

REVISTA PENÉLOPE EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y LITERARIA DESDE LA ANTIGÜEDAD

PENÉLOPE

Depósito Legal: J 696-2013

Editada en Jaén (España) por **Encarnación Sánchez Arenas**

ISSN: 2341-0086

Revista Penélope

Miembros del consejo de redacción:

- YOLANDACABALLERO ACEITUNO
- MANUEL GAHETE JURADO
- JUAN RAEZ PADILLA
- CLAUDIA SÁNCHEZ PÉREZ
- AKRAM JAWAD THANOON
- GENARA PULIDO TIRADO
- RACHIDA GHARRAFI
- JOSÉ SARRIÁ CUEVAS
- AMIRA DEBBABI
- BOUCHRAIL ECHCHAOU
- ISABEL OLIVER GONZÁLEZ
- DIRECTORA: **ENCARNACIÓN SÁNCHEZ ARENAS**

12ª Edición: diciembre del 2024

Enlace a la página Web: <http://www.revistapenelope.com>

Email: encarnacion.sanchez.arenas@gmail.com

Teléfono de contacto: 617 91 87 97

Texto crítico

de

**José Antonio Olmedo
López-Amor**

Motivos de la tradición clásica y/o el tratamiento o reelaboración de mitos en Antología poética¹ de Aurora Luque

José Antonio Olmedo López-Amor
Universidad de La Rioja
joseantonio.olmedo@unirioja.es

La poesía de Aurora Luque Ortiz (1962) es paradigmática en la poesía española contemporánea con respecto a su relación con la tradición clásica grecolatina. Desde la publicación de *Hiperiónida* (1981) hasta *Homérica* (2022), su producción poética propone un diálogo con los mitos en el que —por lo general— tópicos y motivos se reconfiguran y actualizan para crear un sujeto femenino que se expresa a partir de ellos. De esta manera, en su poética se encuentran las industriales sirenas (de ambulancia) en contraste con las criaturas mitológicas que aturdieron a héroes aqueos² (“Desolación de la sirena” en *Carpe noctem*³); oníricos centauros⁴ que aparecen en una estación de metro (“Girasoles de KarlsPlatz” en *Camaradas de Ícaro*); o paquetes enviados por mensajería en los que en el remitente resplandece el nombre de Pandora⁵ (“Aviso de correos” en *Transitoria*).

Por lo general, este tipo de asociaciones devienen en un impactante contraste que le sirve a Luque Ortiz para desmitificar o parodiar el mito helénico: «No esperé así la vida: / paraísos perdiéndose / o batallas perdidas de antemano» (“Del oráculo falso”⁶ en *Poemas de doblaje*). La ironía y la crítica adquieren roles decisivos a la hora de asignar un sentido moderno a sus poemas: «Vendo roca de Sísifo⁷, /añeja, bien lustrada» (“Anuncios” en *Camaradas de Ícaro*). Mediante este poema «la autora nos plantea una de las paradojas básicas de la existencia: la del humano esfuerzo por preservar aquello que no perdura» (Álvarez Valadés, 2013: 39). No hay recompensa ni alivio en un castigo que, alcanzada la cima, vuelve a empezar. Desnudez del absurdo.

¹ La obra consultada está en la *Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes* (2010), [versión en línea].

² Ulises en *La odisea*.

³ Se opone al tópico literario «carpe diem», adagio que propala el aprovechamiento del momento. En este caso, la autora alude a una apología del goce más liberal y menos moral (placeres nocturnos).

⁴ En la mitología griega, un centauro representa el posible caos que el ser humano enfrentaría de perder su razón. Véase la lucha entre los centauros y los lapitas.

⁵ Como Prometeo (un Titán que desafía a los dioses y es protector de la raza humana) roba el fuego a los dioses para brindárselo a los humanos, Zeus (el más poderoso dios del Olimpo) castiga a los humanos liberando entre ellos los males del mundo (contenidos en la jarra que abre Pandora).

⁶ El propio título del poema alude a dicha desmitificación.

⁷ Rey de Corinto que por engañar a la muerte fue condenado por Zeus a cargar eternamente una enorme roca por una colina situada en las profundidades del Hades.

