

poesía sinsombrero
un proyecto dedicado a las
artistas de la Generación del 27
a sus nombres y a sus trayectorias

*por
carmela mayor*

POESÍA SINSOMBRERO

ACTIVISMO POÉTICO EN EL AULA

La memoria histórica atraviesa todos los temas que están relacionados con la cultura de un país. Y la literatura, obviamente, es uno de ellos. Cuando hablamos de memoria histórica estamos haciendo referencia a toda una serie de cuestiones que atañen a la manera que tenemos de relacionarnos con nuestro pasado, de recuperar y construir una historia personal y nacional lo más justa posible. En este caso concreto, desde el enfoque literario y artístico, vemos un claro ejemplo cuando nos acercamos a las Sinsombrero y a la Generación del 27. Al hablar de la Generación del 27 estamos haciendo referencia a toda una pléyade de autores sin la cual es imposible comprender el arte y la cultura contemporáneos de nuestro país. Nombres de integrantes del grupo como Federico García Lorca, Rafal Alberti, Manuel Altolaguirre o Pedro Salinas en el ámbito literario; Luis Buñuel en el cine, o Salvador Dalí y Manuel Ángeles Ortiz en las artes plásticas, nos vienen de inmediato a la cabeza. En nuestra mente aparecen las imágenes de la Residencia de Estudiantes de Madrid y, en general, fotogramas de una época en la que la cultura española alcanzó uno de sus momentos de mayor esplendor.

Pero ¿por qué hubo que esperar medio siglo para conocer a las mujeres que la integraban, por qué no conocíamos sus nombres ni sus trayectorias?

Tras la Guerra Civil, algunas se quedaron en España y fueron condenadas a un exilio interno que las marginaba para desterrarlas por completo de la vida pública. Las que se fueron se llevaron consigo un pequeño trozo de esa otra patria. Otra patria (la de los que perdieron) que el régimen se encargó de arrasar desde el primer momento utilizando la represión física e intelectual; hasta el punto de borrar, no solo de los escritos, sino de la memoria colectiva, su recuerdo. Tras la victoria del bando nacional, la nueva ola cultural española, que se había convertido en una referencia a nivel internacional durante los años veinte y principios de los treinta, fue juzgada y condenada al olvido.

En 1914 surgió un grupo de mujeres que lucharon por los derechos de la mujer en una España que las condenaba a la mediocridad, y que se convertiría en la generación de pensadoras y artistas femeninas más importantes e influyentes de la historia cultural española. Victoria Kent, María de Maeztu o Clara Campoamor crearon toda una conciencia femenina que devolvía a la mujer la voz. Fueron mentoras de María Teresa León, Concha Méndez, Maruja Mallo, Ernestina de Champourcín, María Zambrano, Rosa Chacel o Josefina de la Torre, entre otras.

Tras la muerte de Franco, la obra de ellos se reconoció y se incluyó en los libros de texto, pero los nombres de ellas siguen, muchos años después, sin tener un lugar destacado entre los referentes de la cultura contemporánea de nuestro país. Se hicieron desaparecer sus creaciones, con disimulo, de un relato histórico edificado sobre las bases ideológicas y morales del bando victorioso y de una Transición en la que no había tiempo (ni interés) para prestar atención a estos “detalles”.

