

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA
FACULTAD DE CIENCIAS DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO LENGUA Y LITERATURA
UNAN-LEÓN**

***TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE
MÁSTER EN LENGUA Y LITERATURA HISPÁNICAS***

**Martha Leonor González, una poeta del siglo XXI:
Aportes poéticos a la literatura nicaragüense contemporánea**

Autoras:

Sobeyda José Peñalba Corea
Silvia Dolores Toruño Mairena

Tutor:

Máster Isidro Rodríguez Silva

León Nicaragua, octubre de 2016

¡A la libertad por la universidad !

AGRADECIMIENTO

Agradecemos a:

Dios, Nuestro Creador, por darnos sabiduría e iluminar nuestras mentes para culminar con éxito este estudio; así también a todas aquellas personas, que de una u otra manera contribuyeron para culminar este trabajo con éxito.

Nuestro tutor, Isidro Rodríguez Silva, por su apoyo, y las orientaciones brindadas en el transcurso de estos largos años.

Dra. Bernarda Fátima Munguía y la MsC. Esther Marina Vanegas, por ser las promotoras de la Maestría en Lengua y Literatura Hispánicas.

Nuestros padres, esposo e hijos, y demás familiares que de una u otra forma nos apoyaron tanto moral como económicamente, para alcanzar esta meta universitaria propuesta en nuestra vida profesional.

Sobeyda José Peñalba Corea

Silvia Dolores Toruño Mairena

DEDICATORIA

Dedico esta tesis, especialmente a Dios misericordioso por haberme regalado la vida, la capacidad y el conocimiento necesario para concluir con éxito mi estudio a:

Mi madre: Yolanda Francisca Mairena por haberme dado el don de la vida.

Mi esposo: Julio Alberto Sarria Donaire, por su apoyo incondicional.

Mis hijos: Julio Dolores, Juan Carlos y María Johibeth Sarria Toruño que son mi mayor motivación, la luz que me guía e instan a seguir adelante.

Martha Leonor González, por su creación poética, la cual me motivó a investigar sus aportes a la poesía contemporánea.

Nuestro tutor MsC. Isidro Rodríguez Silva por el tiempo, paciencia y conocimientos, abordados durante la elaboración de nuestro trabajo de tesis

Silvia Dolores Toruño Mairena.

DEDICATORIA

Dedico esta tesis, primeramente a Dios misericordioso por haberme regalado la vida, la capacidad y el conocimiento necesario para concluir con éxito mi estudio a:

Mis madres: Sobeyda Leonor Corea Guevara y Lelia Teresa Navas Díaz, mi esposo: Oscar Horacio Guevara. Especialmente a mis hijos: Francisco Javier y Francisco Emir Cabezas Peñalba.

Mis hermanos: Giovanni de Jesús y Martín Aquiles Peñalba Navas.

Mi hermana: Strella Soberana Reyes Corea, de manera especial. Q.e.p.d.

Martha Leonor González, por su creación poética, que me motivó a investigar sus aportes a la poesía nicaragüense contemporánea.

Mi tutor MsC. Isidro Rodríguez Silva por el tiempo, paciencia y conocimientos, abordados durante la elaboración de nuestro trabajo de tesis

Sobeyda José Peñalba Corea.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTO

DEDICATORIA

INTRODUCCIÓN 1

CAPÍTULO I:

1.1 Preguntas directrices.....	4
1.2 Antecedentes	4
1.3 Justificación.....	8
1.4 Objetivos	9
1.5 Hipótesis.....	9

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 Cultura y poesía	10
2.2 Estética y poesía	12
2.3 La poesía, una condición del ser humano	14
2.4 La poesía, una conducta lingüística	18
2.5 La poética.....	19
2.6 La poética y la significación del sentido	20

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA..... 22

CAPÍTULO IV: LA LITERATURA LATINOAMERICANA DEL SIGLO XX y XXI

4.1 Aspectos estéticos de la literatura latinoamericana del siglo XX.....	25
4.2 Tendencias de la literatura latinoamericana del siglo XXI	28
4.3 La poética actual del siglo XXI	32

CAPÍTULO V: LA LITERATURA NICARAGÜENSE CONTEMPORÁNEA

5.1 La literatura nicaragüense del siglo XX	35
5.2 Contexto de género que enmarca la literatura escrita por mujeres	38
5.3 La literatura escrita por mujeres y su nuevo mundo literario	41
5.4 Voces femeninas en la poética nicaragüense del siglo XXI	44
5.5 Poetas surgidos en la década 80, 90 y nuevo milenio	46

CAPÍTULO VI: LA POÉTICA DE MARTHA LEONOR GONZÁLEZ

6.1 Reseña biográfica de Martha Leonor González	48
6.2 Valorización crítica de sus poemarios	49

6.3 La propuesta poética de Martha Leonor González.....	51
6.4 El aporte poético de Martha Leonor González	60
6.5 Simbología y surrealismo	64
6.6 La mujer sujeto poético	77
CONCLUSIÓN	86
RECOMENDACIONES	89
ANEXOS	90

INTRODUCCIÓN

El estudio poético de Martha Leonor González es necesario para definir sus aportes estéticos y poéticos que marcan los linderos de la nueva poesía del Siglo XXI. En este trabajo identificamos su yo lírico en relación con la poesía feminista que se manifiesta en los textos poéticos por medio de la transgresión y experimentación verbal, caracterizado por el factor socio poético del siglo XXI.

Estos aportes literarios serán de gran utilidad a los docentes y especialistas de Lengua y Literatura, quienes ampliarán sus conocimientos en el ámbito de la literatura feminista nicaragüense contemporánea. Desarrollando estrategias de aprendizaje en el estudio y análisis de textos poéticos; ya que complementa los contenidos curriculares de la educación.

El lenguaje que emplea González está muy lejos del modelo androcéntrico, son versos descarnados desprovistos de eufemismos. Aquí el hablante lírico ha roto con el lenguaje impuesto por la tradición masculina; es la primera que lleva el concepto del tropo casa a la poesía nicaragüense. Su poesía tiene como soporte lírico una poesía osada, incendiaria, pletórica de indignación ante una realidad cotidiana.

CAPÍTULO I

Comprende las preguntas directrices que orientan este trabajo. Los antecedentes, el inicio de la escritura poética escrita por mujeres. Los años noventa en la poesía nacional. Los aportes de estudio y crítica de Daisy Zamora y Helena Ramos. La justificación de haber elegido la obra poética de Martha Leonor González, se concluye con el objetivo general, los objetivos específicos y la hipótesis.

CAPITULO II

Define el marco teórico que sustenta nuestro estudio, donde se aborda cultura, estética y poesía. La poesía como conducta lingüística, que es la poética y su relación con las figuras fónicas, sintácticas, semánticas y del pensamiento, concluyendo con la significación del sentido poético relacionado a los métodos empleados.

CAPÍTULO III

La metodología empleada que nos permitió estudiar la obra poética de Martha Leonor González, partimos de una exhaustiva revisión documental, el método de inducción-deducción, el análisis y la síntesis, los métodos especializados: semiótico y socio crítico y el análisis de enfoque género.

CAPÍTULO IV

Expone los aspectos más importantes de la literatura latinoamericana de los siglos XX y XXI, sus aspectos estéticos; las tendencias de la literatura latinoamericana del siglo XXI y la poética actual; elementos que nos permiten tener un marco referencial para comprender la poética de Martha Leonor González.

CAPÍTULO V

Comprende la literatura nicaragüense enmarcada a través del panorama general de la literatura femenina en Centro América; la literatura nicaragüense del siglo XX y concluimos con las voces femeninas en la poética actual del siglo XXI.

CAPÍTULO VI

Dedicado al estudio de los aportes poéticos de Martha Leonor González reconstruye mediante la transgresión y construye otro texto. Parte del mundo onírico: recuerdo, añoranza, sueños. En la casa de fuego hilvana sus poemas diestramente en una secuencia que parte de la infancia a la vida, de la familia al mundo: travesía sin nada, por el amor y el dolor que a todos nos hermanan que se terminan solo con la muerte, nuestro final y último puerto.

CONCLUSIÓN

Elaboramos un resumen y reflexionamos acerca del tema en estudio. Basado en las obras estudiadas y analizadas que nos permitieron identificar los aportes temáticos y estilísticos de la poesía de Martha Leonor González.

CAPITULO I

1.1. PREGUNTAS DIRECTRICES

Orientamos nuestro trabajo de tesis a partir de tres interrogantes que nos permitieron diagnosticar las posibles variantes en cuanto a la existencia experimental y novedosa en la poesía de Martha Leonor González como una expresión de la poética del siglo XXI.

¿Por qué estudiar la poética nicaragüense del siglo XXI en la obra literaria de Martha Leonor González?

- ¿En qué consiste la calidad poética y lírica de la poesía de Marta Leonor González en relación con la actual poesía escrita en Nicaragua y su contexto socio-cultural?
- ¿Cuáles son los aportes estilísticos que se perciben en la poesía de la escritora que configuran su yo lírico y su estética poética?

1.2. ANTECEDENTES

1.2.1.-Inicios de la poética escrita por mujeres

La primera vez que aparece la poesía escrita por mujeres es en la *Antología de la poesía nicaragüense* (1948) de María Teresa Sánchez, la primera mujer promotora de la cultura nacional. Anterior a esta antología, es decir en los años 40 y 50 se escuchan las voces poéticas de Carmen Sobalvarro, muy identificada con los poetas de vanguardia, aunque María Teresa Sánchez se destaca con una poesía más íntima y la leonesa Marina Sansón Arguello, con poemas desbordante de imágenes poéticas.

Pero realmente cuando surge todo un movimiento de mujeres poetas es en los años 60 y 70, producto de una juventud en rebeldía; por un lado una insubordinación por la llamada era hippies, y la otra contra la dictadura somocista y el sistema capitalista: “Fue durante la década de los sesenta y setenta que la mujer a vez que se descubrió a sí misma, irrumpió en la literatura nicaragüense con una obra novedosa y definida, dotando a nuestra literatura de la voz de la mujer que le faltaba”¹.

Otro elemento socio-político que va permitir la participación de la mujer es la fundación de FSLN en 1961, donde la poesía de la mujer fue vocera de la lucha armada y el triunfo revolucionario. Surgen entonces poetas como Michele Najlis, Vidaluz Meneses, Esperanza Ramírez, María Elena Selva, Olga María Cardenal Downing, Ligia Guillen, Carla Rodríguez, Ruby Arana, Christian Santos y Rosario Aguilar, la primera narradora nicaragüense.

Posterior a la antología de María Teresa Sánchez, el poeta Luis Rocha publica *Breve antología de la nueva poesía femenina nicaragüense*, en la Prensa Literaria del 3 de septiembre de 1967; donde aparecen voces como Ana Ilce Gómez, Yolanda Blanco, Gioconda Belli y Rosario Murillo. Aunque permanece el contexto revolucionario la mujer nicaragüense ha logrado entrar a la universidad y optar a carreras que antes sólo eran para los hombres y dejar ese rol que tenía de secretaria, esto se debe a la fundación en Managua de la Universidad Centroamericana UCA y la UNAN-Managua.

En los años ochenta los talleres de poesía van a ser el espacio de nuevas poetas entre ellas Gloria Gabuardi, Alba Azucena Torres, Cony Pacheco, Marianela Corriols, Milagros Terán y Karla Sánchez. La poesía femenina nicaragüense se caracteriza por exaltar el cuerpo amado, celebrar la fertilidad, la sensualidad y la sexualidad del cuerpo femenino, como un acto subversivo y liberador. Otros temas tratados son el matrimonio, la maternidad y la naturaleza. Un verdadero aporte viene a ser la poesía escrita por la mujer de denuncia y testimonial.

¹ Daisy Zamora. La mujer nicaragüense en la poesía, 1992 (Antología). Editorial Nueva Nicaragua. Managua.

1.2.2.-Los años noventa

La revista Quinto Sol órgano de divulgación de la Asociación de Promotores de la Cultura (APC) en sus más de 20 años de publicaciones, ha desarrollado una constante publicación de poesía y de crítica literaria con enfoque de género; como un derecho cultural de los derechos humanos que sustentan nuestra Constitución: “Existe una política cultural de género como eje transversal en todas las actividades de la Asociación de Promotores de la Cultura, aprobada por la Asamblea General de 1993. La mujer ha alcanzado una notable participación en el canto y la música, en donde ha demostrado una gran sensibilidad por la creación musical, convirtiéndose en importantes instrumentistas”².

La Asociación Nicaragüense de Escritoras (ANIDE) va a ser el segundo grupo que se va a caracterizar esencialmente por su enfoque de género en la crítica literaria y la promoción de su poesía, a través de su revista ANIDE, que ya lleva el número 22 en 9 años. No solo reúne a todas las escritoras del país, sino también convoca a dos importantes certámenes literarios: El concurso de Poesía Mariana Sansón y el concurso Centroamericano Rafaela Contreras en novela escrita por mujeres.

Si la Asociación de Promotores de la Cultura y la Asociación Nicaragüense de Escritoras, son las dos instituciones gremiales que desarrollan el enfoque de género en la crítica literaria, es la Dra. Nydia Palacios Vivas, la pionera en este género. Crítica literaria reunida en dos importantes libros. El primero *Voces femeninas en la narrativa de Rosario Aguilar* (1998) en la que establece un corpus crítico sobre Rosario Aguilar, la también pionera de la narrativa escrita por mujeres: Rosario Aguilar y su visión del mundo, la intertextualidad como

² Entrevista a Emilia Torres, directora de la Asociación de promotores de la Cultura, en la Prensa literaria del 4 de septiembre del 2011.

estrategia narrativa en el discurso de Aguilar, evolución de los personajes femeninos del silencio: del silencio e imaginación a la construcción de un sujeto beligerante y Re(visión) de la historia en la Niña Blanca y los pájaros sin pies: mujeres notables en la conquista. Cabe destacar que este libro es introducido por un Panorama general de la literatura femenina centroamericana:

En su segundo libro Estudios de *Literatura Hispanoamericana y Nicaragüense* (2000) desarrolla los siguientes temas continentales: Cuatro escritoras de los primeros años del siglo XX: Delmira Agustini, Alfonsina Storni, Teresa de la Parra y María Luisa Bombal; Viaje y exilio: constantes temáticas en dos cuentos de Cristina Peri Rossi. En literatura con enfoque de género, encontramos: Rosario Aguilar y sus aportes a la novela nicaragüense, Novela y testimonio: dos obras de Claribel Alegría, y el bildungsroman femenino en Gioconda Belli.

En este segundo libro, estudia por primera vez a Gloria Elena Espinoza de Tercero con su ponencia *Las relaciones de poder en La casa de los Mondragón de Espinoza de Tercero*. Después de Rosario Aguilar es una de las escritora más estudiada por la Dra. Palacios. En el libro *De casas, ángeles y lobos: la novelística inicial de Gloria Elena Espinoza de Tercero*, editado por el Dr. Jorge Cheng, escribe otro artículo crítico, titulado: modalidades discursivas en *Túnica de lobos*, novela de Gloria Elena Espinosa de Tercero, la cual valora como: “Una novela diferente, novedosa en su complejidad, donde se dan cita, dentro de la ficción, una gran variedad de discursos, como el diario, el discurso de género y lo fantástico”.

Además de la novelística estudia su teatro, considerada Gloria Elena Espinoza de Tercero como la única dramaturga a nivel nacional con seis obras dramáticas publicadas y estudiadas. En el 2007 participa en Argentina con la ponencia: Teatro político: *Luz Negra de Álvaro Menen Desleal y Desesperación de Gloria Elena Espinoza de Tercero*, entre lo grotesco y lo absurdo, el existencialismo, publicado en la memoria de Teatro Comparado, bajo la dirección de Nydia Bustos.

En la actualidad otras han escrito sobre su literatura, especialmente de su poesía, destacando:

1.2.3.- El aporte de Daisy Zamora

“Mujer y poesía en Nicaragua”, Nuevo Amanecer Cultural (Año XIV, sábado 12 de marzo de 1994). “La Mujer Nicaragüense en la Poesía”, Revista Iberoamericana (Vol. LVII, Núm. 157, Octubre-Diciembre, 1991). “La Mujer Nicaragüense en la Poesía: Descripción del Fenómeno”, Nuevo Amanecer Cultural (Año X, No. 509, Sábado 21 de Abril de 1990). “La Mujer Nicaragüense en la Poesía: Los Sesentas, Una Década Explosiva”, Nuevo Amanecer Cultural (Año X, No. 508, Sábado 7 de Abril de 1990).

1.2.4.-La crítica de Helena Ramos

Escritoras nicaragüenses: un festín de marginalidad (V Congreso Centroamericano de Historia. San Salvador, El Salvador, 2000). La mujer en la literatura nicaragüense (Seminario Nacional de Actualización para profesoras de literatura “Fidel Coloma González” organizado por CNE y Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Managua, 2005).

1.3. JUSTIFICACIÓN

Decidimos que nuestro trabajo de investigación para optar al título de máster en Lengua y Literatura Hispánicas fuese el corpus poético de la poeta Martha Leonor González porque buscamos complementar el análisis e interpretación poética de las nuevas corrientes y voces de la poesía nicaragüense.

El estudio poético de Martha Leonor González es necesario para definir sus aportes estéticos y poéticos con enfoque de género que marcan los linderos de la nueva poesía del Siglo XXI en Centroamérica.

Además nuestro trabajo busca identificar su yo lírico en relación con la equidad de género que se manifiesta en sus textos poéticos por medio de la transgresión

y experimentación verbal, caracterizado por el factor socio poético del siglo XXI. El lenguaje que emplea González está muy lejos del modelo androcéntrico, son versos descarnados desprovistos de eufemismos. Aquí el hablante lírico ha roto con el lenguaje impuesto por la tradición masculina; es la primera que lleva a plenitud el concepto del tropo casa a la poesía nicaragüense contemporánea.

