las que ha sido definido el Modernismo desde el presente: así, lo misterioso, lo oculto y sobrenatural, atribuibles a Valle Inclán, Rubén Darío o Blasco Ibáñez; como también, la transfiguración del pasado, aludiendo a Valle Inclán y Azorín. El texto matiza además las posibilidades imaginarias del propio lenguaje modernista y sus estrategias de fantasía, que, al cabo, constituyen el canon de este movimiento finisecular. En el resto de apartados, Rosa Romojaro, indaga en lo teórico conciliándolo con lecturas concretas de obras relevantes u originales de nuestra actualidad: por ejemplo, se establecen las pautas históricas del concepto de mimesis, atendiendo a los dos modos de narrar, y el encuadramiento de la novela *Los últimos días de Tomás de Quincey* de Ballesteros.

Se interpreta también el libro *Lazos* del Grupo Kartio, construido conforme a una estructuración bipartita en torno a “Lo maravilloso” y “Fantasía y misterio de lo real”. Se ocupa, paralelamente, la profesora Romojaro, de los procedimientos expresivos, el dominio del lenguaje, la riqueza de imágenes y toda la potenciación que impulsa ese conjunto, en la obra *Más humanas* de Carmen Velasco, así como del estudio llevado a cabo por esta autora acerca de la literatura escrita por mujeres, cuyo compromiso tiene como clave su liberación frente a un sistema de comunicación que las ha excluido: se trata del libro *Musas insumisas. Paradigmas y discursos literarios de lo femenino*. Finalmente, en esta parte se hacen presentes el humor y la ironía a través del libro de José Eduardo Tornay titulado *Los observatorios*. De esta última generación de narradores, el presente volumen estudia los recursos y rasgos estilísticos del relato breve, recogiendo la estética de Federico Fuertes en *Los 400 golpes*.

La parte última, la quinta, titulada “Creatividad, transmisión literaria y autopercepción crítica”, se constituye en un ámbito donde Rosa Romojaro expone sus ideas y razonamientos críticos. Por un lado, desarrolla, a partir del propio yo como escritora, las teorías literarias que pueden explicar su quehacer como creadora; y, a la vez, subraya rasgos destacados que han venido sustentando la enseñanza de la literatura. Una labor que como profesora perfila lúcidamente en uno de los apartados más ejemplares de este volumen.

En suma, la publicación cuya recensión hacemos, manifiesta una amplia y sobresaliente mirada en torno al ser de la literatura, visto a la luz de la teoría y la interpretación, por una parte, y, por otra, bajo la perspectiva de la creatividad. Libro brillante, que clarifica la unidad de ambas orientaciones bajo el prisma de la experiencia personal de la profesora Rosa Romojaro, como investigadora, docente, crítica literaria y escritora.