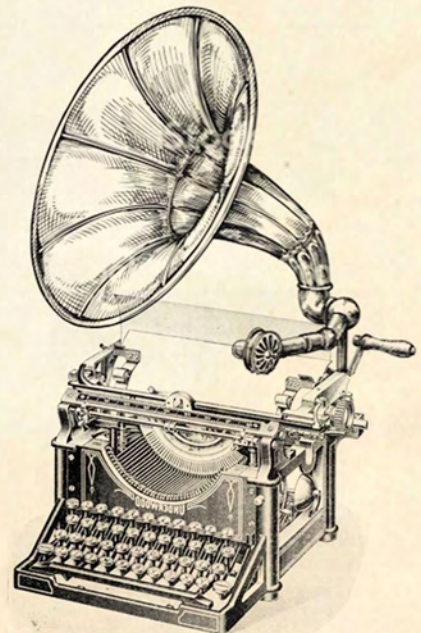
El término “las Sinsombrero” tiene su origen en el gesto de quitarse el sombrero en público que protagonizaron Maruja Mallo, Margarita Manso, Salvador Dalí y Federico García Lorca en la Puerta del Sol. Un día, en el Madrid de los años 20, pasearon los cuatro por la Puerta del Sol quitándose el sombrero. Esta actitud transgresora pretendía romper la norma y, metafóricamente, en ausencia de la pieza que tapa la cabeza, liberar y descongestionar las ideas y las inquietudes. Este gesto, quitarse el sombrero, los convirtió en rebeldes, especialmente a las mujeres. Para ellas, prescindir del sombrero implicaba transgredir las normas repetables de clase y de género, eliminando las distinciones entre mujeres de diferentes clases sociales, cuando en aquel tiempo solo las mujeres de clase social baja y las llamadas mujeres públicas, eran las únicas que no llevaban sombrero.

Aquel 1927 fue sin duda un año emblemático de la modernidad cultural en España.

Carta al vacío
Es escribir a alguien
o lanzarse al silencio,
a nadar en lo oscuro,
a encender una llama
aunque ahoguen las dudas.
¿Carta a lo que no existe?
Hay buzones alados
que se disparan solos
y un correo sin pistas
ni trayecto seguro.

Eludir el camino
que todos conocemos.
Seguir hacia adelante
ruta de los que intentan
lo que nunca pensaron
y se sienten felices
porque hay algo distinto,
porque se desvanece
de pronto lo que sobra
y no existe el vacío
si queremos colmarlo.

"Carta al vacío". Ernestina de Champourcín
(del libro: El vacío y sus dones, 1993)

POESÍA SINSOMBRERO

EL PROYECTO

“Carta al vacío” recoge el sentir de todas aquellas personas que luchan por mantener su originalidad frente a los estereotipos, los prejuicios culturales, la presión económica y el capitalismo exacerbado. De aquellas que caminan llenas de dudas por sendas que aún no han sido trazadas, unas veces tropezando, otras con paso firme. De las que intentan lo que nunca pensaron y se sienten felices al descubrir que algo distinto es posible, algo que tiene el poder de desvanecer todo lo que sobra y que, con su poética, nos hace experimentar el placer de estar vivos.

“No existe el vacío si queremos colmarlo”, dice Ernestina alentadora. Y nosotras respondemos: ¡Enhorabuena!

ACTIVISMO POÉTICO EN EL AULA

¿Activismo?

La palabra activismo es aquella que se utiliza para hacer referencia a un conjunto de acciones un tanto organizadas, mediante las cuales un grupo de personas protesta en contra o a favor de algo. El término proviene de la idea de ser activo, es decir, cuando uno se moviliza y actúa para realizar un cambio, suponiendo que dicho cambio significará una mejora.

El proyecto reivindica, a través de una acción colectiva, la figura y la obra de las poetas del 27, rescatando del olvido histórico y cultural a personalidades esenciales en el mundo cultural de la época, obviadas y silenciadas por una discriminación de género.

Ernestina de Champourcín junto a Maruja Mallo y Salvador Dalí, los tres estudiantes de Bellas Artes en la Real Academia de San Fernando de Madrid.

¿Poético?

Podemos considerar poético todo acontecimiento que escapa a nuestro anhelo de sentido, cuando las cosas tienen otro aspecto que “en la vida corriente” y están unidas por vínculos muy distintos de los lógicos; todo lo que nos sumerge en el extrañamiento, anulando nuestra necesidad de comprensión, y nos hace danzar... La vida, en sí, es poética. O debería serlo.

Gloria Fuertes, esa gran activista poética, creía mucho en la importancia de los recitales, en sacar la poesía a la calle (literalmente, paseando libros con su moto o para recitar a los serenos). Quería, con sus versos, mejorar la vida de los que la rodeaban...