Otro elemento importante es que su poesía tiene como soporte lírico una poesía osada, incendiaria, pletórica de indignación ante una realidad cotidiana. Martha Leonor González reconstruye mediante la transgresión y construye otro texto, parte del mundo onírico.

1.4. OBJETIVO GENERAL

Valorar los aportes de la poética y estética verbal de Martha Leonor González en la literatura nicaragüense contemporánea a partir de la temática simbólica y feminista.

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.- Especificar los elementos poéticos en la poesía de Martha Leonor González que conforman su yo lírico, por medio del estudio y el análisis estilístico de su obra poética que significan otra propuesta estética.

2.- Resaltar el enfoque de género que se manifiesta en los textos poéticos de Martha Leonor González como aporte literario a la literatura contemporánea nicaragüense.

1.6. HIPÓTESIS

La poesía de Martha Leonor González es una vigorosa voz poética de la actual poesía centroamericana, llena de originalidad, experimentación, donde el yo lírico hace una denuncia socio-cultural relacionada con el enfoque de género, empleando un lenguaje lleno de humanismo y calidad estética.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. CULTURA Y POESÍA

La cultura representa una experiencia social que a su vez, se transmite de unos individuos a otros a través del llamado proceso de socialización según el cual el individuo y grupos entran simultáneamente en contacto con cada persona y la instruye en las técnicas que le permitirán relacionarse en el mundo externo. La poesía es una forma de comunicación y expresión cultural.

Toda cultura es un acto de formación y reformación continua a la vez constituye una estructura de comportamiento que para tener homogeneidad necesita repetirse. Sus cambios implican no solo transformaciones del medio sino también del hombre y de las relaciones de este con otros, y de esto en conjunto con la producción de medios materiales. La poesía es un acto de comportamiento humano que establece un gusto por la belleza de la palabra y una identificación entre hombre y sociedad. La cultura no existe en un vacío histórico, ni es fruto de la creación de unos cuantos hombres, ni puede ser estudiada solamente en el marco de la creación espiritual; la cultura forma parte y conforma la realidad social, siendo a la vez un elemento constitutivo y constituyente de la misma. Que incluye las técnicas y conocimientos desarrollados; donde la poesía debe considerarse un hecho cultural.

Por esto, el estudio de la cultura deberá estar integrado al estudio de la sociedad, considerada ésta como una total unidad dinámica que se crea y se recrea a través de las diversas políticas culturales. Las expresiones artísticas, como la pintura, la música, la poesía y el teatro. Las formas de educar y organizar la educación. Las ideas, creencias y significados que el grupo comparte sobre la vida, la muerte, el tiempo, la naturaleza, y la cosmovisión del mundo.

La cultura es fruto de la práctica social, de la relación del hombre con el hombre y de los hombres con la "naturaleza y con el cosmos. En esta relación entre los hombres se crean elementos que contienen significación y que proporcionan coherencia a la realidad en que viven. La UNESCO define como, "La capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales y críticos y éticamente comprendidos, porque busca significaciones y crea obras que las trascienda. Inducimos entonces que la cultura es la vida misma del hombre"³.

Esta relación entre cultura y sociedad brinda el carácter histórico concreto a la cultura; y las sociedades se van constituyendo como tales a través de procesos, hechos y relaciones sociales realizadas en un tiempo y lugar determinados; de aquí el carácter específico de la cultura, la cual existe en un proceso de transformación continua. Henry A. Petrie nos dice, "Este planteamiento nos lleva a la raíz misionera de la cultura, misma que debemos de abordar desde un concepto dinámico, motivador y generador de cambios substanciales en la cosmovisión del ser humano, en tanto sea sujeto creativo",⁴

Podemos hablar de la poesía como un valor universal, porque desde que el ser humano vive en comunidad ha necesitado establecer principios que orienten su comportamiento en su relación con los demás. En este sentido, se consideran valores universales, la honestidad, la responsabilidad, la verdad, la solidaridad, la cooperación, la tolerancia, el respeto y la paz, entre otros.

Si aceptamos que cultura es toda manifestación de la creación humana, podemos asumir que los valores culturales están formados por el compendio de conceptos, creencias y actividades que le permiten al ser humano

³ Definición conforme a las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (MONDIACULT, México, 1982), de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo (Nuestra Diversidad Creativa, 1995).

⁴ Acerca de las intenciones culturales (2008). Henry A Petrie. Cuadernos Universitarios. No. 5. UNAN-León

comunicarse y ser competitivo en la sociedad donde se desenvuelve, en razón de su identificación con dichos preceptos. En definitiva, los valores existen para quien los adopta como forma de vida, sin aceptación no existe el valor. La poesía satisface como un valor esencial y cultural. Todas las culturas se expresan desde la poesía, a partir de los tres géneros fundamentales: épico, lírico y dramático.

2.2.- Estética y poesía

Una cualidad de la poesía es su función estética ¿Qué es la estética? ¿Lo estético es la esencia de toda obra artística? En filosofía la estética es la esencia y la percepción de la belleza. Pero en su etimología es sensación que se hace sensibilidad. Porque: “Lo estético tiene que ver con actos perceptivos vinculados con las sensaciones y los sentimientos” (Cerdas, 2006: 9).

El campo estético es algo más normas y formas artísticas, es todavía mucho más que un campo ideológico. El campo estético no es un problema entre belleza y arte, es sobre todo, percepción, comunicación y producción: “La belleza es un juicio de percepción, el arte es una institución social, y la estética, según la conceptuamos, es una forma de percepción, comunicación y producción, que puede incluir tanto la belleza como el arte, porque no se agota en ello” (Cerdas, 2006: 10).

La belleza es un juicio de percepción, porque ¿Qué es lo bello? Todo depende de la percepción, porque lo feo puede ser bello, a como es el soneto de Quevedo, dedicado a una nariz. Lo terrible también puede ser bello, imaginemos el cuadro Cronos devorando a sus hijos de Dalí.

Como el arte es una producción social, es eminentemente comunicativo, pero sobre todo reflexivo, el teatro político de Piscator, es un ejemplo vivo. La cognición estética incorpora la naturaleza y el universo, la cognición estética la percibo como la belleza misma de la vida, de una vida emotiva y llena de significado. Donde lo bello trasciende al arte mismo. Pero sin naturaleza no podría haber arte. Es de la naturaleza que le sirve de escenario a la novela La

Vorágine de Eustacio Rivera, donde la selva misma devora a los personajes. ¿Se podría pintar un paisaje obviando a la naturaleza misma?

Lo estético es entonces, una forma de enriquecer nuestro pensamiento con un potencial de imaginación, eminentemente comunicativo y emotivo, que nos hace sujetos estéticos, en cuanto nos sumerge en otras realidades, que son realidades artísticas, que son a la vez realidades sociales. Una obra de arte es un holograma de realidades, que se vuelve en una complejidad del arte y de la vida. Entonces surgen las obras universales, un Quijote de la Mancha, un Hamlet, un Pedro Páramo: “La estética es un acto volitivo de creatividad de la vida, un acto cognitivo que aporta complejidad, y con ello fertilidad a la vida”(Cerdas, 2006: 25).

La producción estética conduce a la comunicación, entre el autor y el lector a través del libro; entre el hecho escénico y la comunicación estética. A través de ella, se genera una cooperación en la producción de significado, quien percibe estéticamente, genera un nuevo volumen de significación (Cerdas, 2006:15). La poesía no es solamente una forma de conocimiento, sino también una muestra de la complejidad del mundo, en cuanto de la obra artística se nutre de los sucesos del mundo, de una sociedad en un tiempo y espacio determinado.

El arte es libre de construir la compleja realidad del mundo. Mientras la filosofía orienta al hombre con respecto a los hombres y el mundo, y la ética se relaciona con las ideologías, el arte es una forma de conocimiento: “...puesto que también pretende construir una imagen del mundo o de algunas de sus partes” (Wagensberg, 2003.86).

El arte es una simulación de la complejidad de la realidad del mundo. Porque el arte es producto de la observación, la experimentación, que termina en una simulación de la vida: “En efecto, podemos percibir el mundo porque lo vemos. O porque lo miramos. O porque lo observamos. O porque experimentamos con él (Wagensberg, 2003.90).El arte, desde la cognición estética, es una simulación, por ejemplo, en el teatro, donde el actor, le da vida al personaje.

de ser hombre para ser actor, y siendo actor interpreta al personaje. En esta película, el actor se expresa en cada uno de sus sueños.

La simulación es otra forma de aproximación a la realidad, y el arte lo lleva a espacios infinitos. La simulación es teoría, experiencia y aprendizaje significativo, donde la simulación, como forma cognitiva, puede sustituir a la experiencia, en cuanto predice y describe: el arte es una forma de conocer la complejidad del mundo. En el arte existe una lucha constante de la conciencia, que el centro de la condición humana, y que se convierte en el mundo de la vida, donde todos habitamos y existimos, como seres pero también como individuos espirituales.

2.3.- La poesía, una condición del ser humano

La definición de lo que es la poesía ha sido una preocupación del ser humano desde que éste crea la civilización y la cultura, cuya base comunicativa es el lenguaje mismo. En su *Poética*, Aristóteles define la poesía como imitación a través del lenguaje y la armonía, que se manifiesta en el ritmo, melodía del verso. Según el poeta griego el hombre aprende y vive de la imitación; en este sentido, el poeta imita la naturaleza y crea el poema, a su vez el lector, como aprende, imita el contenido poético.

La literatura ha dejado de ser solamente una expresión del espíritu para ser estudiada y comprendida también como forma de conocimiento, al que se le puede aplicar estudios que definan, en el caso de la poesía, su discurso poético. Actualmente se plantea que la poesía no es el poema, que éste es solamente una materialización de la poesía; que la poesía es una forma de conducta: “La poesía, entonces, es una forma de conducta; aparentemente una forma de conducta lingüística, pues se manifiesta en la preferencia de palabras, frases y textos” (Núñez: 1988, 11).

Cuando se dice que la poesía no es el poema, se está exponiendo que la poesía es intrínseca al ser humano, que nace desde su interior, de lo que llamamos su yo lírico, que desde ese verbo poético en lo más profundo del poeta nace el poema: “La poesía (o sus parientes próximos) está fuertemente arraigada en la propia condición humana, constituye una de las formas de manifestar esa condición, una de las formas que el hombre debe desarrollar para responder a las circunstancias de su existencia en el mundo” (Núñez: 1988, 12).

Aristóteles reconocía la condición humana de la poesía, en cuanto según él representa los caracteres del hombre, lo que hacen y lo que sufren. Es por eso que en la poesía dramática estas representaban al hombre, a los que son mejores, iguales o peores que nosotros. Mientras la tragedia es una imitación de lo mejor que somos, por medio de la acción elevada, rica en un lenguaje dramático y de emociones y caracteres sublimes; la comedia es una imitación de los hombres por lo que son, dándole un carácter universal a la poesía, mayor incluso que a la historia: “De aquí que la poesía sea más filosófica y de mayor dignidad que la historia, puestos que sus afirmaciones son más bien de tipos universales, mientras que la de la historia son particulares” (Aristóteles: 2002, 14).

Luzán, que reglamenta la poesía, propone sus preceptos poéticos, partiendo también del concepto que hace Aristóteles, en cuanto la poesía es imitación de la naturaleza y de la vida misma; pero va más allá cuando plantea que la poesía si es imitación, pero debe tener alma y sentido, creando por medio de la hechura y la invención un nuevo mundo, distinto al que imita:

El vulgo por poesía entiende todo aquello que se escribe en verso, más aunque es verdad que, según la opinión de muchos, el verso es absolutamente necesario en la poesía, como más adelante lo veremos, sin embargo, el verso es rigor, no es más que un instrumento de la poesía, que se sirve de él como la pintura se sirve de los pinceles y los colores y la escultura de los cinceles. (Luzán: 2003, 37)

Siguiendo a Luzán la poesía tiene diferentes fines y caracteres, marcando dos aspectos importantes en su esencia poética, que es utilidad y deleite. Estos dos aspectos se ven anclados en dos polos opuestos, el bien y el mal: “El bien y el mal son los dos ejes o polos alrededor de los cuales se mueven todas nuestras operaciones, o internas, o externas, que reciben impulso y movimiento de la natural inclinación con que, o vamos en busca del bien, o huimos del mal (Luzán: 2003, 56).

Esto reafirma, según él, la utilidad que tiene para el ser humano la poesía, que por ser emotiva es a su vez deleite, produciendo sobrecogimiento como en la catarsis trágica, sarcasmo en la farsa, comicidad en la comedia, heroísmo en la epopeya y hondo sentimiento amoroso en la lírica. Esta utilidad de la poesía se va siendo más particular, por ejemplo, la épica es muy útil para los actos heroicos y para convocar a la lucha y como ejemplo militar; en cambio la tragedia hace que el poderoso se mire y cuestione su poder para reflexionar y aprender, en la lírica se encuentran los vicios y las virtudes humanas. Todo esto termina en cuanto la poesía instruye en todo género de arte y de la sociedad misma.

Pero realmente el deleite poético se da por medio de la belleza que produce en el ser humano placer y gusto estético. La poesía está impregnada de verdad que se vuelve una voluntad artística y que busca complacer y deleitar el espíritu humano:” La verdad de la poesía, adornada de la belleza, que aquella conviene, deleita el entendimiento y la bondad, unida con la verdad, aprovecha a la voluntad” (Luzán: 2003, 70

La dulzura poética permite el deleite y gozo de leer un poema, hasta el dolor mismo es deleite, especialmente en lo trágico. Tanto así, que el dolor del personaje, toma efecto en nosotros. Por ejemplo, *Polifemo* y *Galatea* de Góngora, nos conmueven la tragedia amorosa, pero al mismo tiempo deleita al espíritu. Pero primero el poeta siente y vive sus sentimientos para así también afectar los sentimientos del lector. La poesía pinta la pasión, donde el amor ha sido un tema transversal de la conducta humana, que se vuelve por el poema en conducta poética.

La belleza de la poesía se manifiesta en cómo se dice lo que se dice de los sentimientos que afectan la vida del hombre. *Lo Fatal*, considerado el mejor poema de Rubén Darío, es una muestra de la belleza poética. El poema es bello no sólo por la temática abordada, en cuanto cuestiona la existencia misma, sino también la utilización de la palabra que pasa de denotativo a lo connotativo, en este sentido, si no hay belleza no se da el deleite poético. Porque la belleza es real y la podemos percibir: “La belleza no es cosa imaginaria, sino real, porque se compone de calidades reales y verdaderas” (Luzán: 2003, 90).

Con la belleza la poesía logra grandeza, novedad y diversidad, así también el poema plasma su hermosura a través del lenguaje poético, su novedad en cuanto usando un tema dado, logra la originalidad del mismo, que es una diversidad por medio del estilo poético. La locura, por ejemplo, no es igual en el Quijote que en Hamlet, en el primero cae en lo cómico y burlesco, en el segundo va dando el sino trágico de la obra Shakespeare.

Debemos de quedar claro que la verdad de la poesía depende de su belleza misma, en cuanto la poesía es ficción, y busca por medio de la belleza ser una verdad que afecte al lector por medio del deleite del discurso poético: “La belleza poética debe estar fundada en una de estas dos verdades, o en la verdad real y existente, o en la posible y verosímil” (Luzán: 2003, 93). Las figuras poéticas que conforman el poema y que son “mentiras” deben lograr que sean creíbles.

Esto lo podemos ejemplificar en el verso de Sonatina de Darío: *Los suspiros escapan de su boca de fresa*. Los suspiros escapan porque están prisioneros dentro de ella, dándole a suspiros una connotación anímica y afectiva, además de que la boca no es de fresa. Pero esta “mentira” poética se convierte en una verdad en cuanto encontramos belleza y nos deleita, porque nos afecta; y además le da verosimilitud, que nos hace creer en ello. Lo inverosímil es creíble a través de la poesía; porque la es también un juego de palabras y de emociones; donde los poetas deben anteponer lo verosímil y creíble a la misma verdad.

2.4.- La poesía es una conducta lingüística

El lenguaje es la llave que genera el espacio donde vivimos y existimos como seres humanos, al enriquecer el lenguaje ampliamos nuestra existencia. El lenguaje es un instrumento de comunicación, tanto es así, que el lenguaje hizo al hombre. Lo mejor del lenguaje es que es una abstracción en cada palabra, donde encontramos significado y significante.

El lenguaje tiene la capacidad de nombrar la realidad. Digo, ese es un árbol viejo. ¿El árbol existe por el lenguaje o es anterior al mismo? El lenguaje está referido a la realidad, porque es otra forma de percibir el mundo. Las palabras afectan la vida social, con ellas podemos golpear, herir, pero también acariciar y amar. La poesía como conducta poética es desde el lenguaje una reflexión del arte: “El arte es una reflexión desde el lenguaje. Es el dominio que ejerce el individuo de un atributo social, el lenguaje, en el cual re-crea el mundo social en sus relaciones. En el arte el ser humano trabaja con el mundo” (Cerdas, 2006: 22).

El hombre se ha hecho por el lenguaje, ya que el lenguaje está en nosotros y nosotros en el lenguaje. Eso ha permitido la emergencia de la mente humana, que permite las operaciones cognitivas, prácticas, culturales y sociales. De este lenguaje surge la poesía que es el ámbito de la imaginación y la invención. Lo importante del lenguaje, que es superior a los otros lenguajes, por sus múltiples combinaciones sintácticas y gramaticales. Tanto la oralidad y la escritura, nos permiten que se comuniquen nuestras mentes: “Es decir, que el lenguaje es el disco giratorio esencial entre lo biológico, lo humano, lo cultural, lo social. El lenguaje es una parte de la totalidad humana, pero la totalidad humana se encuentra contenida en el lenguaje”⁵.

⁵ Morín, Edgar. El Método (2003). La humanidad de la humanidad, la identidad humana. Traducción de Ana Sánchez. Ediciones Cátedra. Madrid.