Aurora Luque busca otro decir, un nuevo lenguaje poético que aúne clasicismo y cotidianeidad, pero sobre todo, que sea preciso a la hora de exponer la subjetividad femenina. La nueva perspectiva de la mujer empoderada incluye la sensualidad y el erotismo, por tanto tiempo vetados, por ello, una de las primeras cualidades de los mitos que desactiva para reconfigurarla es su moralidad: «Pero el semen, la sangre, / las lluvias de la noche / riegan tus piernas blancas. / -Habla, Cicladia, crece. / Goza⁸, Cicladia, habla» (“Leche de pantera” en *Camaradas de Ícaro*). Ambos elementos se encuentran en el poema titulado “Gel”, perteneciente al poemario *Carpe noctem* (1992), donde vemos cómo la autora imbrica un acto cotidiano, como puede ser tomar un baño, con el mito del nacimiento de Afrodita: «De pronto el gel recuerda —su claridad lechosa, / su consistencia exacta— el espermatozoide del mito, / el cuerpo primitivo y trastornado de Urano».

El tópico *vita flumen* se asocia con el *carpe diem* en el poema “*Carpe noctem*”: «Desear es llevar / el destino del mar dentro del cuerpo» (incluido en *Problemas de doblaje*). De esta forma se corporeizan los inefables conceptos de discurrir y gozar. En el poema titulado “Tópico”, del mismo libro, Luque Ortiz desactiva el tópico del *tempus fugit*⁹, dada la efímera condición de la belleza, para subrayar el valor de la memoria: «[...] la dicha pide a gritos que un recuerdo / del futuro la abrace y la duplique. / No corras tras el día. Si no lo acosas puede / que se tienda sumiso / de noche en tu regazo» (*Ibidem*). Y lo mismo ocurre en “Hybris”, donde se ridiculiza la infructuosa soberbia humana: «En la cima, la nada. / Pero todo se arriesga por la cima / del amor o del arte» (*Ibidem*).

Poesía hedonista, epicureísmo, metaliteratura e intertextualidad («*No intentes consolarme de la muerte*¹⁰») son rasgos de una poética que no se agota tras una primera interpretación y que no bebe únicamente de la cultura grecolatina como referente.

Bibliografía:

ÁLVAREZ VALADÉS, Josefa (2013), *Tradición clásica en la poesía de Aurora Luque: Figuras, formas e ideas*, Sevilla, Renacimiento.

LUQUE, Aurora (2010), *Antología Poética*, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: <https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/antologia-poetica--29/html/>, [consulta: 05/01/2024].

⁸ En clara referencia al tópico *collige virgo rosas* («coge, virgen, las rosas», de Ausonio). Parecido al *carpe diem*, pero con una reflexión implícita acerca de la inminente destrucción.

⁹ Tópico latino que propone aprovechar el tiempo debido a lo veloz que este transcurre.

¹⁰ De “Al encontrar en internet un mapa del mundo subterráneo”, perteneciente al libro *Camaradas de Ícaro*. Esta frase es una respuesta de Aquiles a Odiseo en *La odisea*.

Biografía del autor

José Antonio Olmedo López-Amor (Valencia, 1977) es escritor, docente, crítico literario y editor. Titulado en Audiovisuales. Graduado en Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas, por la Universidad de Valencia. Máster de Creación de Guiones Audiovisuales por la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), Máster en Investigación Avanzada en Humanidades (especialidad Estudios Hispánicos) por la Universidad de La Rioja (UNIRIOJA) y Máster en Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y Enseñanza de idiomas, por la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA). Doctorando de Humanidades y Comunicación, por la Universidad de Burgos. Docente de Formación Profesional para el Empleo (formador de formadores). Publica crítica literaria, artículos y entrevistas en prensa y en revistas como *Quimera*, *Turia*, *Revista de Estudios Extremeños* y la gaceta trimestral del haiku *Hojas en la acera*. Miembro de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Codirector y cofundador de la revista literaria *Crátera*, así como cofundador de su sello, Crátera Editores. Miembro de la junta directiva de la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios. Miembro de la Asociación de Escritoras y Escritores Extremeños (AEEEX). Alumno de Vicente Haya en la Fundación Centro de Poesía José Hierro. Traductor al castellano de poetas portugueses contemporáneos. Codirector, cofundador y coeditor de *Crátera. Revista de Crítica y Poesía Contemporánea*, así como de coeditor y cofundador del sello editorial Crátera Editores, con el que también se editan poemarios. Es autor de catorce libros, dos de ellos, de haiku: *La soledad encendida* (2015) y *Nubes rojizas* (2019). Su blog, *Acrópolis de la palabra*, es leído en más de 100 países: <https://acropolisdelapalabra.wordpress.com/>