En este proyecto abordaremos lo poético desde la palabra, la imagen figurada y la música. Y además, hablaremos de la poesía que esconden los objetos, y reflexionaremos sobre lo poético de nuestras acciones, del sentimiento que nos generan, y de las emociones que generan en los demás.

Así pues, **Poesía Sinsombrero** es una original campaña de reivindicación y divulgación de la figura y la obra de las poetas del 27, y también una campaña de sensibilización hacia la poesía y el hecho poético, como potencial motor de cambio y transformación personal y social.

“El arte es lo que hace la vida más interesante que el arte” decía Robert Filliou (1926-1987), artista y poeta francés, cuya aportación al desarrollo de la actividad artística, poética y alternativa, en la segunda mitad del siglo veinte es considerable. Filliou elaboró una filosofía lúdica sobre el arte y sobre la vida que resume bien el aforismo antes citado.

Poesía Sinsombrero es un proyecto abierto y multidisciplinar que nace con un doble propósito: por un lado, el fomento de la emoción poética; principio germinador de aquella magnífica explosión de creatividad que fue la Generación del 27.

Y por otro, la voluntad de “colmar el vacío”, recuperando del silencio la voz de aquellas mujeres, involucrando para ello a las nuevas generaciones y celebrando con ellas su resurgir poético.

Conscientes de que nuestra aportación será pequeña y limitada, pero sabedoras de que “toda piedra hace pared”, hemos viajado en el tiempo hasta aquella vanguardia española de la primera mitad del s.XX, y hemos rescatado la figura de 6 artistas.

ERNESTINA DE CHAMPOURCÍN (Vitoria, 1905-Madrid, 1999), poeta.

CONCHA MÉNDEZ (Madrid, 1898-México, 1986), poeta y editora.

MARUJA MALLO (Lugo, 1902-Madrid,1995), pintora y poeta.

JOSEFINA DE LA TORRE (Las Palmas de Gran Canaria,1907-Madrid, 2002), escritora, poeta y actriz.

CARMEN CONDE (Cartagena,1907 - Majadahonda,1996), poeta, prosista, dramaturga, ensayista y maestra española.

CARMEN DE BURGOS (Almería,1867- Madrid,1932), periodista, escritora, traductora y activista de los derechos de la mujer española.

Método y procedimientos

Desde la década de 1910, las vanguardias históricas hacían explícita su voluntad de romper con los aspectos tanto temáticos como semánticos del lenguaje convencional que condicionaban la cosmovisión de los individuos. Su literatura propugnaba crear sus propios alfabetos, sus propias gramáticas, sus propias sintaxis y, además, sus propios tipos de libros dado que lenguajes y escrituras alternativas darían lugar a mundos alternativos.

Así, los experimentos de las vanguardias trajeron nuevas formas de trabajar con las palabras y, por consiguiente, nuevos significados.

Narrativas basadas en el fluir de la conciencia y estructuradas a partir de juegos, como las empleadas por los surrealistas o por el grupo de experimentación literaria OuLiPo.

Poesía Sinsombrero es una iniciativa pensada bajo esa perspectiva lúdica y con la idea de disfrutar creando, así que...¡Juguemos!

Durante la sesión de trabajo recurriremos al juego poético, utilizando la palabra como materia prima. Juegos cercanos a los que utilizaron en su día poetas y escritores surrealistas y dadaistas; Juegos con el lenguaje, juegos con las formas, juegos con la voz.

Intentaremos transmitir y mantener a través de la dinámica propuesta y las acciones subsiguientes, esa actitud alegre, libre y un tanto desobediente que caracterizó a las Sinsombrero.

ESTRUCTURA DE LA SESIÓN Y ACCIÓN POÉTICA

“ATENCIÓN POESÍA EN OBRAS”

1. Introducción: ¿De qué va esto?

Descripción de la iniciativa y objetivos.