La poesía es un conducta lingüística, donde las palabras adquiere un valor personal por el poeta, ya que diferencia entre la poesía negra de Arnaldo Guillén, que usa y recrea la cultura negra de la isla de Cuba, y la poesía de Lorca, que se nutre de la poesía popular española, especialmente del romancero. Es por eso que reafirmamos que la poesía es más que el poema, es una conducta ante la vida: “Al referirnos a la poesía como forma de conducta, no estamos pretendiendo relegar el poema a un segundo plano, sino que queremos subrayar su indispensable vinculación con las actitudes del hombre que son las que la vuelve auténticamente poéticas” (Núñez: 1988, 14).

El poema es entonces una huella de la poesía, desde donde se da una transformación que implica un cambio de nuestra conducta, en relación con las cosas y nuestra visión del mundo. El cosmos expresado en la poesía de Alfonso Cortés conlleva una alta dosis filosófica que lo envuelve en el halo de misterio. Ese mismo cosmos es interpretado y creado de otra forma en la poesía de Cántico cósmico de Ernesto Cardenal, donde se muestra lo científico del mismo, cuando expresa, por ejemplo, de física cuántica y entropía.

2.5.- La poética

La poética pretende dar cuenta del fenómeno literario en general y de la poesía en particular, construyendo su objeto teórico a partir de la producción del arte verbal. Desde el lenguaje, la poética es parte integrante del hecho lingüístico, ya que utiliza la lengua natural. Si se ha definido el arte como lenguaje, se debe de hablar de lenguaje poético antes de poesía, en el sentido que se bifurcan en otros lenguajes poéticos particulares, como el simbólico, modernista, o vanguardista.

Desde la poética se define la poesía como un lenguaje especial, con conocimiento de la realidad de la humanidad, que nos comunica por medio de lo bello, armonioso, en un sentido sensorial y espiritual, donde el lenguaje poético es siempre nuevo y universal. El texto poético está determinado por su estructura (como se dice) y su sentido (lo que se dice). La metáfora es una característica esencial del texto poético.

El texto poético se logra por la connotación, que hace la diferencia entre la lengua común y la literaria. Desde la poética estudiar la lengua literaria es estudiar las connotaciones del lenguaje, como sustancias de su propia expresión. Se debe quedar claro que lo connotativo existe a partir de lo denotativo, esto significa que lo uno pasa a la otra expresión de sentido original y único. Esto significa que se crea otra sustancia lingüística por medio del lenguaje figurado, cuyos signos poéticos, poseen sustancia, expresión y contenido.

Es por eso que la lengua literaria es creativa porque crea nuevas expresiones y contenidos, logrando otras asociaciones afectivas y estéticas en una comunicación poética.

Las figuras tropos que constituyen el lenguaje denotativo del texto poético, conformando los diferentes niveles de su estructura y expresión comunicativa: “La figura es un proceso basado en la connotación y como tal, implica la conciencia de la ambigüedad, y en particular, del discurso literario” ⁶. Las principales figuras literarias son:

2.6.- La poética y la significación del sentido

En la poética también encontramos los niveles del sentido, que es una unidad con el significante mismo de cada palabra, de cada verso, que constituye el poema. El poema es una estructura lingüística, que incorpora un lenguaje connotativo, que transforma su significación, en una expresión, en diversidad de matices. Por lo tanto el poema, que es la materialidad lingüística de la poesía, entra en un juego ficcional que es: “crear la imagen de suceso vividos o sentidos, organizados de tal modo que constituyan una realidad experimentada pura y completamente, un trozo de “vida virtual” ante el que cada lector reacciona a su manera” (Núñez:1998, 54).

⁶ Folleto de teoría literaria (1988). UNAN-Managua

Es por eso que el lector interpreta los sentidos del texto, artificiales e imaginarias. La ficción es también un acto lingüístico, que desde el sentido se vuelve en una acción artística compleja; complejidad del discurso y complejidad del sentido: “La poesía no muestra las cosas en su pura objetividad, sino en su ambigüedad y plenitud, todavía no fragmentada y tamizada por el filtro conceptual del lenguaje, en su riqueza primera, encarnada en la materialidad misma de las palabras, fuera de la relación convencional de significante y significado” (Núñez: 1998, 62).

El enunciado poético es un lugar de múltiples encuentros sociales, culturales y espirituales, cuyas experiencias hacen surgir el sentido poético. El sentido es complejo porque es original; cada poema es único, dijo el gran poeta Octavio Paz. Esa originalidad del sentido se da por la permanencia del tiempo; la gran poesía trasciende el tiempo, por eso lo universal y clásico de Góngora, Darío o Borges.

El poema es información y conocimiento en un proceso, distinto, ambiguo, sensible, original, novedad y unicidad. Pero también desde la poética y la significación del sentido, la poesía es una totalidad significativa en el poema; es una unidad compleja de sentidos, imágenes, sensaciones, significaciones, gozo y experiencia estética.

El sentido se manifiesta en la función expresiva y la unidad fondo y forma en el poema; que es lo que se dice y como se dice, donde el conocimiento estético posee una relación intrínseca entre sujeto y objeto del sentido poético. En la poesía domina la función expresiva que le da su condición ficticia; que se materializa en la unidad fondo-forma, que nos lleva a la experiencia estética, a partir de lo que entendemos como belleza; que permite la conexión del signo estético con los valores vitales del lector. El sentido nos permite la comunicación poética entre el autor y el lector

CAPITULO III

METODOLOGÍA

Esta investigación documental consiste en el estudio de la obra poética de Martha Leonor González y sus aportes literarios a la literatura nicaragüense contemporánea.

En este acápite se representa la forma de cómo se organizó el proceso de investigación, así como el lenguaje poético y sus aportes a la literatura nicaragüense contemporánea. Para realizar este trabajo se utilizaron métodos generales y especializados que permitieron el análisis estético del lenguaje poético. El presente estudio se enmarcó dentro de los siguientes tipos de investigación:

3.1. DOCUMENTAL

Se sustentó la base teórica de la investigación, mediante consultas a fuentes bibliográficas entre ellos: textos de literatura general, literatura nicaragüense; además revistas, como Quinto Sol, ANIDE, Carta Literaria del Foro Nicaragüense de Cultura. Documentos facilitados en el módulo de Literatura Femenina y Nuevas Corrientes Literarias, así como también fuentes informáticas e Internet.

3.2. MÉTODO INDUCCIÓN-DEDUCCIÓN:

El proceso inductivo-deductivo se aplicó de lo particular a lo general del texto poético, es decir las tres obras estudiadas de la poeta como son: *Huérfana Embravecida*, *Palomas equilibristas* y *La casa de fuego*, determinando sus funciones emotivas y reflexivas. Esto nos permitió valorar el uso del intertexto y el simbolismo.

3.3. ANÁLISIS

Este método nos conllevó a la desconfiguración de un todo para inferir el lenguaje poético y determinar su yo lírico, sus características. Por lo tanto, nos permitió seleccionar poemas en que se evidencia el enfoque de género, el simbolismo y la imagen surrealista, la intertextualidad como un recurso literario y el vitalismo verbal.

3.4. SÍNTESIS

Este proporcionó las técnicas para clasificar los fenómenos culturales, sociales, étnicos y éticos encontrados en esta investigación. Asimismo, permitió tener una conceptualización del yo lírico de la poeta estudiada. Se manifiesta la discriminación hacia la mujer partiendo de la cultura androcéntrica en que ha sido parte de su entorno sociocultural de la mujer nicaragüense.

3.5. MÉTODO SEMIÓTICO:

Utilizamos este método para decodificar la simbología empleada por la autora, ya que la ciencia de los signos, según Saussure es la semiología que se encarga del estudio de los signos. Retomando su simbología a través de un lenguaje connotativo, alegórico, simbólico y metafórico. También este método lo usamos como instrumento de comunicación social en la interacción lector-autora. Este método es aplicable a la poesía, porque la literatura y la representación poética son manifestaciones de un sistema de signos y ofrecen la posibilidad de un estudio. Estas asociaciones del método semiótico pueden ser políticas, religiosas, sociales y culturales.

3.6. MÉTODO SOCIO CRÍTICO:

Aplicamos el método socio-crítico como una expresión cultural donde la autora hace una denuncia social demostrando empatía con la mujer. Se mueve en la dimensión pragmática social, lo más englobante de su dimensión; la relación del signo con el usuario. Y las prácticas sociales a las que están ligadas las formaciones discursivas del texto como estudio cultural.

3.7 EL ANÁLISIS DE GÉNERO

Desde el análisis de género se puede conocer como la escritura poética ha permitido a las mujeres resistir subvertir la opresión patriarcal, además identificarse como mujeres y cambiar el canon establecido por el hombre a través de la historia de la humanidad. Busca también la igualdad de derechos y participación social beligerante. Con este método nos acercamos a una forma de ver y sentir de la mujer en su contexto de identidad social y cultural.

Para llevar a cabo nuestro trabajo, tomamos como universo la obra poética de Martha Leonor González, siendo nuestra muestra representativa: Rosa de fuego, Palomas equilibristas y Huérfana embravecida. Donde realizamos un estudio cualitativo, de cada una de las obras.

Los instrumentos utilizados para la elaboración de nuestra tesis fueron las fuentes bibliográficas diversas, revistas, tesis, internet, etc.

CAPITULO IV

IV.- LA LITERATURA LATINOAMERICANA DEL SIGLO XX Y XXI

4.1.- Aspectos estéticos de la literatura latinoamericana del siglo XX

Indiscutiblemente América Latina es un continente que se caracteriza por expresiones particulares a cada región o pueblo que se manifiesta en lo plurilingüe, multiétnico y pluricultural. Por eso la intensa multiculturalidad de la literatura del continente en el siglo XX, ya que los autores trabajan una variedad de estilos y temas, convirtiendo nuestra narrativa, poesía y teatro en un mosaico temática de la identidad geográfica, social, política e histórica. Un ejemplo de ello, es la poesía negra de Nicolás Guillén y la antipoesía de Nicanor Parra.

Dos grandes movimientos literarios han surgido en América Latina, que en su momento han causado una revolución literaria. La primera capitaneada por Rubén Darío, que a partir de la revolución de “Azul...” en 1888 inicia el Modernismo. La segunda es el “Boom” Latinoamericano que se inicia en 1960; y que a diferencia del Modernismo, es liderada por una pléyade de escritores de todo el continente Latinoamericano.

Si del Modernismo brota una renovación poética; con el “Boom” se da una innovación sustancial en la narrativa del continente, como germen de una novela original y de temas americanos, desde ahí encontramos una muestra antológica de autores como Cortázar, García Márquez, Juna Rulfo, Alejo Carpentier, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, entre los más representativos.

La literatura del siglo XX busca la independencia literaria que un día inauguró Rubén Darío con su propuesta y estética modernista. Pero va más allá del regionalismo expresado en el costumbrismo, porque se expresa en la originalidad e innovación que desconstruye para construir obras que abordan la compleja relación de los países latinoamericanos: “Los sistemas sociales

establecidos en el pasado son rechazados por las nuevas sociedades, que en su comportamiento ironizan lo antiguo y encuentran en la innovación de las artes y la desconstrucción de las ciencias, la remodernización, es decir, la novedad a partir de la cual la novelística de Latinoamérica se desarrolla con una nueva visión de la realidad⁷.

Estos autores del “Boom” le dan brillo de universalidad a nuestra literatura, porque crean sus obras con gran calidad, que hizo que se reconociera la propiedad de sus trabajos y se valorara sus creaciones, prueba de ello son los premios nobeles ganados por varios autores latinoamericanos. Este fenómeno literario nacido en los años 60 se caracteriza por la preocupación de la estructura del relato, que se rebela a un argumento lineal, planteando diferentes formas de voz narrativa, uso del tiempo y del espacio novelístico.

Estas obras literarias incluyen también reflexiones y denuncias contra las dictaduras, el abuso político y la injusticia social. La mayor expresión y cima literaria la encontramos en el llamado “Boom” que conformaron figuras como Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, entre otros.

De esta tendencia nace lo real maravilloso como una expresión netamente americana, que se nutre y revela lo indígena y africano, siendo su máximo exponente el cubano Alejo Carpentier. Lo real maravilloso es novedoso, porque nos presenta el mundo natural por medio de lo insólito, como en caso del narrador hondureño Óscar Acosta, donde un hombre involuciona como ser humano. Otro elemento es que asombra al lector, lo sorprende, no sabe lo que pasará en los acontecimientos narrativos, mucho menos el desenlace de la historia; porque se sale el texto del molde de las normas establecidas y crea una subversión en todos los aspectos del relato llenándolo de magia y fascinación.

⁷ Hernández López, Abigail. *La fantasía y los mundos de salvación* de Gloria Elena Espinoza de Tercero (2011). Editorial Universitaria UNAN-León. Nicaragua.

A diferencia del realismo mágico, lo real maravilloso tiene sus orígenes y su expresión en redescubrir el encanto de lo americano, por tal motivo lo real maravilloso lo sentimos omnipresente en toda la historia, es por eso que se vuelve una rica fuente para interpretar y comprender lo americano, promulgando la identidad cultural de los pueblos de América Latina que comprende su historia, sus costumbres, su idiosincrasia y por supuesto su naturaleza: La crítica define a esta reciente novelística latinoamericana como el vehículo que hace de la realidad creada por la imaginación, que no solo busca alcanzar el plano estético sino que pretende, sobre todo, dar respuesta a la ansiada metafísica a partir del descubrimiento de una nueva dimensión de lo real ⁸.

En lo real maravilloso la experiencia estética en la estructura narrativa es única, poderosa y significativa. El significado del texto es reconstruido por el lector que va armando la historia, como en el caso de *Viaje a la semilla* de Carpentier. Más contemporáneo, Óscar Acosta logra una representación cultural fantástica que afecta como una especie de trauma la personalidad del personaje en su cuento *El regresivo*, donde el lenguaje, en un viaje regresivo, estructura una percepción fantástica del mundo, en un viaje invertido, donde la historia no sigue delante de una manera lineal, sino que nos lleva al desconcierto de ver y percibir la vida.

Desde 1960, la novela del continente incorpora las características temáticas y estructurales de la novela europea y norteamericana. Enraizando sus bases teóricas y de creación en el llamado postmodernismo; que nos lleva al descubrimiento de diferentes mundos, en un variedad de matices de la realidad misma. Todo esto enmarcado en el desarrollo de los medios de comunicación y el efecto económico sobre comportamiento social. A nivel literario se ve influenciada por el Boom Latinoamericano; que produce dos corrientes importantes: lo real maravilloso, con *El reino de este mundo* de Alejo Carpentier y el realismo mágico, cuya obra cimera es *Cien años de soledad* de Gabriel García Márquez.

⁸ Ídem.

El contexto de la Literatura Latinoamericana se manifiesta en un ámbito de excesiva violencia que se manifiesta en las diferentes guerras y conflictos armados que dejaron enormes pérdidas de vida humana y económica. Esta violencia ha afectado a la familia misma. Es en este contexto que la literatura latinoamericana aborda y denuncia el germen de la violencia, que no está largo de nosotros, es nuestra propia forma de comportarnos, educarnos y relacionarnos la que está generando y generando ese modelo de actuar violento que tanto padecemos y cuestionamos. Es algo que no queremos, pero que estamos produciendo con mucha eficacia.

La literatura latinoamericana Debemos tomar conciencia de cualquier modelo, actitud o norma social que promueva el abuso del poder, la intimidación o la coerción como vía para doblegar al otro, es un modelo de crianza y comportamiento que esta, no solo autorizado el uso de violencia, sino actuando como esa fábrica que la produce y reproduce de unos a otros, como una plaga social.

4.2. Tendencias de la literatura latinoamericana del siglo XXI

Mientras el “boom” literario de los años 60 está marcado por los acontecimientos históricos como la primera y segunda guerra mundial, el auge del comunismo, la revolución cubana y la experiencia de dictaduras violentas y sangrientas; las nuevas tendencias literarias tienen como ámbito de referencia la globalización, el deterioro del medio ambiente, la súper población del mundo, el desencanto político, el tráfico de droga y la extrema pobreza. Es por eso que muchos escritores han buscado un discurso poético y narrativo diferente, varios de ellos en una tendencia de postmodernidad.

Estos escritores en sus obras buscan un rechazo a la sociedad y al canon literario establecido por dogmas y criterios estéticos. Buscan otras formas de concebir y crear la literatura como producto cultural y espiritual. Pero debemos destacar que los escritores del siglo XXI viven la paradoja de rechazar y al mismo tiempo identificarse con los grandes narradores y poetas del siglo XX.

Sus obras están impregnadas de nuevos realismo y alegorías, que rebelan su posición contra el poder y sus ideologías. Privilegian el discurso literario fragmentado, la recuperación de géneros olvidados, el juego constante con los espacios y el salto del tiempo.

Desarrollan temas como la soledad, la incomunicación, la desintegración de la familia, el efecto tecnológico, el amor, las nuevas enfermedades, todas las causas que nos llevan a la muerte. Tienen la plenitud de crear el anti héroe fracasado por medio del humor, la ironía, la carnavalización, el pastiche y la degradación. Otro elemento importante es el aportado por la migración que ha ido fusionando las diferentes culturas, mezclando textos y contextos lingüísticos que nos ha dado la intertextualidad.

Se entiende por intertextualidad, al conjunto de relaciones que acercan un texto determinado a otros textos de varias procedencias, por eso lo importante, no son los textos en sí, si no su relación entre ellos, que nos da la intertextualidad. La intertextualidad se da del mismo autor o más comúnmente de otros; un ejemplo, sería los versos de Darío declamados en el cuento *La primera dama* del escritor guatemalteco Monterrosa. La intertextualidad se define como:

Una relación de copresencia entre dos o más textos, es decir, idénticamente y frecuentemente, como la presencia efectiva de un texto en otro. Su forma más explícita y literal es la cita (con comillas, con o sin referencia precisa)... El plagio, que es una copia no declarada pero literal... La alusión, es decir, un enunciado cuya plena comprensión supone la percepción de su relación con otro enunciado al que remite necesariamente tal o cual de sus inflexiones, no perceptible de otro modo (Bajtín, 1989:89)

El escrito literario sólo es comprensible por el juego de textos que le preceden y que, por transformación influyen en él y lo elaboran, por lo que todo texto literario debe ser comprendido como un intertexto y a veces como un interdiscurso, puesto que nace de episodios conocidos y de textos creados con anterioridad

que otorgarán además validez existencial al nuevo enunciado. La intertextualidad como proceso creador: “es una vasta materia de posibilidades discursivas...que se redescubren y reescriben hacia nuevas posibilidades comunicativas”⁹

LAS DIFERENTES FORMAS DE EXPRESIÓN DE LA INTERTEXTUALIDAD

Intratextualidad	Relación de un texto con otros escritos por el mismo autor
Extratextualidad	Relación de un texto con otros no escritos por el mismo autor.
Interdiscursividad	Es una relación semiológica entre un texto literario y otras artes (pintura, música, cine, canción, etcétera).
Paratextualidad	Según Genette, la relación de un texto con otros textos de su periferia textual: títulos, subtítulos, capítulos desechados, prólogos, prólogos, prólogos, presentaciones...
Architextualidad	La relación genérica o género literario: la que emparenta textos en función de sus características comunes en géneros literarios, subgéneros y clases de textos

⁹ Hernández López, Abigail. La fantasía y los mundos de salvación de Gloria Espinoza de Tercero (2011), Editorial Universitaria UNAN-león.

Hipertextualidad	Toda relación que une un texto B (que llamaré hipertexto) a un texto anterior A (que llamaré hipotexto) en el que se inserta de una manera que no es la del comentario".
Hipotextualidad	Inversamente, según Genette, "toda relación que une un texto A (que llamaré hipotexto) a un texto posterior B en el que se inserta de un modo que no es el comentario".
Autointertexto	Crear lo nuevo a partir de la ya creado. Esta posibilidad da al arte la capacidad de establecer una conexión entre el pasado y el presente

Otra tendencia de la literatura actual es trabajar las crónicas y las narraciones de tipo autobiográfico, porque tienen una visión sosegada de la realidad, sus temas populares, inclusive sobre aspectos de la marginalidad social y cultural, tienden a provocar al lector para hacerlo reflexionar sobre su entorno y su vida misma. Debemos de agregar que otra expresión literaria es la poesía vanguardista que busca la veta de lo nacional y la deconstrucción del lenguaje poético para darle mayor vitalidad al poema.

La literatura actual ha hecho uso de la tecnología creando su propio blog, donde se dan a conocer a los lectores; pero también usan la tecnología para el mercado de libros, donde los relatos llevan una mezcla de lo real maravilloso, melodrama, erotismo, visión femenina y cultura de masa. Finalmente se encuentra la literatura escrita por mujeres, de gran calidad y reconocimiento nacional e internacional como Isabel Allende, Claribel Alegría, Gioconda Belli.

4.3. La poética actual del siglo XXI

La poesía del siglo XXI presenta una nueva cosmovisión del mundo, de la vida y de la sociedad misma. El ars poético está trastocado por la transformación constante y acelerado que vivimos; uno de ellos es la globalización y sus múltiples efectos, que promueve grandes cambios en todo los ámbitos de la vida social: “La globalización se caracteriza por su asimetría: concentra la riqueza en sectores muy reducidos y conduce a la miseria a capas cada vez extendida de la población”¹⁰.

La globalización nos ha llevado una extrema pobreza que se caracteriza por la inequidad y la exclusión y la falta de una vida digna como derecho universal de todo ser humano. La inseguridad y los derechos humanos se manifiesta en toda la sociedad como racismo, xenofobia, narcotráfico, la guerra y el terrorismo. Además del crecimiento excesivo de la población nos afecta la voraz degradación del medio ambiente: “Provocada por el recalentamiento del planeta, los modelos consumistas contrarios al desarrollo sostenible, la contaminación del aire, de las aguas y de los suelos, todo esto acompañado de una reducción sin precedente de la biodiversidad de los ecosistemas del mundo”¹¹. Pero el acontecimiento más importante del marco referencial de la poesía actual es la relevancia mundial de la mujer, que interviene directamente en todos los ámbitos del cocimiento y el aprendizaje técnico y científico.

El verso libre y el verso medido se manifiestan como una característica de la actual poesía de América latina. El verso libre es una forma de expresión de la poesía que se aleja de los criterios habituales de medida y rima, similar a la prosa poética y a los poemas en prosa. El verso libre se caracteriza por tener una irregularidad y por su extinción variable¹². El verso medido, contrario al libre, se ciñe a una métrica y a una rima, que nos lleva por diferentes melodías poéticas.

¹⁰ Tünnermann Bernheim, Carlos. Cambio y transformación universitaria 2008. Editorial Hispamer. Managua.

¹¹ Ídem.

¹² (<http://definición.de/verso-libre>) 2005. (consultado 12 de julio del 2016)

En este siglo XXI también encontramos la poesía irracional que deriva en gran medida de los surrealistas. Lo irracional es parte de la dinámica de poesía porque es una transposición que hace la poesía de una realidad objetiva a una realidad subjetiva, además es en lo irracional que el poeta trasmite su sensibilidad personal. Es a través de ella que se logra la libertad artística y hace vivir el misterio de la vida¹³.

La poesía de eros es la poética del instinto de la vida, ya que ofrece una visión vitalista del mundo y está relacionada con el amor, los sentimientos, la creación y la belleza; también es una poesía erótica matizada por el encantamiento de los sentimientos, donde además se vitaliza la figura del rapto, imagen que nos vienen de la cultura y filosofía griega). En la poesía del siglo XXI es una transgresión poética, en cuanto el amor es un sentimiento universal y tema vertebral de todas las literaturas del mundo y el poeta juega un papel trascendental: “Hay una razón de ser de la literatura y una razón para ser. Un motivo para ser y estar. Un escritor debe de transmitir un mensaje que al ser captado produce una emoción estética determinada. He ahí el milagro de la creación artística” (Domínguez, 1995: 7)

Contrario al eros, también la poesía actual esta vestida con el Thanatos, que es personificación de la muerte sin violencia, que en la actualidad la podemos encontrar en términos como hostilidad, nihilismo, pulsión destructora, fealdad, sarcasmo, feísmo: “Por otra parte, la literatura femenina se enfrenta inevitable tema de la muerte. Como lo expresa Pedro Salinas, la muerte se constituye en un poder reconfortador en la vida del hombre” (Domínguez, 1995: 42)

¹³ Wallace Stevens. El elemento irracional de poesía. (Traducción de patricia Galo, Universidad Autónoma de Puebla, México, 1987) (consultado el 16 de julio del 2015)

El Transrealismo es otra de las expresiones de la actual poesía latinoamericana, ya que se manifiesta de diferentes formas expresivas del lenguaje poético, ya que está sujeta a multiplicidad de contextos reales y ficticios, donde lo uno se entrecruza con lo otro, es una poesía de planos superpuesto, es decir, la utilización de personajes, mitos, el uso del espacio y del tiempo, en otros ámbitos en una poesía visual o dramática.

Utiliza lo que llaman los críticos un tiempo lírico, para manifestarse desde el eros o el tanatos, por ejemplo, además es una poesía de muchos decorados verbales, que llevan a construir espacios irreales. Un lenguaje poético donde el yo lírico se ve iluminado y donde el autor es como un dotado, como un profeta entregado he inspirado por la poesía. También combina una mixtura de lenguajes, tantos místicos como urbanos, en esta mixtura también teje los mitos clásicos, orientales y del continente americano.

Finalmente la poesía del siglo XXI tiende a ser experimental y trasgresora tanto a nivel de su estructura poética como de sus contenidos temáticos. La poesía actual se vale de todos los recursos estéticos, así como irracionales, de género, también en la utilización semiótica de los signos y símbolos.

CAPÍTULO V

CAPITULO V: LA LITERATURA NICARAGÜENSE CONTEMPORÁNEA

5.1. La literatura nicaragüense del siglo XX

Rubén Darío es el gran iniciador de la poesía nicaragüense que le da identidad universal por su revolución poética y trascendencia estética en su legado del maestro indiscutible del Modernismo. Aunque seguidamente surgió una cantidad de poetas postmodernistas, como Lino Arguello, surgen dos grandes Azarías H Pallais, con una poesía fresca y novedosa y la poesía metafísica de Alfonso Cortes.

Salomón de la Selva es el inmenso solitario, con una profundidad en el tema de lo americano y que ha de abrir el camino a los vanguardistas José Coronel Urtecho, Luis Alberto Cabrales, Joaquín Pasos, Pablo Antonio Cuadra y Manolo Cuadra, que buscan la veta de lo nacional y que incorporan elementos de la poesía europea y norteamericana. La Generación de los 40 con Ernesto Mejía Sánchez, Carlos Martínez Rivas y Ernesto Cardenal, de mayor contenido poético y crítica social.

Le continúa la generación de los 50 con los poetas Fernando Silva, Ernesto Gutiérrez, Mario Cajina Vega y Eduardo Zepeda Enríquez que no surgieron como una sola voz, sino de estilos y expresiones poéticas individuales y originales. En las últimas décadas del siglo XX sobresalen los poetas Octavio Robleto, Nicolás Navas, Omar D León, Iván Uriarte, Carlos Perezalonso, Francisco Valle, Luis Rocha y Julio Valle Castillo¹⁴.

La novela nicaragüense logra nuevos bríos en la década de los años setenta, a partir de dos hechos históricos: uno, el impacto de la revolución cubana en el pensamiento y en la sociedad latinoamericana. Dos, la dictadura somocista, que culminó con la revolución sandinista.

¹⁴ Arellano, Jorge Eduardo. Panorama de la Literatura Nicaragüense (1977) Ediciones Nacionales. Managua.

La narración de la post vanguardia nicaragüense incorpora nombres como Fernando Silva, Juan Aburto, Mario Cajina Vega y Horacio Peña. Uno de los innovadores va a ser Lisandro Chávez Alfaro, que al igual que Sergio Ramírez se aparten del llamado relato costumbrista, rompiendo con lo provincial, específicamente con una colección de cuentos titulado *Los monos de San Telmo* y una novela cimera titulada *Trágame tierra*, que Jorge Eduardo Arellano califica como: “el más completo logro narrativo, la más consiente estructuración novelística y la más efectiva interpretación de la realidad nicaragüense”¹⁵.

Con Sergio Ramírez, la novela alcanza otras técnicas narrativas más complejas por el uso magistral del flash back, la técnica cinematográfica, el collage y la parodia. Pero sobre todo la denuncia constante de la falta de valores, que la convierte en sátira mordaz, especialmente un mundo narrativo nítidamente estructurado.

Otra gran novela es Réquiem de Castilla del Oro de Julio Valle-Castillo es una expresión de la mejor novelística de la región. En otras palabras, Réquiem de Castilla del Oro es una novela postmoderna, una novela del siglo XXI. Una primera identidad narrativa es su posición de una expresión contra el pensamiento pos colonialista.

Uno de los grandes aportes narrativos y poéticos de las literaturas centroamericanas, es el surgimiento de la voz de la mujer a través del discurso femenino. Entre esas voces encontramos a la hondureña Lucila Genaro de Medina, las costarricenses Yolanda Oreamuno y Carmen Naranjo, al guatemalteca Argentina Días Lozano y a las nicaragüenses Rosario Aguilar, Gioconda Belli y Gloria Elena Espinoza de Tercero. Todas ellas plenamente estudiada por la Dra. Nydia Palacios Vivas, que desde sus estudios da la siguiente valorización crítica

¹⁵ Ídem.

“En los años noventa del siglo que termina, la escritura de las mujeres, ha dado un gran salto cualitativo y cuantitativo. En este panorama hemos podido comprobar la valentía con que las escritoras abordan los temas como no tradicionales, como las guerrillas, lo erótico, el amor y la maternidad”¹⁶.

En los últimos tiempos la gran poesía nicaragüense hecha por mujeres rompen con una conciencia estética y conceptual los valores poéticos de la literatura contemporánea; con su erotismo, sexualidad, su cuerpo como creación y naturaleza. Pero sobre todo el sentido del placer como gozo femenino. Las poetisas se desnudan, para que se descubra la verdadera mujer; no al margen del hombre, sino a la par del mismo. No la mujer como objeto del poema, sino la mujer como creadora del poema.

Paralela a esta gran voz y palabra de la poesía femenina nicaragüense, encontramos la otra cara, la narrativa hecha por mujeres. Si bien es cierto ambos grupos difieren de géneros, hay un común denominador: la mujer concebida y sentida por la mujer, fuera de todo discurso masculino. Pero lo más importante es que aunque tengan el mismo denominador, cada una suma la creación literaria con significados y significantes diferentes. El demonio simboliza conocimiento en la novela *Entre espejos y altares* de la pintora María Gallo; en cambio este personaje significa poder y riqueza en *La Casa de los Mondragón* de Gloria Elena Espinoza de Tercero. En las novelas de Rosario Aguilar, la mujer se convierte en una transfiguración simbólica del dolor y la destrucción del ser femenino en torno con el contexto emotivo y social.

Gloria Elena Espinoza de Tercero irrumpe en nuestra narrativa donde su discurso narrativo plantea el problema de desigualdad de género, la problemática sociocultural como la guerra y el exilio. Pero sobre todo el sufrimiento del espíritu humano, condensado en sus personajes femeninos, en

¹⁶ Palacios Vivas, Nydia. *Estudio de la Literatura hispanoamericana y nicaragüense*. Editorial CIRA. Managua. 2000.

todos sus aspectos emotivos, psíquicos y emocionales. Técnicamente utiliza diferentes recursos novelísticos como el intertexto, la parodia, el collage, el monólogo interior y el flash back.

5.2. Contexto de género que enmarca la literatura escrita por mujeres

Para comprender por qué el surgimiento de la literatura escrita por mujeres, su temática y sus formas expresivas, debemos primero enmascararla del rol violento que ha vivido dentro de un tiempo lineal histórico, social, espiritual y cultural.

Como el casamiento ha sido y sigue siendo una propuesta comercial en las sociedades patriarcales como una expresión de la más pura violencia contra las mujeres. Hay sociedades donde, por ejemplo, las mujeres son obligadas a casarse con el hombre que las elige o las compra, algo que, para el mundo occidental, constituye una forma de violencia contra el género femenino.

La violencia es la cualidad de violento o la acción y efecto de violentar o violentarse. Lo violento, por su parte, es aquello que está fuera de su natural estado, situación o modo; que se ejecuta con fuerza, impetuosa brusquedad; o que se hace contra el gusto o la voluntad de uno mismo: “definimos violencia como una forma de ejercicio del poder y de resolución de un conflicto, que mediante el uso de la fuerza utiliza la agresión o la amenaza de agresión para someter a la otra parte”¹⁷.

La llamada violencia cultural contra la mujer es la que se manifiesta a través de obras de arte, la ciencia o la religión, entre otras áreas. Y finalmente está la violencia directa que es la que se realiza de manera física o verbal sobre personas, contra el medio ambiente o contra los bienes de la sociedad en general. Es por eso que la escritura de mujeres desarrolla una nueva sensibilidad en una metamorfosis de mujer y naturaleza que tiene su mayor alcance en la llamada eco poesía.

¹⁷ Chamorro, Mario. Niñez, adolescencia y violencia en Nicaragua. (1991) Resumen de conferencia. Pág. 1. Managua.

La violencia busca imponer u obtener algo por la fuerza. Existen muchas formas de violencia que son castigadas como delitos por la ley. De todas formas, es importante tener en cuenta que el concepto de violencia varía según la cultura y la época.

Es importante subrayar que lamentablemente en los últimos años ha adquirido una gran presencia en la sociedad de todo el mundo lo que se conoce como violencia de género. Esta es la que se produce sobre una persona en base a su sexo o a su género, no obstante, fundamentalmente se utiliza para referirse a la que los hombres ejercen sobre sus mujeres, pero: “Género hace referencia a los roles, responsabilidades y oportunidades asignados al hecho de ser hombre y ser mujer y a las relaciones socioculturales entre mujeres y hombres. Son específicas de cada cultura y cambian a lo largo del tiempo, entre otras razones, como resultado de la acción política. Género no es igual a mujer”¹⁸.

Género, por su parte, es un concepto con varios usos. En esta oportunidad nos interesa destacar su significado como el grupo de seres que comparten ciertas características.

En concreto podemos establecer que existen tres tipos claramente diferenciados de lo que es la violencia de género. Así, en primer lugar, se encuentra la llamada violencia física que es aquella en la que la mujer es víctima de malos tratos que dejan huellas en su aspecto. Este sería el caso de golpes, empujones, patadas, mordiscos o todos aquellos que son causados por el agresor al hacer uso de sus manos o de objetos como pueden ser armas blancas.¹⁹

También está la conocida como violencia de género psicológica. Esta es la que tiene lugar cuando el hombre ataca a la mujer mediante insultos, humillaciones, desprecios o amenazas. De esta manera, la víctima es fruto de una manipulación

¹⁸ <http://sites.google.com/site/teatroruraltecumumanii/> (consultado el 12 de mayo del 2015)

¹⁹ Violencia y explotación sexual, Organización de Estados Americanos, 2010.

que se traduce en que ella se sienta despreciada, indefensa e incluso culpable de las reacciones de su pareja. Un ejemplo claro es *Primavera sonámbula* (1964) de Rosario Aguilar, donde el personaje vive de la agresión psicológica por el contexto moral machista.

En este sentido, hay que exponer que dentro de este tipo de violencia no física podemos encontrar a su vez dos clases claramente diferenciadas. Así, está la económica que es aquella que se caracteriza porque el hombre intenta que la fémina no tenga acceso al trabajo o al dinero familiar para que así dependa de él. Y luego está la social que es la que utiliza el agresor para que su víctima se aíse de su entorno y no tenga contactos con nadie que pueda abrirle los ojos y ver la situación en la que se encuentra. Como la escritora costarricense Carmen Naranjo que presenta a la mujer sumisa y enajenada ensartada en un espacio doméstico, sala del machismo.