Sus protagonistas: *las Sinsombrero*. Historia de vida. Contexto histórico y sociocultural en el que se enmarcan.

Algunos juegos poéticos.

2. Actividad “Poesía en obras”

El punto de partida serán los poemas de las Sinsombrero (que el grupo posiblemente desconozca, cosa que conviene para el desarrollo de la dinámica). Acampando los versos a sus anchas, estos poemas llegarán al aula deconstruidos. La misión de la clase será recrear por grupos un poema de los seleccionados, reorganizando los versos a su libre albedrío.

El resultado: el nacimiento de 6 nuevos poemas, que serán la base de nuestra ACCIÓN Poética.

3. Acción poética

“LA SINSOMBREROBOX”

Cada grupo preparará una cajita-poema conteniendo el poema deconstruido que ha trabajado en clase. Los versos estarán impresos o caligrafiados en tablillas de soporte cerámico en el estilo que cada grupo quiera dar a su pieza. La caja NO contendrá *instrucciones de montaje*.

Además, los grupos deberán pensar la manera de incluir la imagen y el nombre de la poeta en su caja.

Objetivo práctico: Las cajas-poema se comercializarán, de tal modo que con cada nuevo comprador la posibilidad de recrear un nuevo poema será mayor. Contribuyendo no sólo a divulgar la obra de las Sinsombrero sino también a experimentar de primera mano el hecho poético.

PRESENTACIÓN PÚBLICA

Para la presentación pública del proyecto, se expondrá documentación gráfica del proceso de creación, junto a una instalación de *Las Sinsombrero boxes*. Se propondrá a los y las participantes grabar los poemas que crearon en clase, junto a los poemas originales, y que el audio de la grabación esté presente en el espacio expositivo durante el tiempo que dure la presentación. (Posible colaboración de la escuela de música)

El proyecto contribuye al desarrollo de competencias clave en un proceso de enseñanza, y permite adquirir conocimiento a través de la práctica y la participación activa en dinámicas sociales, con un planteamiento metodológico innovador.

NÚMERO DE ALUMNOS Y ALUMNAS

Aproximadamente 25

Carmela Mayor

Ilustración, mediación, escénicas.

Gandia 1969

Licenciada en Bellas Artes (BBAA Valencia)

Premio Nacional de Ilustración. Premio Crítica infantil Serra d'Or. Premio al mejor Libro infantil (La Habana-Cuba). Premio al millor llibre il·lustrat per la Conselleria de Cultura Valenciana.

Participa en la Bienal de ilustración de Bratislava, Lisboa y Bolonia. Con más de una docena de títulos publicados por diferentes editoriales: Kalandraka, Tàndem, Brosquil, Santillana, Anaya, colabora con el Gremi d'Editors del País Valencià, con la red de Bibliotecas Públicas de Valencia, con el APIV (Asociación de ilustradores valencianos) con la ESAD y otras instituciones, realizando talleres didácticos entorno a la ilustración y la escritura creativa. Postgrado en Educación artística y Museos por la Universidad de Valencia. Beca de colaboración en el Departamento de Didáctica del Museo de Arte Moderno de Bologna-Italia-Programa de movilidad europea LEONARDO. Seleccionada como Artista en Residencia en la Escuela Superior de Arte y Diseño de Strasbourg (Francia) por el Proyecto Cultural Europeo ET LETTERA. Cursa estudios de Grado en Psicología en la UNED.

Realiza workshops de ilustración y técnicas creativas dirigidas a maestros y a educadores, y colabora con diversos Centros de Educación Pública, Museos y Fundaciones: Cefire, IVAM, MUVIM, Fundación Bancaja, etc. Ha participado en los programas de Residencias artísticas en Centros escolares, organizados por el Ayuntamiento de Valencia y por el Consorci de Museos. Actualmente gestiona su propio proyecto escénico, "La Cine-maleta ambulante", integrado dentro del proyecto I+D del Laboratorio de Creaciones Intermedia de la Facultad de Bellas Artes de Valencia.