En tercer lugar, además de la violencia de género física y psicológica, está la sexual. En este caso, el hombre utiliza la coacción o la amenaza para establecer relaciones sexuales no deseadas por la mujer²⁰.

Cabe destacar que, en muchas ocasiones, los casos de violencia familiar no suelen ser denunciados ya que la víctima puede estar atemorizada por convivir con alguien violento o incluso puede sentir vergüenza por la situación.

La violencia de género, de todas formas, incluiría en su sentido más amplio al maltrato físico y emocional que una mujer puede desplegar contra un hombre. La idea, en cambio, no contemplaría los comportamientos violentos entre personas del mismo sexo. La literatura centroamericana va a destacar en sus textos literarios la violencia en todos sus aspectos, aunque serán las mujeres las que hacen una clara denuncia desde sus propuestas reivindicaciones sociales, económicas y culturales.

²⁰ Las violencias contra niños, niñas y adolescentes. Informe de América Latina en el marco del estudio mundial de las Naciones Unidas. (2006)

5.3.- La literatura escrita por mujeres y su nuevo mundo literario

Desde el siglo XVII hasta mediados del XIX surge un grupo de escritoras europeas que escriben sobre su propia reclusión; las condiciones de una vida doméstica de encierro y pasividad que sufrían las mujeres de esa época. En el mundo representado, los personajes femeninos tenían el amor y el matrimonio como única meta de su vida; las protagonistas no podían desarrollar una identidad y un yo, pues de acuerdo con un ideal estético, la mujer burguesa era un paradigma de virtudes incambiables.

En América Latina en los últimos siglos destacan mujeres que fueron silenciadas por escribir como la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, quien fue defensora de los derechos de la mujer; la cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda que denuncia la esclavitud de la mujer, la peruana Clorinda Matto de Turner, quien fue excomulgada por defender a los indígenas del clero.

“En el siglo XX las escritoras han logrado sobresalir abordando temas que desafían los parámetros del discurso masculino. A ello contribuyó el logro del voto femenino en las primeras décadas del siglo XX. En literatura, las primeras rupturas se dieron en el tratamiento del eros femenino y el cuerpo de la mujer”²¹.

Uno de los grandes aportes narrativos y poéticos de la literatura Centroamericana, es el surgimiento de la voz de la mujer a través del discurso femenino que construyen un nuevo mundo donde desenmascara el discurso patriarcal que ha mantenido a la mujer al margen de toda creación literaria, donde ésta juega nuevos roles de género, nuevas propuestas de verse a sí misma y de ver el mundo.

Esto se logra por la lucha de las mujeres de conquistar nuevos espacios sociales, pero sobre todo de poder, en la búsqueda del reconocimiento de sus derechos,

²¹ Palacios Vivas, Nydia. Sugerencias metodológicas para el estudio de la escritura de mujeres. Carta Literaria No. 15. Foro Nicaragüense de Cultura. 2013.

un ejemplo fue el congreso de Buenos Aires en 1910, cuyo tema central fue la igualdad de salarios entre hombres y mujeres. Entre esas voces encontramos a Gabriela Mistral, Delmira Agustini, Alfonsina Storni, Teresa de la Parra, Isabel Allende, María Luisa Bombal y Cristina Peri Rossi. Nydia Palacios Vivas, la más grande estudiosa de la literatura escrita por mujeres en Nicaragua, expresa:

“En los años noventa del siglo que termina, la escritura de las mujeres, ha dado un gran salto cualitativo y cuantitativo. En este panorama hemos podido comprobar la valentía con que las escritoras abordan los temas como no tradicionales, como las guerrillas, lo erótico, el amor y la maternidad.”²²

Todas estas escritoras tiene como uno de sus propósitos valorar diversas expresiones literarias femeninas latinoamericanas en diferentes contextos: históricos, sociales, políticos y culturales del ámbito centroamericano que reflejan una carga ideológica como expresión de la emancipación de la mujer.

Una propuesta en esta línea es la novela *El país de las mujeres* (2010) de la nicaragüense Gioconda Belli, que desde su discurso narrativo propone un mundo gobernado por mujeres. Así también Isabel Allende en su cuento *Boca de sapo que* forma parte de su libro *Cuentos de Eva Luna* (2016), donde Hermelinda había hecho de su sexo una alegoría de alcancía.

Porque en los últimos tiempos la gran literatura escrita por mujeres rompe con una conciencia estética y conceptual los valores estéticos de la literatura contemporánea; con su erotismo, sexualidad, su cuerpo como creación y naturaleza. Pero sobre todo el sentido del placer como gozo femenino, desarrollado ampliamente por Gioconda Belli en su novela *Sofía de los Presagios* (1990).

²² Nydia Palacios Vivas. Estudio de literatura hispanoamericana y nicaragüense. Managua: 2000

El género es un tema de conciencia de las mujeres en la búsqueda de un nuevo paradigma civilizatorio de concebir el trabajo de las escritoras, no ligado al sometimiento masculino. Una de esas mujeres que rompen ese vacío femenino y desgarran con el canon establecido es Delmira Agustini, de quien Darío le escribió la introducción a su libro *Los cálices vacíos* (1913). , su lírica erótica choca contra una sociedad machista y mojigata:

“Pico de cuervo con olor de rosas
Aguijón enmelado de delicias tu lengua es
Tus manos misteriosas
son garras enguantadas de caricias”.

El feminismo como cultura y movimiento pretende dar un status social, jurídico, político, cultural e identidad a las mujeres, en este sentido por medio del texto poético, narrativo o dramático. En su *Panorama general de la literatura centroamericana* (1998), la doctora Nydia Palacios Vivas destaca ese rol de la mujer en cuestionar el mundo androcéntrico del hombre, en novelas como la hondureña Lucila Gamero, que ataca en su obra todo aquella querrela que considera a la mujer inferior que al hombre.

La actitud de Rosario Aguilar que escribe *El Guerrillero* (1976) cuando todavía estaba la dictadura somocista, son pruebas de ese cambio de actitud de las escritoras latinoamericanas. A las que debemos de agregar, la chilena María Luisa Bombal y la uruguaya Cristina Peri Rossi; la primera intensa, que nos muestra el mundo interior femenino, temática desconocida en la literatura chilena, en un ámbito exquisito y vanguardista; increíblemente sensible, actriz, íntima amiga de Pablo Neruda.

Ha luchado contra las dictaduras militares y fascista, tan normales en América latina. Y escribe a favor del feminismo y de los derechos de los homosexuales. Su obra abarca todos los géneros: poesía, relato, novela, ensayo, artículos y es

considerada como una de las escritoras más importantes de habla castellana. Traducida a más de quince lenguas en todo el mundo, obteniendo los premios más importantes del Uruguay, así como reconocimientos de diferentes universidades.

5.4.- Voces femeninas en la poética nicaragüense del siglo XX y XXI

En Nicaragua Clementina del Castillo quien escribió partiendo de una poesía erótica, siendo un ejemplo su poemas *Las sensaciones*, publicado en 1896, quien describe su noche de bodas y su primera experiencia sexual. Josefa Toledo de Aguerrí, en 1918 obtuvo el primer premio en la rama de ensayos en los primeros juegos florales realizado en Managua. Otras poetas Rosa Umaña Espinosa (1872-1924) que publicaba en la *Revista Femenina Ilustrada*, Berta Buitrago (1886-1960) articulista y poeta

El reconocimiento de la voz poética de la mujer nicaragüense será tardío por los estudiosos nacionales. En la *Antología general de la poesía nicaragüense* solo es reconocida María Teresa Sánchez²³. En la *Antología de la poesía nicaragüense* además de Sánchez, aparecen Mariana Sansón y Michele Najlis²⁴. También encontramos *Breve antología de la nueva poesía femenina nicaragüense*²⁵. Aunque quien hace un verdadero aporte al estudio de la poesía femenina nicaragüense es Daisy Zamora, del cual brindamos un resumen de su introducción de su antología *La mujer nicaragüense en la poesía*²⁶.

Para Daisy Zamora tres son las poetas precursora de la poesía femenina nicaragüense: La primera poeta que valora es Carmen Sobalvarro, quien se va apartar de temas religiosos y hogareños, y va escribir unos poemas más comprometidos ideológicamente, ya que le canta a la personalidad y gesta de

²³ Arellano, Jorge Eduardo. *Antología general de la poesía nicaragüense* (1984) Ediciones Distribuidora Cultural. Managua.

²⁴ Cardenal, Ernesto. *Poesía Nicaragüense* (1971) Editorial Nueva Nicaragua. Managua.

²⁵ Rocha, Luis. *Breve antología de la poesía femenina nicaragüense* (1967) La Prensa Literaria. Managua.

²⁶ Zamora, Daisy. *La mujer nicaragüense en la poesía*. *Revista Iberoamericana* (vol. LVII, No. 157, octubre-diciembre. 1991).

Sandino, y quien además va a tener la atención y valorización de los poetas de la vanguardia nicaragüense como José Coronel Urtecho y Pablo Antonio Cuadra. Le sigue en importancia la poesía simbolista y original de Mariana Sansón y la labor poética y cultural de María Teresa Sánchez ganadora tres veces del Premio Nacional Rubén Darío (1945, 1957, 1958), quien hizo de su casa y su vida un verdadero Instituto de Cultura en Managua.

Los años 60 serán una época explosiva, marcado por el signo de la rebeldía, por una parte de la rebeldía de la juventud de ese momento, cuya mayor expresión era el antro *La tortuga morada*, y la otra, más nacional con el compromiso ideológico y político de la lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional: “Fue durante la de los sesenta y los setenta que la mujer, a la vez que se descubrió a sí misma, irrumpió en la literatura nicaragüense con una obra novedosa y diferente, dotando a nuestra literatura de la voz de la mujer que le faltaba”²⁷.

Varios movimientos literarios y culturales marcan esa época, el Frente Ventana de Fernando Gordillo y Sergio Ramírez, la labor teatral de la UNAN-León con Chuno Blandón, Generación Traicionada, por varios poetas en Managua y Grupo Presencia en Diriamba liderada por Vidaluz Meneses.

En este contexto de la lucha armada contra el somocismo surge la poeta Michele Najlis y la primera gran mujer narradora Rosario Aguilar. La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua va a ser otro ámbito que permite el surgimiento de la poesía femenina nicaragüense. Sobresalen: Ana Ilce Gómez, Gioconda Belli, Yolanda Blanco. Rosario Murillo, quien funda el movimiento Gradass; Vidaluz Meneses, Cristian Santos y Daisy Zamora, entre otras.

La temática abordada será el matrimonio, la mujer y la naturaleza, la maternidad y la mujer y la lucha armada, pero sobre todo: “Exaltar el cuerpo amado, celebrar

²⁷ Ídem.

la sensualidad y la sexualidad del cuerpo para nosotras las mujeres tiene una intención subversiva y de ahí surge su expresividad”²⁸.

5.5 Poetas surgidos en la décadas, 80, 90 y nuevo milenio

La literatura moderna en Nicaragua, inicia con el Modernismo fundado por Rubén Darío y con la aparición de su libro clave *Azul...* (1888). Aunque el desarrollo de la literatura en el continente fue irregular, mientras unos países estaban con la Vanguardia, otros seguían con la estética modernista. En Brasil, por ejemplo, le llaman Modernismo a lo que nosotros llamamos Vanguardismo. Al modernismo poético le debemos

El Vanguardismo fue un movimiento nacionalista, que miró en el mestizaje su punto de partida, aunque no incluye al indígena de una forma plena, buscan una poesía que se nutría del habla popular y sus modismos. Otro aspecto importante que va dar un sello original a la poesía nicaragüense va a ser la llamada poesía Exteriorista que busca lo cotidiano de la vida y como una poesía de compromiso político: “La poesía nicaragüense desde la vanguardia hasta la década de los 80, se ocupó de los grandes temas nacionales tales como: la identidad del nicaragüense, la construcción de una nacionalidad, el antiimperialismo, el anti somocismo, la revolución, las libertades públicas y la democracia”²⁹

Poetas exterioristas y con un sentimiento más lírico surge en los años 80, uno por el auge de la revolución, otros por los llamados talleres de poesía. Surgen nombres como William Valle Picón, Manuel Martínez, Erick Aguirre, Félix Navarrete, Emilio Zambrana, Gustavo Adolfo Páez, Carlos Calero, Pedro Xavier Solís, Ariel Montoya, Juan Carlos Vílchez, Nicasio Urbina, Juan Sobalvarro, Héctor Avellán, Henry A. Petrie, y Edgar Escobar Barba.

²⁸ Ídem.

²⁹ Sobalvarro, Juan. *Poetas surgidos en las décadas 80, 90 y el nuevo milenio*. Carta Literaria No. 4, (Amiga de la docencia) Foro Nicaragüense de Cultura. Managua. 2011.

Entre las mujeres Linda Wong Valle, Marianela Corriols, Karla Sánchez, Blanca Castellón, Isolda Hurtado, María Amada Rivas y Ninfa Farrach. María del Carmen Pérez Cuadra, Helena Ramos y María Lourdes Centeno.

CAPITULO VI

CAPITULO VI: LA POÉTICA DE MARTHA LEONOR GONZÁLEZ

6.1. Reseña biográfica de Martha Leonor González

Martha Leonor González es periodista y poeta, actualmente es la editora de La Prensa Literaria, uno de los mejores suplementos culturales del país. Comenzó a escribir poesía en 1985, pero es en la década de los noventa que publica por primera vez y siendo parte de un grupo de escritoras que destacan en ese período. Formó parte de la fundación de la Imposible Agrupación de Escritores Nocivos IMAGEN (1991 – 1993). Movimiento literario en rebeldía y que tiene mucha relación con su yo poético, plasmado en sus diferentes poemarios.

En 1995 fundó, junto con los escritores Juan Sobalvarro y Carola Bratome, la revista literaria y cultural Centroamericana *400 Elefantes*, que es una propuesta de pensamiento crítico; tomando su nombre de los versos del poema *A Margarita Debayle* de Rubén Darío. El portal de literatura Dariana considera a *400 Elefantes* como: “una de las contribuciones más importantes de la literatura nicaragüense de la última década”³⁰.

Además de poesía y narrativa corta, *400 Elefantes* incluyen secciones de artes visuales, cine, ensayos y noticias culturales, que junto con el grupo IMAGEN marcan la década de los noventa: “Pero cabe destacar, que la década del noventa también tuvo una serie de poetas jóvenes debutantes, que surgieron como agrupación y que luego evolucionaron en la edición de una revista. Fue este el caso del grupo IMAGEN y posteriormente el de *400 Elefantes*; dos ejes que marcaron la década completa”³¹.

³⁰ http://www.dariana.com/ensayo_2.html. (consultado 02-08-16, a las 9 am)

³¹ Sobalvarro, Juan. Poetas surgidos en las décadas 80, 90 y el nuevo milenio. Carta Literaria No. 4, (Amiga de la docencia) Foro Nicaragüense de Cultura. Managua. 2011.

Martha Leonor González es miembro del Centro Nicaragüense de Escritores que se constituyó con la finalidad de promocionar la investigación, la creación de obras literarias, históricas, sociales, políticas, culturales y económicas de realidad nicaragüense y centroamericana. También es miembro de la Asociación Nicaragüense de Escritoras (ANIDE) que reúne a las escritoras nicaragüenses de quien fue su vice presidenta en el 2007. En ANIDE se encuentran las escritoras de diferentes generaciones de poetas, narradoras, dramaturgas y críticas de literatura y arte nacional.

6.2. Valorización crítica de sus poemarios

“Huérfana embravecida perfora máscaras, hace trizas etiquetas y refinamientos, repele lo sublime y superficial. Se ubica al margen de la moda y el maquillaje. Su objeto es la gente sufriente, sumergiéndose como numen crítico, para luego revelar la animalidad circundante. Indaga y cuestiona, denuncia porque busca libertad. En el fondo de su irreverencia, de su ira, atisba un brillo utópico. Ahí la esencia de su arte poético”³².

En el 2008, cuando publica su poemario *La Casa de fuego*, la poeta Daisy Zamora valora sus poemas cuando expresa: “En estos poemas, Martha Leonor se asoma en el espejo de los demás seres humanos y ve su propio rostro coronado de espinas, encuentra el cuerpo común que ha sido escupido y crucificado, y se identifica y se reconoce en la humanidad doliente que compartimos; desde la cual, esta mujer que mira dentro de ella misma nos habla, construyendo día a día su frágil universo, entretejiendo sus palabras como una red que tiende sobre el abismo, y llevando como una lámpara su poesía para alumbrar las hondas oscuridades del corazón”³³.

³² Petrie A, Henry. La reseña literaria. *Carta Literaria (Amiga de la Docencia)* No. 13. Foro Nicaragüense de Cultura. Managua. 2013.

³³ Zamora, Daisy. La poesía, el último bastión de la verdad. Introducción al poemario *Casa de fuego* de Martha Leonor González (2008) Managua.

“Martha Leonor González (1972) con poemarios como *Huérfana embravecida* (1999) y *La casa de fuego* (2009) se estableció tempranamente como una poeta de marcado expresionismo. Desde *Huérfana embravecida* en la que se conjuga la furia con una estética de lo feo, que llega a tener por momentos rasgos de oscura sensualidad, hasta la casa de fuego en la que pone en crisis el concepto convencional de familia promovido como eje incuestionable de la sociedad puritana, la voz de González se establece con un intenso dramatismo”³⁴.

Palomas equilibristas (2013) de Marta Leonor González es una de las poéticas más originales y experimentales de la actual poesía centroamericana. Se caracteriza por una poesía de ruptura, con un tono de surrealismo patente contra la vida moderna deshumanizada, contra una estructura social que anula todo lo auténtico del espíritu humano; contra una moral absurda, que tiende a desvalorizar la esencia del hombre atrapado en un mundo que cambia aceleradamente por la tecnología, el cambio climático y la globalización.

Su poemario, *Palomas equilibristas*, el más logrado y menos estudiado, es una poesía contra el poder del patriarcado, que asfixia los valores vitales de las mujeres, hace una crítica agresiva a las normas vigentes que desprecian la condición de todo aquello que sea femenino. Desde su ars poético busca que el poema tenga sentidos de vida, de compañerismo, de libertad de ser y hacer para la mujer, pero que desde los poemas tengan la libertad de sentirse libre en equidad de género.

³⁴ Sobalvarro, Juan. Poetas surgidos en las décadas 80, 90 y el nuevo milenio. Carta Literaria No. 4, (Amiga de la docencia) Foro Nicaragüense de Cultura. Managua. 2011.

6.3.- La propuesta poética de Martha Leonor González

6.3.1.-Huérfana embravecida

Desde un inicio, con su poemario *Huérfana embravecida* (1998) ubica su obra en la postmodernidad poética, conocida como un pensamiento moderno que ha definido las relaciones sociales y culturales a partir de las ciencias, las tecnologías y las artes así como la velocidad del conocimiento y la comunicación que vive el mundo actual, que a su vez nos permite percibir una nueva visión de la realidad. La poesía actual, igual que la novela y el teatro, se crea desde el realismo mismo hacia un irrealismo a partir de imágenes poéticas, expresivas y reflexivas, de un yo lírico cada vez más comprometido con el entorno social y cultural.

En el caso de la poeta en estudio, su poesía está marcada por los deseos, los sueños, las alucinaciones, porque denuncia la represión contra una humanidad cada vez más arrinconada por las ideologías y mitos sociales. La poesía de Martha Leonor González desde su propuesta estética crea nuevas realidades poéticas, surrealistas, llenas de feísmo léxico, así también verso librismo, finalmente vitalidad y simbología en el empleo del lenguaje metafórico.

Su poesía se centra en la condición humana, entre la contradicción de su realidad cotidiana y sus deseos interiores; desde la esfera de la subjetividad que es la poesía, cuestiona los actos cotidianos, sus pensamientos, sus creencias y en fin su mundo de valores; busca no solo los sentidos de la vida, sino también el sentido espiritual de la poesía. Su poesía es una totalidad de lo emotivo, y de lo reflexivo:

El corazón que está en mis manos
dice: lentitud de vida corre por la sangre,
los restos de esta tarde se irán conmigo,
mi mañana la guardarás entre tus ojos
como dos lágrimas puras de invierno,
las venas se enfriarán como vigas de cemento

(1985.Diez años después)

Para la poeta el mundo es un entramado complejo de relaciones en constante proceso de modificación, en un ámbito de sentimientos, conocimientos y afectos, pero sobre todo de sensaciones, de un mundo creado por el hombre y recreado desde la poesía, que promulga una incertidumbre de la vida, en desequilibrio y falta de unidad, de armonía entre el ser humano y su propia realidad:

Camino por las calles con el deseo de matar
de renunciar a la mirada triste de mi enemigo
y encontrar respuesta en alguna muerte,
en la avenida donde aniquila y no duele
el tacto callado y sin remordimientos,
el asolamiento que servido bien,
sabe que morir es resbalar,
romper el pasado sin cansancio,
es desuñar una mañana inventada
y después dormir

(A propósito de un pensamiento vago)

La poesía de Martha Leonor González abre un camino hacia el descubrimiento del ser, desplegando la verdad de la vida; con su poesía manifiesta el verdadero sentido y valor de lo humano, que deviene de nuestros sentidos; pretende entonces, desde la poesía humanizar una sociedad que ha perdido sus sentidos de vida y sus valores de identidad social y cultural. Por consiguiente su poesía es de protesta, que busca desde su ars poético un contacto con nuestra profunda y vital condición humana, porque: “Humanizar el mundo es sencillamente un acto estético, una experiencia del arte”³⁵.

Luminoso impaciente vagabundo por Managua,
con melena hedionda y dril arrugado
lleva consigo bandadas de pájaros sordomudo,
de brazo erupcionado

³⁵ Guevara, Carlos Arturo. Valor del arte en el mundo de la vida (2012). Estética del siglo XX. Ediciones Colombia.

expuesto al próximo basurero indómito
(Invierno no)

6.3.2.-La casa de fuego

La socio crítica plantea la casa como centro de significados, porque se da una práctica de significantes entre el yo lírico del poeta y la relación de la casa, producto del contexto social; en cuanto la casa es una expresión de la cultura y esta una expresión cultural de lo que somos.

La casa, como parte de la realidad y como objeto estético entre el texto y el lector ha sido cultivada en la literatura latinoamericana, basta mencionar *Casa Tomada* de Julio Cortázar o el extenso poema *Últimos días de una casa* de la poeta cubana Dulce María Loynaz. En nuestro país un ejemplo vivo es la novela *La casa de los Mondragón* de Gloria Elena Espinosa de Tercero y más reciente, el poemario *La casa de fuego* de Marta Leonor González.

Para el filósofo francés Gastón Bachelard la casa es: “por antonomasia, un espacio habitado y en el archivo general de nuestra cultura, un símbolo femenino, espacio de lo doméstico, contenido desde el interior por la mujer”³⁶. Y para la doctora María Amoretti: “La casa ha sido, por lo demás, el cronotopo fundante de la metáfora de la nación, mediante la cual en muchos de estos pueblos, especialmente los latinoamericanos, se elaboraron las ficciones de su identidad a finales del siglo pasado”³⁷.

La primera parte del poemario, que lleva el nombre del libro inicia con *La casa de los padres*, poema inaugural, pórtico a la vida; es un poema dedicado a los abuelos como expresión del ser y del vivir. No existe una separación entre casa

³⁶ Bachelard, Gastón. *La poética del espacio* (1965) Fondo de Cultura Económica. México.

³⁷ Amoretti Hurtado, María. *La casa de los Mondragón: una novelización alternativa del tiempo folklórico en el costumbrismo contemporáneo* (2000) Revista de la Academia Nicaragüense de la Lengua. Managua.

y abuelo; todo lo contrario, la casa son los abuelos y los abuelos están fundidos en la casa, en una metamorfosis donde el uno se vuelve casa corporal y espiritual del otro:

En la casa los árboles tienen nombres,
los abuelos se bañan juntos
comparten zapatos
enredan madejas
es la furia dentada
el frío atardecer de congeladas horas
que ciegan sus días
y que amarran sus pies a la tierra

(La casa de los padres)

En los poemas *Familia grande*, *Paseo en la casa de los padres*, y *La casa de ellos*, predomina la relación familiar, centrada en la figura del padre, que es a la vez eje temático en todo el poemario. Todos tienen una casa en llamas, que se enciende o se apaga, porque viven o envejecen, y es que la casa está hecha de vida, álbum de familia, recuerdos nostálgicos de una niñez perdida:

En la casa de la infancia
hay un sueño escondido
y no lo encuentro
busco los días iluminados que me ciegan
como cuchillos que se clava
Huella de eterna humanidad

(Paseo en la casa de los padres)

La niña de la hierba se manifiesta como un recogimiento poético a partir del sujeto social que en el poema es decodificado de drogadicta a niña, de ser insociable a hermana; creando una relación cognitiva entre realidad y poesía, entre no ser y ser para existir como punto jactante en el poema. Pero sobre todo existe en este poema y en todo el poemario de Marta Leonor González, una extraordinaria capacidad dialógica, que fluye del planteamiento poético, entre

realidad y poesía, entre el poeta y el lector. El diálogo se centra entre el ser poético y la niña, en cuanto el poema es el canal donde se expresa su realidad. En cuanto la poeta no sólo busca como rescatar a la niña, sino también sensibiliza al destinatario del poema, que es el lector. Con la destreza de la metáfora conjura un encantamiento para embrujarla, seducirla, pescarla y sacarla de aquella realidad donde vive la niña:

Pero más triste
mi hermana fuma hierba
adherida a esa piedra que inmoviliza
que la arpilla pescando
seco y detenido
con los ojos fijos
sobre el frío más frío
de la vida

La llamo hermana
para que muerda el anzuelo
y me abrace
(La niña de la hierba)

En los dos últimos poemas de la primera parte, *Papá duerme* y *El antónimo de padre*, Marta Leonor González, al igual que casi todo su universo poético, nos sumerge en el mundo vital de la relación familiar, la familia alma y sustento de la casa. Nos provoca una hiperestesia, que según los teóricos lingüísticos y literarios, ocurre cuando el texto no sólo nos hace sentir mucho, sino intensamente y por todos los sentidos. Estos dos poemas son como escritos sobre una lápida, es una poesía que desgarrar, porque los versos se tuercen de dolor, de una atmósfera triste como la melancolía de una égloga.

Papá entona solo su canción
y protejo sus notas
de afiladas consonantes

disparatadas anécdotas de payaso urbano
fiel espía de sus propias sombras

Papá duerme
su voz también
mientras la tierra lo recibe
(Papá duerme)

Pantera que ruge y *El cuarto de los violines* son la dosificación de la esencia misma del arte poético de Marta Leonor González. Pantera y violín se vuelven tropos, como expresión radiante y metafórica, que va más allá de la realidad o la informatividad de lo cotidiano. Se vuelve la realidad ambigua: una pantera que sin dejar su referente de felino, ocurre una variante de la lectura poética donde puede significar, ansia interior, deseo insatisfecho, nostalgia permanente, concebido en el tropo figurativo de una pantera que :

Llega hasta mi trono
y araña mi puerta
(Pantera que ruge)

En el cuarto de los violines, el violín es el significado de la pureza poética en cuanto la música es un lenguaje universal, y la poesía lleva en sus entrañas la música. El cuarto de los violines es el cuarto de la creación artística habitado por:

La caja de música con alacranes
una familia vestida de tisú
hay metáforas acorraladas
(El cuarto de los violines)

6.3.3.-Palomas equilibristas

En una pre-lectura, el título mismo, *Palomas equilibristas*, nos lleva a muchos referentes. De por sí las palomas están relacionadas con la dulzura y la inocencia. Las palomas son mujeres, donde el sustantivo adquiere nueva sustancia, dada por la connotación del adjetivo, bastan los ejemplos:

La noche es una paloma travestí
Paloma mujer, paloma gato azul
Perezosa paloma de bocas rojas
Pantera paloma y tigresa de las avenidas

(La ronda de las aves)

Hay en este poemario una clara intención de agresión como un crimen perfecto. Transgredir la sociedad patriarcal donde la mujer adquiere prestancia poética y maridaje fascinante. Parafraseando a Riane Fisler, en su libro *El cáliz y la espada*, el mundo patriarcal le ha dado a la mujer tres roles: el de prostituta que se vende sexualmente, el de la casada que se compra legalmente y la solterona escondida sin valor en los rincones de la casa. En *La ronda de las aves* como se tituló este poema, ellas son las palomas equilibraditas:

palomas aritméticas de ceñidos trajes,
equilibristas de tacones
guardias de lo sublime, compañera

(La ronda de las aves)

La palabra “compañera” y con lo que cierra el poema, enlaza al yo lírico de la poética de Marta Leonor González, no sólo predomina una denuncia de la vida de estas palomas equilibristas:

Palomas que mueren cuando el invierno llega,
geometrías húmedas, cansadas como un reloj en media
noche

en el frío su deseo es que arda la estrella

(La ronda de las aves)

Sino también existe una solidaridad de la poeta: yo soy tu compañera, porque soy mujer y poeta. Esa misma solidaridad la encontramos en el poema *La niña de la hierba*, de su poemario *La casa de fuego*; el primer verso dice: “Mi hermana fuma marihuana”. Al leer el poema, ella se identifica como hermana de aquellas mujeres sumergidas en la droga. La poeta es compañera de las que se prostituyen y hermana de las que se drogan, donde el poema termina: *La llamo hermana/ para que muerda mi anzuelo/ y me abrace”*.

Cada escritor configura, o desfigura su propia poética, que se manifiesta en su estilo, en su yo propio y característico. En este poemario se construye un paisaje, donde habitan esas palomas equilibristas; es decir, los personajes del poemario conviven en una ciudad de calles, callejones y avenidas:

Por las calles entre los pájaros que recogen botones
el frío aúlla con su saña y un beso se despliega y niega
(La rambla)

Una lluvia de sombrías rojas
cae sobre los enamorados de los callejones
El día urge, los amantes se besan por las avenidas
son nubes de mariposas que invernan
(Pasadizo invernal)

Todo este relieve pictórico, este gran mural o retablo poético adquiere una atmósfera, donde el hablante lírico de la autora se convierte en un delirio que cruza laberintos de sueños, donde la realidad es una duplicidad de sentidos que se entrecruza:

Ella se acaricia el cuerpo agrietado
que es arcilla entre troqueladas lunas y distancias
estática, pétrea de ojos negros
(La caricia)

Sonoros metales que el cielo despeja, advierte días
cobrizos
Vi a la rubia tocar el arpa,
el oro sobre las crines de las bestias asustadas
vestidas elegantes con la sangre de los negros tulipanes
(El rastro de los tulipanes)

El sueño abismal del poemario está basado en la presencia lírica de la poeta a partir de la volatilidad de su cuerpo, que lo constituye en goce femenino, en un ángel que es su propio deseo, de ser, de vivir, de convivir, de existir:

Debo elegir sobre las semillas que plantará mi ángel
La tarea es difícil, él tendrá que rociar la tierra con
su leche
(La cubre con sus alas y la espía)

Él, en el sueño, como fruta negada a punto de caer
Son sus manos que encienden las teas de mis brazos
largas horas donde atardezco muda esperando
que me cubra con aceite cada pezón
(El ángel negro la visita)

Palomas equilibristas está matizado en un tiempo acrónico, por ser precisamente un sueño, que se vuelve abismal y profundo, en una poesía espesa, que se escurre en la mente del lector, al pintarle animales, en un zoomorfismo poético:

Un caballito trota
en la colina azul de acantilados amarillos
(Granda en dos)

Sobre mi cielo hay un tiburón,
navego en sus círculos

a él le debo lo que amo
a la bestia que prese, es devorada
(El tiburón que merodea los cielos)

El poemario es un todo, la presencia misma de Marta Leonor González, que a partir de su creación lírica crea un sueño poético; donde todo es una apariencia de la realidad; además es un engaño superpuesto. La utilización del tiempo lírico es pretexto para crear ese hermoso decorado verbal, que constituye la imagen poética.

6.4. El aporte poético de Martha Leonor González

6.4.1.-Las nuevas corrientes literarias

Martha Leonor González se nutre de las nuevas corrientes literarias que nacen en la segunda mitad del siglo XIX, donde la literatura se convierte en objeto de estudio, tanto la narrativa como la poética viven una continua conceptualización y definición de su estructura como identidad estética, así también cultural. Por lo tanto encontramos el Formulismo Ruso, a Vladimir Propp y su *Morfología del cuento*, que propone un método para el análisis del relato. El New Criticism de las universidades de los Estados Unidos, que en los años treinta enfrentan la teoría marxista, la cual plantea que el poeta debe de negar su interioridad; ya que el poema tiene vida propia. Pasando por la Escuela Española Dámaso Alonso y Amado Alonso, donde la obra literaria tiene que ser vivencial para el lector e ir más allá de datos historicistas³⁸.

Otro aporte a los estudios de la literatura serán las teorías marxistas y sus corrientes críticas: “El desarrollo del marxismo entrañará un profundo cambio en el modo de entender la relación de la sociedad con sus estructuras culturales”³⁹. Quien va a crear una de las más importantes y nueva crítica del siglo XX, será Mijaíl Bajtin, aportando sus estructuras y voces del relato. Finalmente el

³⁸ Rodríguez Rosales, Isolda. Nuevas corrientes literarias. Módulo de la Maestría en Lengua y Literatura Hispánica, 2014, UNAN-León.

³⁹ Ídem.

estructuralismo francés quien en la figura de Juilen Greimas construye una gramática universal de los textos narrativos⁴⁰.

Esta concepción sobre la novela y la poesía y el arte mismo, ya sea literatura o cualquier otro ámbito artístico no es una caracterización reciente. En el caso particular de la poesía, el ejercicio de retomar referencias de diferentes textos para construir nuevos textos y discursos se ha realizado desde siempre, debido a que el escrito literario sólo es comprensible por el juego de textos que le preceden y que, por transformación influyen en él y lo elaboran, por lo que todo texto literario debe ser comprendido como un intertexto y a veces como un interdiscurso, puesto que nace de episodios conocidos y de textos creados con anterioridad que otorgarán además validez existencial al nuevo enunciado.

Un texto literario forma parte de una historia de discursos, donde todo discurso es la continuación de discursos anteriores. Todo discurso a la vez es factible de ser insertado en nuevos discursos. “La intertextualidad junto con la coherencia, la adecuación es requisito indispensable del funcionamiento discursivo”. (Reyes, 1984:42)

En este contexto de estudios teóricos surge la Semiótica que tiene una gran relación con los signos y estos con los símbolos. El propósito de Saussure era investigar las normas por medio de las cuales los signos y también la sociedad se organizan. La ciencia de los signos, se llama semiología, cuya base es la lingüística, pero que requiere del uso de la sociología y la psicología. Si se pudiera aislar las normas que controlan los signos, se podrían entender casi todos los seres humanos, como la expresión cultural y las actividades sociales.

Los signos se entienden a través de asociaciones, donde el lenguaje estructura nuestra percepción del mundo y nuestro entorno. Un signo dado está densamente interconectado con otro signo. Es por eso que los signos se

⁴⁰ Ídem.

entienden diacrónica y sincrónicamente, es decir por un aspecto histórico o una producción cultural⁴¹.

Tanto los signos como los símbolos son intertextuales, porque son elementos idiomáticos. El origen del concepto de intertextualidad lo encontramos en la teoría literaria de Mijaíl Bajtín, (1928) formulada en los primeros años del inicio del siglo XX, la cual concibe la novela como polifonías textuales donde resuenan, además de la propia, otras voces, como una *heteroglosia*, es decir, como una apropiación y recreación de lenguajes ajenos. Según Bajtín la conciencia es esencialmente dialógica, y la idea de hecho, no empieza a vivir sino cuando establece relaciones dialógicas esenciales con ideas ajenas.

6.4.2.-El simbolismo como una expresión de la semiótica

El símbolo juega también un papel importante en la historia de la humanidad en cuanto manifiesta una expresión abstracta de la cultura de los pueblos. La simbología pasa de lo racional a la significación connotativa de muchos aspectos de la vida social. Los símbolos patrios representan a un país y su pueblo. El símbolo ha estado siempre presente en la historia, especialmente desde los mitos y los rituales religiosos:

El símbolo es el fundamento de todo cuanto es. Es la idea en su sentido originario, el arquetipo o forma primigenia en que vincula el existir con el Ser. Por él a modo de puente el ser se manifiesta a sí mismo: crea un lenguaje, inventa los mundos, juega, sufre, cambia, nace y muere. Pues precisamente por el símbolo la existencia y la realidad del mundo sucesivo dejan de ejercer su tiranía sobre la muerte. (Olives, 1995)

⁴¹ White, Steven. Análisis literario y cultural en las universidades de los Estados Unidos y una introducción a la ecocrítica (2007). UNAN-León. Nicaragua.

La simbología es la gran ciencia de la antigüedad, ya que cada cualidad, objeto o concepto vale por su significado, tiene un valor simbólico, como en el color donde el azul en la bandera es el cielo patrio, pero en literatura es el color poético por excelencia. Además el símbolo tiene estrecha relación con la antropología, la mitología, la historia de las religiones y lo esotérico.

Los poemarios *Huérfana embravecida* (1999), *La casa de fuego* (2008) y *Palomas equilibristas* (2013) parten de la simbología que tiene un nivel de sentido y de práctica social, que a su vez tiene una identificación cultural e iconográfica. El yo lírico de Martha Leonor González, está llena de símbolos que se convierten en sus poemas en materia simbólica, por la imagen poética y su proyección de una simbología visual, porque:

Nuestro interés por los símbolos tiene un múltiple origen; en primer lugar el enfrentamiento con la imagen poética, la instrucción de que, detrás de la metáfora, hay algo más que una sustitución ornamental de la realidad; después nuestro contacto con el arte del presente, tan fecundo creador de imágenes visuales donde el misterio es un componente casi continuo... (CirloI, 1992: 11)

El uso del símbolo llega a su mayor expresión con el Simbolismo Francés que en su comienzo fue una reacción literaria contra el Naturalismo y el Realismo, cuyo manifiesto literario exaltaba la realidad cotidiana y la ubicaban por encima del ideal. El primer escritor en reaccionar fue el poeta francés Charles Baudelaire, (1928) hoy considerado padre de la lírica moderna y que mucho ha tenido influencia en poetas nicaragüenses, como Rubén Darío y Alfonso Cortés, pero que también afecta la poesía de Martha Leonor González, sobre todo en su último poemario, *Palomas equilibristas* (2013) libro que lo escribió en Francia.

6.5.-La simbología y surrealismo. En la poesía de la poeta en estudio se destaca el sentido simbólico donde el símbolo es codificado, en tropos, como: casa, fuego, padre, ángel, barco, paloma, y otros animales; haciendo de cada poema una expresión viviente y dinámico, en una especie de sueños y visiones; como observaremos a continuación toda su poesía en plurisignos, cargados de valores emocionales, sociales y culturales.

6.5.1-La casa de fuego

La **casa** como recurso literario se ha desarrollado en todas las literaturas del mundo. En la modernidad mencionamos varios ejemplos, entre ellos: *La casa de Asterión* de Jorge Luis Borges, es un cuento corto de fantasía y horror, que pertenece a su libro famoso de cuentos titulado *Aleph*, que cuenta la historia del minotauro y su laberinto, cuyo mensaje es el caos del mundo.

La casa de Bernarda Alba obra de teatro escrita por Federico García Lorca en 1936, cuya historia caracteriza la España tradicional, conservadora y el papel represivo que sufre la mujer, en este caso las hijas de Bernarda, una viuda severa que las oprime.

La casa verde, escrita por Mario Vargas Llosa en 1966, donde hace un derroche de técnicas narrativas y mezcla diferentes historias a partir de un prostíbulo que es precisamente la casa que ha pintado de verde.

En Nicaragua destacan dos obras: *La casa blanqueada* que escribe Alfredo Valessi en 1993 y que presenta una historia de amor, en una Managua violenta y llena de prejuicios.. Y finalmente *La casa de los Mondragón* de Gloria Elena Espinoza de Tercero escrita en 1998 y narra la historia de la familia Mondragón en una época del patriarcado colonial.

Partiendo del título del poemario *La casa de fuego*, el sustantivo **casa**, que dentro de la simbología significa, en otro concepto: “Elemento femenino del universo, la casa es también cuerpo y pensamiento, donde se produce una fuerte

identificación humana (Carlot, 1992:120). El sustantivo **casa** lleva el adjetivo **fuego**, que da la adjetivación poética: **casa de fuego**; que a su vez, el fuego dentro de la simbología universal significa: El origen, los deseos terrestres, la vida y la salud y como agente transformador (Carlot, 1992:210).

En la primera parte del poemario, que lleva el título de La casa de fuego, predominan tres simbologías

CASA-FUEGO FAMILIA PADRE

El primer poema *La casa de los padres*, las tres primeras estrofas empiezan con la casa en relación con los abuelos que se relacionan de una manera armónica,

con la En la casa de los abuelos
Se emparentan los días
Con un tótem más grande que sus manos
Y sellan las puertas saliva de los años

Las primera tres estrofas que son los recuerdos de los abuelos, que contrasta con la última estrofa, que son los padres. La figura del padre va a ser otro simbolismo dentro de la poesía de Martha Leonor González, ya que este es: "Principio masculino, origen que se contrapone a lo consciente, en contraposición al sentido maternal, y se representa por los elementos aire y fuego" (Carlot, 1992:220).

En el poemario de Martha Leonor González la casa simboliza la familia, los recuerdos trágicos, la añoranza dolorosa, la denuncia de la violencia realizada desde el poder patriarcal, a veces amargo, otras crueles: "En este poemario la casa se ha teñido de un tono morado, donde habita el color de la muerte. En la casa paterna se esconden dardos que se clavan en la memoria"⁴².

⁴² Palacios Vivas, Nydia. La casa de fuego de Martha Leonor González: un inmóvil círculo del infierno cotidiano (2014) Editorial 400 Elefantes. Managua.

CASA

SIMBOLOS	EJEMPLOS
<p style="text-align: center;">CASA-FUEGO</p>	<p>En la casa los árboles tienen nombre Los abuelos se bañan juntos</p> <p>En la casa los abuelos buscan migajas Barren el sol con los dedos</p> <p>En la casa de los abuelos Se emparentan los días</p> <p>En la casa de los padres Herrán las ventanas con sus apellidos</p> <p>Una casa es fruta de pan ¿Quién lo niega?</p> <p>Fichas y tréboles sobre la mesa</p> <p>Todos tienen una casa en llamas</p> <p>Aunque no la nombren</p> <p>En la casa de la infancia Hay un sueño escondido</p> <p>Son los rostros de esta casa Que me hablan,</p>

	Hay sombras de fantasmas En esta casa
	La casa en llamas
	Destruídas por las palabras
	Mi casa es merodeada Por una pantera

Otra simbología de la poesía de Martha Leonor González es la figura del padre. En la literatura el tema del padre ha sido tratado de diferentes formas, muy contrario al personaje de la madre. Aunque son muchos los ejemplos en la literatura universal, ejemplificaremos algunos. Gabriel García Márquez en su libro de memorias *Vivir para contarla* que su primera entrega se publicó en el 2002, y que es la vida del escritor colombiano, y que la obra se centra en su vida familiar, donde la figura del padre brilla por su ausencia. También esta figura paterna marca a dos grandes escritores, a Mario Vargas Llosa, 1993, escribe su libro de memorias *El pez y el agua*, en sus textos plantea la difícil relación con su padre al que lo ve como un espectro que viene de un sitio muy lejano.

El otro es el genial Franz Kafka que se siente inferior al robusto de su padre, siendo él un niño con su figura enjuta, cuya relación queda demostrada en su texto *La carta al padre* escrita en 1919, donde todo el texto es una crítica dura hacia su padre, reprochándole su conducta represiva y su forma de educarlo.

La novela *Pedro Páramo* de Juan Rulfo, publicada en 1955, la ausencia y la búsqueda del padre es el tema central de la novela, que presenta al personaje en su crueldad y su dominio de cacique de Comala. La figura del padre es fundamental en una literatura patriarcal, como Don Ventura, personaje antagónico de la novela *La casa de los Mondragón* de Gloria Elena Espinoza de Tercero, que ejerce su poder patriarcal. Martha Leonor González deja patente su relación paternal, a veces lacerante, otra dolorosa, pero que expresa desde su yo lírico, un reclamo de amor en cada verso.

PADRE

SIMBOLO	EJEMPLOS
PADRE	<p>Y mis padres son los guardianes De lo perdido</p> <p>De la mano del padre</p> <p>El niño balbucea sus primeros llantos</p> <p>Tengo las púas que mi padre sembró Mi hermano las cultivas</p> <p>Pero papá tiene un jardín de púas para él Y noches largas de riego</p> <p>Cortan los dedos de la niña que soy Que prendida del rosal Baila en puntas Mientras el padre aplaude</p> <p>Papá duerme y escucho su respiración</p> <p>Papá habla el lenguaje de los sordos Su pupila atenta deduce abecedarios</p>

	<p>Papá entona solo su canción Y protejo sus notas</p> <p>Papá duerme Y su voz también Mientras la tierra lo recibe</p>
--	---

6.5.2.-El barco del poeta

El barco del poeta es el título y contenido poético de la segunda parte del poemario *La casa de fuego*; donde el barco, el agua está relacionado con el poeta, adquieren una conceptualización de simbología poética. La simbología del barco se remonta desde la antigüedad: “Objeto de culto en Mesopotamia, Egipto y Creta, asociado al viaje del sol por el cielo. Viaje nocturno de los espíritus de los muertos. Casa del cuerpo. Vehículo de la existencia. Un barco antiguo alude a la vejez” (Carlot, 1992:110). Entre otras significaciones y específicamente de la tradición popular y el folklor, el barco está asociado con las analogías de cuna, fosa, vaso, genitales femeninos⁴³. En la literatura surge en la antigua lírica popular hispánica, con su connotación de barco-mar-viaje, todo ello, lleno de sentimientos, pérdida de la amada, donde el mar simboliza el dolor, las penas⁴⁴.

El poema *Marinos* sirve de portal a lo que será el viaje compuesto por cinco travesías; nos ubica en un lugar geográfico que es Gulf King, en la costa caribeña nicaragüense. Las travesías están compuestas de un gran dramatismo, donde Martha Leonor amplía el ámbito de su significación al convertir el barco en la casa

⁴³ Morales, Eglá. El ciervo y la fuente, mito y folklor del agua en la lírica tradicional (1965) Porna Turenza. Madrid.

⁴⁴ Ídem.

del poeta, que pretende en la primera travesía, provocar un efecto trágico y amoroso, en una especie de sueño marino, con una amada incansable e inmóvil. En la segunda travesía, el poeta que fuma, llora por aquella mujer vestida de algas, rodeadas de ostras, que duerme húmeda. En la tercera travesía el poeta desea el despertar de ella para que baile desnuda, la mujer que se ha convertido en agua.

Pero en la cuarta travesía el barco se hunde como un encallado cuerpo, que deja la vida lejana. En la quinta y última, el barco del poeta se vuelve un mito marino del misterio del mar: "El personaje principal es el barco, la otra casa, donde tiene lugar el romance navegante. Fuera de la casa nodriza, el ruedo por la vida, hacia el misterio de lo nuevo. El recorrido poético implica un cambio de perspectiva, la ruta del reto⁴⁵.

Para Deysi Zamora, el barco y sus travesías, es el viaje del poeta, donde se divisa el sueño, de una tierra lejana a la que no se llega, pero es también el barco de la vida que con las garzas y el graznar de los patos anuncia nuevos rumbos, en fin, el barco es la poesía en el ámbito de la muerte⁴⁶.

EL BARCO DEL POETA

SÍMBOLO	EJEMPLOS
EL BARCO	El barco pesquero del poeta El agua golpea por el arrecife, La Boquita -El gran barco del poeta- en su casa de altamar el viejo del barco viéndola sintiéndolo hija

⁴⁵ Petrie A Henry. La reseña literaria, Carta Literaria (2013) Foro nicaragüense de Cultura. Pág. 15.

⁴⁶ Zamora, Daisy. La poesía, el último bastión de la verdad. Introducción al poemario La casa de fuego. (2008. Editorial 400 Elefantes. Managua.

	<p>Este es mi barco, dice la niña La casa de conchas que he construido</p> <p>El barco en fondo de arena Encalado cuerpo que arrastra marejadas</p>
--	---

6.5.3.-El ángel

El ángel, no solamente es un personaje bíblico, sino también literario. En la Biblia son mensajeros de Dios y seres espirituales, que forman la corte celestial. Dentro de la simbología significa: “La sublimación, de lo invisible, de las fuerzas que ascienden y descienden, es lo volátil, ser protector y sublime” (Cirlot, 1992:68)

El ángel es uno de los personajes más utilizado en la literatura como una expresión intertextual. Para demostrar la intertextualidad, ejemplificaremos con tres textos narrativos, dos latinoamericanos y un nicaragüense. El primero los dos latinoamericanos: *Un señor muy viejo con unas alas muy enormes* (1968) de Gabriel García Márquez y *Ángel caído* (1992) de Cristina Peri Rossi. Segundo, el cuento nicaragüense *El ángel pobre* (2004) de Joaquín Pasos.

Un señor muy viejo con unas alas enormes de Gabriel García Márquez es la historia de un hombre que aparece en un pueblo y es considerado un ángel debido a sus enormes alas: “Estaba vestido como un trapero. Le quedaban apenas unas hilachas descoloridas en el cráneo pelado y muy pocos dientes en la boca, y su condición de bisabuelo ensopado lo había desprovisto de toda grandeza⁴⁷.

⁴⁷ <http://www.geocities.com/Athens/Forum/6393/marquez.htm> (consultado 20 de agosto del 2016)

Ángel caído de Cristina Peri Rossi narra la historia de un ángel que cae en un pueblo en escombros y que sufre de la guerra nuclear y el exterminio. “-Creo que es un ángel- dijo el primer observador, contemplando la pequeña figura caída al borde de una estatua descabezada en la última deflagración. En efecto: era un ángel más bien pequeño, con las alas mutiladas (no se sabe si a causa de la caída) y un aspecto poco feliz⁴⁸.

Entre El ángel pobre de Joaquín Pasos se da más la relación intertextual, es un ángel desterrado del cielo, es decir, exiliado; viste sin el blancor y resplandor de su ser celestial, usa un overol sucio y tiene las alas destrozadas: “Cuando caminaba, con su paso cansado, las puntas de sus alas arrastraban de vez en cuando en el suelo. Jaime quería recortárselas un poco para que no se ensuciara tanto en las últimas plumas, que ya estaban lastimosamente quebradas⁴⁹.

En *Palomas equilibristas* es donde surge la figura del ángel, específicamente en dos poemas; *El ángel negro la visita* y *La cubre con sus alas y la espía*. El símbolo es el arte de pensar en imágenes, la imagen del ángel en la poesía de Martha Leonor González es de color negro, existiendo una subversión étnica y celestial: “un ángel negro se posa en mi puerta”. El ángel es su amigo, su confidente, pero es también su sueño: “Él, en el sueño, me mira como fruta negada a punta de caer”. Este personaje expresa el mundo interior de la poeta.

El símbolo del ángel en estos dos poemas se expresa en las verdades trascendentales que el mismo ángel significa así como parte del orden cósmico, el mundo interior que induce al pensamiento de la autora, pero también tiene una dimensión de lo dramático de la parte emocional, sentimental y afectiva de quien escribe. El ángel como símbolo es parte de su realidad, objetiva de mujer y sub-

⁴⁸ Ídem.

⁴⁹ <http://escritores-nicaragenses.blogspot.com/2007/03/joaquin-pasos-1914-1947.html> (consultado 12 de septiembre del 2016 a las 10 a.m.)

objetiva de sus propios deseos. Es el yo lírico de la poeta, que lucha con su vida interior, es una especie de amante, que calma los deseos insatisfechos:

Son sus manos que encienden las teas de mis brazos
largas horas donde atardezco muda esperando
que me cubra con aceite cada pezón
o el ombligo de salado sudor que es vivir
Entonces, solo así, soy los otros, y él desaparece

En el poema *La cubre con sus alas y la espía*, el ángel se materializa, se humaniza, donde el símbolo pasa de un orden celestial, a un orden onírico, que determina su mundo psicológico, donde todo se expresa y tiene significado, donde todo se relaciona: poesía, mujer, deseo, erotismo, sexualidad, porque abarca el mundo físico y espiritual:

La tarea es difícil, él tendrá que rociar la tierra con su
leche
engrandecer los pastos y darle de beber a las flores en
desiertos,
No sé qué es la vida cuando él bosteza y sus alas me
consuelan,

6.5.4.-Los animales

Finalmente los animales cierran la simbología poética de Martha Leonor González “Desempeñan un papel de suma importancia en el simbolismo, tanto por sus cualidades, actividad, forma, color, y por su estrecha relación con el hombre. Simbolismo animalístico con el totemismo y zoolatría que representa los instintos. La posición del animal en el espacio o el campo simbólico, la situación y actitud en que aparece son esenciales para la discriminación de los matices simbólicos (Carlot, 1992: 70)

En la literatura universal los animales protagonizan historias inventadas por el escritor. La primera fábula la escribe Hesíodo en su texto *Los trabajos y sus días* en el siglo VII; pero es en la literatura infantil donde los personajes van a tomar rasgos de la naturaleza humana⁵⁰.

Novelas famosas donde los animales son el eje de acción y tema de las mismas, la encontramos como ejemplo a *Moby Dick* y *Rebelión en la granja*. La primera escrita por Herman Melville en 1851, que narra la travesía del barco Pequod en persecución despiadada con el cachalote blanco. Y la segunda, una novela satírica escrita por George Orwell en 1945, considerada una fábula mordaz contra el sistema soviético. En Nicaragua destacan Tío Conejo y Tío Coyote de los cuentos populares, cuentos de caminos del folclore nacional, y perteneciente a la literatura oral.

La simbología animal lo encontramos en los poemas *Pantera que ruge*, *El tiburón que merodea los cielos*, *La noche es un perro*, y *La ronda de las aves*. Las figuras de los animales las utiliza con fines diferentes, la pantera y el tiburón, por ejemplo, para materializar su yo interior, la pantera tiene miedo, además es huérfana, sola y herida, mostrando sus estados anímicos; con el tiburón es el amor, la vida matizados de angustia. La paloma simboliza la mujer, específicamente las mujeres que venden su sexo y sus caricias, por eso las palomas tienen, en lugar de picos, bocas rojas, de ceñidos trajes que usan zapatos de tacones. Los otros animales, de diferentes especies y ecosistemas aparecen en imágenes surrealistas y adjetivación sorprendente.

⁵⁰<http://lapiedradesisifo.com/2015/04/26/los-animales-mas-famosos-de-la-literatura/> (consultado el 14 de septiembre del 2016)

ANIMALES

SIMBOLOGIA	EJEMPLOS
<p style="text-align: center;">ANIMALES</p>	<p>Mi casa es merodeada por una pantera</p> <p>Pantera huérfana sola y herida por los años es pantera marcada en el pecho</p> <p>Sobre mi cielo hay un tiburón navego en sus círculos</p> <p>elefante que claudica en pantanos agitando plancton de la vida y esa pastosa luz que ciega pelícanos</p> <p>un pájaro calienta en su nido se deja abrigar por la tarde y su melena</p> <p>un caballito trota en la colina azul de acantilados amarillos</p> <p>y babosas adheridas a los cuerpos danzan siluetas profusas</p>

como un cuchillo que corta limones
como una red vacía
que atrapa al último **pez** del océano

Vi emerger de la ciudad tirada
porcaballos
atlantes solitarios, azorados por el
peso
de los muros

Mi noche es un **perro** y su silencio
es mío

Los **peces** nadan en el corazón

El **perro** que ladra al espejo de la
noche
a los amantes cobardes

la noche es una **paloma** travestí

paloma mujer, **paloma gato** azul
perezosa **paloma** de bocas rojas,

pantera paloma y **tigresa** de las
avenidas

	<p>Palomas que mueren cuando el invierno llega</p> <p>Palomas aritméticas de ceñidos trajes equilibristas de tacones guardianas de lo sublime, compañera</p> <p>zopilotes hambread sobre los cuerpos el cielo está teñido de buitres carne de buitres rojos que picotean enigmas garza que aletea en el mismo centro cuadrillas de hormigas cargando inviernos</p> <p>en la concha del caracol terrosa y panda sin mar, no ceniza, no arena, no sal</p>
--	---

6.6. La mujer sujeto poético

6.6.1.-Contexto de género que enmarca la literatura escrita por mujeres

Para comprender por qué el surgimiento de la literatura escrita por mujeres, su temática y sus formas expresivas, debemos primero enmascararla en el rol violento que ha vivido dentro de un tiempo lineal histórico, social, espiritual y cultural.

Como el casamiento ha sido y sigue siendo una propuesta comercial en las sociedades patriarcales como una expresión de la más pura violencia contra las mujeres. Hay sociedades donde, por ejemplo, las mujeres son obligadas a casarse con el hombre que las elige o las compra, algo que, para el mundo occidental, constituye una forma de violencia contra el género femenino.

La violencia es la cualidad de violento o la acción y efecto de violentar o violentarse. Lo violento, por su parte, es aquello que está fuera de su estado natural, situación o modo; que se ejecuta con fuerza, ímpetuosa brusquedad; o que se hace contra el gusto o la voluntad de uno mismo.

La llamada violencia cultural contra la mujer es la que se manifiesta a través de obras de arte, la ciencia o la religión, entre otras áreas. Y finalmente está la violencia directa que es la que se realiza de manera física o verbal sobre personas, contra el medio ambiente o contra los bienes de la sociedad en general. Es por eso que la escritura de mujeres desarrolla una nueva sensibilidad en una metamorfosis de mujer y naturaleza que tiene su mayor alcance en la llamada eco poesía. La violencia busca imponer u obtener algo por la fuerza. Existen muchas formas de violencia que son tipificadas como delitos por la ley. De todas formas, es importante tener en cuenta que el concepto de violencia varía según la cultura y la época.

Es importante subrayar que lamentablemente en los últimos años ha adquirido una gran presencia en la sociedad de todo el mundo lo que se conoce como violencia de género. Esta es la que se produce sobre una persona con base a su sexo o a su género, no obstante, fundamentalmente se utiliza para referirse a la que los hombres ejercen sobre sus mujeres.

Género, por su parte, es un concepto con varios usos. En esta oportunidad nos interesa destacar su significado como el grupo de seres que comparten ciertas características.

En concreto podemos establecer que existen tres tipos claramente diferenciados de lo que es la violencia de género. Así, en primer lugar, se encuentra la llamada violencia física que es aquella en la que la mujer es víctima de malos tratos que dejan huellas en su aspecto. Este sería el caso de golpes, empujones, patadas,

mordiscos o todos aquellos que son causados por el agresor al hacer uso de sus manos o de objetos como pueden ser armas blancas.⁵¹

También está la conocida como violencia de género psicológica. Esta es la que tiene lugar cuando el hombre ataca a la mujer mediante insultos, humillaciones, desprecios o amenazas. De esta manera, la víctima es fruto de una manipulación que se traduce en que ella se sienta despreciada, indefensa e incluso culpable de las reacciones de su pareja. Un ejemplo claro es *Primavera sonámbula* (1964) de Rosario Aguilar, donde el personaje vive de la agresión psicológica por el contexto moral machista.

En este sentido, hay que exponer que dentro de este tipo de violencia no física podemos encontrar a su vez dos clases claramente diferenciadas. Así, está la económica que es aquella que se caracteriza porque el hombre intenta que la fémina no tenga acceso al trabajo o al dinero familiar para que así dependa de él. Y luego está la social que es la que utiliza el agresor para que su víctima se aíse de su entorno y no tenga contactos con nadie que pueda abrirle los ojos y ver la situación en la que se encuentra. Como la escritora costarricense Carmen Naranjo que presenta a la mujer sumisa y enajenada ensartada en un espacio doméstico, sala del machismo.

En tercer lugar, además de la violencia de género física y psicológica, está la sexual. En este caso, el hombre utiliza la coacción, o la amenaza para establecer relaciones sexuales no deseadas por la mujer. Todos estos efectos de la violencia se asumen en la poesía de Martha Leonor González, al mostrar solidaridad con su género en los diferentes contextos sociales. Puesto que se evidencia una poética contra la cultura androcéntrica; además incluye la interculturalidad étnica con la mujer de la Costa Caribe de Nicaragua:

⁵¹ Violencia y explotación sexual, Organización de Estados Americanos, 2010.

Trago las púas que mi padre sembró,
mi hermano las cultiva.
Mamá esconde el cuaderno,
donde la niña garabateó
la casa en llamas
destruida por las palabras.

En este momento
veo las páginas tachadas.
los poemas que mamá escribió
con vergüenza

(Cultivo Familiar)

Cabe destacar que, en muchas ocasiones, los casos de violencia familiar no suelen ser denunciados ya que la víctima puede estar atemorizada por convivir con alguien violento o incluso puede sentir vergüenza por la situación.

La violencia de género, de todas formas, incluiría en su sentido más amplio el maltrato físico y emocional que una mujer puede desplegar contra un hombre. La idea, en cambio, no contemplaría los comportamientos violentos entre personas del mismo sexo.

6.6.2.-La presencia poética de la mujer

La mujer es el eje central en toda la poesía de Martha Leonor González expresada en varias situaciones, una en su entorno familiar: la madre nos presenta a una mujer sometida y subyugada al patriarcado; y la abuela que representa la tradición familiar, pero siempre al margen de una mujer en igualdad de oportunidades y derechos como la de los hombres.

Otra faceta es la mujer en la sociedad misma, como aquellas que se drogan, se prostituyen, y mujeres golpeadas, abusadas y ultrajadas en una sociedad machista. La otra mujer, es ella misma, en una combinación mujer-poeta que revela su yo interior, por medio de los recuerdos, sueños, ansias y deseos.

LA MUJER

ENFOQUE DE GÉNERO	EJEMPLOS
LA MUJER	<p>Mi abuela no conoce las estrellas y reclama a la muerte la danza no aprendida</p> <p>Hay que pasear a mi abuela para que conozca las estrellas</p> <p>La mujer vestida de inmaculada demora la peligrosa entrega matinal con el pelo alborotado los pies curtidos la cara sin lavar la mujer regresa como una mujer tirada al viento, con la herencia de dos camisas y un sombrero</p> <p>Mi hermana fuma marihuana imagino las volutas</p> <p>La llamo hermana para que muerda mi anzuelo y me abrace</p>

	<p>madre e hija</p> <p>llevan a sus bocas agua</p> <p>flemática mujer de hermoso pelaje</p> <p>en cintura</p> <p>enmarañado pelo</p> <p>una araña carga en tu pubis ancestral</p> <p>Mujer prohibida toca a hombre prohibido.</p> <p>Rota está la soledad de sus labios</p> <p>Una mujer tiene acantilados profundos</p> <p>Un faro de luces intermitentes</p> <p>Una mujer con algas en el pecho</p> <p>Suplica perdón a las piedras</p> <p>La noche es una paloma travesti</p> <p>Paloma mujer, paloma gato azul</p> <p>Ella toca el cielo de la boca que es infierno</p> <p>Su lengua es un caracol despierto</p> <p>Una mujer lava Sus tazas con perfume.</p>
--	---

MUJER-POETA

El corazón que está en mis manos
dice: lentitud de vida corre por la
sangre

Camino por las calles con el deseo
de
matar
de renunciar a la mirada triste de mi
enemigo

romper el pasado sin cansancio,
es desuñar una mañana inventada
y después dormir

llevo en cada día malhumores
comunes
espasmos en el estómago, úlceras

la frente sudada y arrugas en la
costilla izquierda

vitoreo el mal humor

busco los días iluminados que me
ciegan
como cuchillo que se clava

Sigo las voces por los corredores
y me descubro eterna

son los rostros de esta casa que me
hablan
con mis versos

	<p>invento un paraíso de amigos</p> <p>Trago las púas que mi padre sembró mi hermano las cultivas</p> <p>en esta habitación</p> <p>hay metáforas acorraladas</p> <p>y el tío vivo armado con clavos sangrantes</p> <p>cortan los dedos de la niña que soy</p> <p>Aferrada a la tierra voy por el río</p> <p>Soy el río con ella la mayagna</p> <p>Un ángel negro se posa en mi puerta, es amigo de mis sombras</p> <p>Son sus manos que encienden las teas de mis brazos,</p> <p>Largas horas donde atardezco muda esperando</p> <p>Ahí, en ese instante, siento abrigar todo pístelo para luego mi virginidad entregársela a los gladiolos</p>
--	---

	<p>El habita mu cuerpo con su llave soy un pestillo a punto de dislocarse</p> <p>me reconozco en los espejos que fui como esas barcas mecidas por rocas</p>
--	---

CONCLUSIONES

Consideramos que este trabajo de tesis se centró en la poética de Martha Leonor González, comprobando la hipótesis planteada en este estudio; además los objetivos fueron alcanzados al especificar los elementos poéticos por medio del estudio y análisis estilístico de su obra. Se resaltó el enfoque de género como aporte estético a la literatura contemporánea nicaragüense.

Es una de las voces poéticas más relevantes de la actual poesía contemporánea nicaragüense. La valoramos como una poeta comprometida, que cuestiona y denuncia a la sociedad actual, identificándose desde su yo lírico con las mujeres marginadas como las drogadictas, trabajadoras sexuales y mujeres abusadas. Además cuestiona los principios éticos de la familia tradicional, se evidencia en los poemas Al padre, en su primer poemario *Huérfana embravecida* y otros poemas de *La casa de fuego*.

Así mismo la escritora está consiente en toda su producción poética de la problemática de la marginación e inclusión cultural y recoge en sus poemas una postura beligerante que apuesta a una mejoría de las condiciones de vida a través de la trasgresión de la palabra poética y su vitalismo verbal lleno de ira, en la que logra plasmar el espíritu y preocupación de nuestra época, marcada por la tecnología, la degradación humana y el medio ambiente. Lo evidenciamos, como ejemplo en el poema *la niña de la hierba* la poeta invita a que se despoje del mundo de la drogas. El medio ambiente lo pudimos apreciar en la segunda parte del poemario *La casa de fuego* titulado *El barco del poeta*.

Nuestro trabajo nos permitió identificar en la poesía de Martha Leonor González los elementos poéticos que conforman su yo lírico, por medio del estudio y la valorización de la temática que desarrolla en sus poemas, también el análisis estilísticos de su obra poética. Así mismo demostrar el enfoque de género que se manifiesta en los tres libros estudiados y que son: *Huérfana embravecida*, *La casa de fuego* y *Palomas equilibristas*. Donde el personaje central de su obra es

la mujer que la presenta en las diferentes facetas del núcleo familiar y social, pero desde una perspectiva solidaria y asertiva.

Su poesía está marcada por los deseos, los sueños, las alucinaciones, porque denuncia la represión contra una humanidad cada vez más discriminadas por las ideologías y mitos sociales. La solidaridad no está en ponderar estas acciones; todo lo contrario, le ha dado a ellas refugio en sus poemas. La poesía es la voz para las que viven en esta sequedad urbana, que perfora y desgarrar la esencia misma de la mujer, que gracias al poder de la poesía de Marta Leonor González, se vuelve palomas equilibristas, en una transparencia de poema-mujer.

Su aporte a la gran poesía nicaragüense, es de gran importancia porque desconstruye el lenguaje al emplear una terminología simbólica como lo es la casa, el barco, la figura del padre, el ángel y los animales; donde todos ellos expresan una nueva connotación poética que va de lo tangible a lo intangible; pero centra su yo poético en la cruda realidad de la condición humana; que busca el ámbito de lo emotivo, afectivo a través de lo onírico.

En estos poemarios la palabra de Martha Leonor González se esgrime como una espada, ya que ella ha roto con el lenguaje impuesto por la tradición masculina, manifestando una voz lírica femenina preñada de recuerdos oníricos. Por tal motivo sus poemas emplean un lenguaje crudo, pero desde una adjetivación e imagen surrealista que denota una inconformidad permanente en el contexto ético y moral de la llamada era de la globalización y la tecnología.

La poesía de Martha Leonor González desde su propuesta estética crea nuevas realidades poéticas, surrealistas, llenas de feísmo léxico, así también versolibrismo, que se manifiesta al romper con los moldes estéticos tradicionales. Finalmente vitalidad y simbología en el empleo del lenguaje metafórico y la imagen poética.

Finalmente consideramos como maestrantes que hemos logrado aportar el estudio poético de la obra literaria de Martha Leonor González llenando un vacío en la historia y la crítica literaria. Este es el primer estudio valorativo que presenta los aportes de Martha Leonor González a la poesía contemporánea nicaragüense

lo encontramos en los textos poéticos por medio de la transgresión y experimentación verbal que la caracteriza como una forma socio-poética del Siglo XXI.

RECOMENDACIONES

La incorporación de la obra poética de Martha Leonor González en el componente de Enfoque de Género en Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, UNAN-León.

Los docentes de secundaria en el área de Lengua y Literatura motiven la lectura de su obra literaria por presentar una temática de actualidad, social y crítica. De tal forma que los estudiantes conozcan a las nuevas poetas nicaragüenses.

Que se promuevan investigaciones educativas acerca del estudio y análisis literario de autoras del siglo XX, enmarcadas en la literatura nicaragüense contemporánea.

ANEXOS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aristóteles. Poética (2002). Prólogo, traducción y notas de Antonio López Aire. Ediciones Istmo. España.

Cárdenas, Galel. Manual de teoría y análisis literario (19996). Editorial Universitaria. Honduras.

Cerdas Albertazzi, Juan Fernando. Estética y tejido de la vida (2006). Universidad de La Salle, San José, Costa Rica.

Cirlot, Juan Eduardo. Diccionario de simbología (1992). Colección Labor. España.

González, Martha Leonor. Huérfana embravecida (1999) Editorial 400 Elefantes. Managua.

González, Martha Leonor. La casa de fuego (2008) Editorial 400 Elefantes. Managua.

González, Martha Leonor. Palomas equilibristas (2^o13) Editorial 400 Elefantes. Managua.

Hernández López, Abigaíl. La fantasía y los mundos de salvación de Gloria Elena Espinoza de Tercero (2011) Editorial Universitaria UNAN-León. Nicaragua.

Núñez Ramos, Rafael. La poesía (1998). Teoría de la literatura y la literatura comparada. Editorial Síntesis S.A. España.

Palacios Vivas, Nydia. Voces femeninas en la narrativa de Rosario Aguilar (1998) Editorial Ciencias Sociales. Managua.

Palacios Vivas, Nydia. Estudios de literatura hispanoamericana y nicaragüense (2000) Editorial CIRA. Managua.

Tünnermann, Carlos. Cambio y transformación universitaria (2008) HISPAMER. Managua.

Wagensberg, Jorge. La rebelión de las forma (2004). Tusquets Editores S A. España.

