

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

La representación de la guerra en algunos poemas de Stevie Smith

Camila Spoturno Ghermandi¹
Universidad de La Plata
cspoturno@gmail.com

Resumen: La escritora británica Stevie Smith, considerada por la crítica como una novelista y poeta de la guerra cuenta con una amplia producción literaria que abarca tres novelas, nueve libros de poemas así como algunos cuentos y reseñas que ocupan un lugar destacado en la literatura inglesa. La representación de la guerra, el período de entreguerras y el escenario de posguerra; así como también la problematización del concepto de representación recorre casi la totalidad de su obra que, a su vez, se ubican en el espacio de tensión entre el modernismo y el posmodernismo estéticos. El propósito de la ponencia consiste en indagar acerca de la representación literaria de la guerra en una selección de poemas reunidos en *Collected Poems* (1983).

Palabras clave: Stevie Smith – Poesía – Representación – Modernismo – Posmodernismo

Abstract: The British writer Stevie Smith, considered by the critics as a war novelist and war poet has a broad literary production which includes three novels, nine books of poems as well as stories and reviews that occupies a remarkable place in the British Literature. The representation of war, the interwar period and the post-war stage as well as the author's reflections on the concept of representation are present all throughout her work and they are also located in an area of tension between the literary modernism and postmodernism. The purpose of this paper is to explore the literary representation of the war in a selection of poems published in *Collected Poems* (1983).

Keywords: Stevie Smith – Poetry – Representation – Modernism – Postmodernism

Una de las críticas más importantes de Stevie Smith, Romana Huk, asocia la tensión entre el modernismo y el posmodernismo estéticos con las contradicciones en el discurso presentes en la obra de la escritora británica que

¹ Camila Spoturno Ghermandi se licenció en Letras con orientación literaria en la Universidad Nacional de La Plata en el año 2011. Actualmente está realizando investigaciones en el área de la Literatura Inglesa y cursando Seminarios de Doctorado en la UNLP. Asimismo, es adscripta graduada de la Cátedra Teoría Literaria I en la UNLP.

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

desestabilizan las maneras de pensar, ya que no proponen una manera correcta de ver las cosas sino que pluralizan los discursos y subtextos con todas sus verdades relativas (2005). Es así como en los poemas, como sostiene Anahí Mallol (2012), no hay una posición autoral definida y existe una orientación ideológica ambivalente que se logra a través de los recursos de la exageración, hipérbole, parodia e ironía, entre otros, a la hora de representar una 'galería de tipos'. Lo que se dice en un poema se contradice en otro, por ejemplo, construyendo así la ironía. Por otro lado, la polifonía y el dialogismo (Bajtín, 1982) presentes en los poemas, muestran varios niveles y grados diegéticos al mezclarse las voces del autor implícito (Booth, 1983), más cercanas a la figura de Stevie Smith, contradiciendo una mirada unívoca de los hechos u opiniones.

Esto lleva a diversas interpretaciones de sus poemas, según afirma el poeta británico Seamus Heaney: "her writing and her poems are so widely and so variously interpretable that exegetes clash and contradict." (Heaney *Stevie Smith A Selection* 17). Asimismo, sostiene que la multiplicidad de voces es, sin dudas, una de las características más llamativas y relevantes en los poemas de Stevie Smith:

"... has called Stevie Smith a memorable voice, meaning not only that her own reading voice affected his response to her poems, but also that they are 'poems of the ear'. They make us aware of a relationship between 'a speaking voice, a literary voice (or style) and a style of speech shared by and typical of a certain social and cultural grouping'-that is, the educated English middle classes. An idiosyncratic speaking voice that accosts the reader, a voice of a particular class, speaking with what Heaney calls the accents of "disenchanted gentility" is certainly the most striking quality of the poems.(...) And all kinds of 'speaking' are found in the poems: letters, confessions, prayers, speeches, dramatic monologues, addresses, advice-columns, conversations." (Heaney *Stevie Smith A Selection* 17-18)

La existencia y contradicción entre una "literary voice" o "voice that accosts the reader", y una "speaking voice" es la que genera el efecto cómico o

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

irónico. Hermione Lee, asocia esta pluralidad de voces con el hecho de que su poesía es particularmente referencial:

“The pleasure of satirical characterizations goes with a relish for parody, imitation and pastiche. (...) Stevie Smith is a highly literary and referential writer, and one of the peculiarities of her style is the way she infiltrates other voices into her own. Such references range from the ostentatious and insistent to the oblique and concealed. They range, too, from the accurate to the purposely inaccurate.” (Lee *Stevie Smith: A Selection* 17)

Asimismo, Lee, indaga sobre la sátira y el efecto de comicidad que se busca a través de las diversas voces en los poemas de Stevie Smith:

“Stevie Smith is childish, whimsical, fantastical, escapist; she is, equally, tough, pragmatic, satirical (especially of ‘the Christian solution’ and of the English middle classes to whom she belongs) and intellectually rigorous. Her tone of voice, at once alarming and domesticated, combines these two sides.” (Lee *Stevie Smith: A Selection* 17).

Luego la crítica explica cómo en uno de sus poemas llamado “The Hostage” se genera un efecto cómico e incómodo a la vez, para concluir: “Her poems all shoot us this sort of look, and makes us ‘aware of something comical’ going on. They are about feeling funny, and they give us funny feelings.” (Lee *Stevie Smith: A Selection* 17).

Por otro lado, según afirma Anahí Mallol (2012), en los poemas de la escritora británica, las significaciones están refractadas por otros discursos; ya sean sociales o intertextos literarios. Los del primer grupo son los que se podrían asociar a la cultura de masas (la publicidad) y a lo popular (cuentos, canciones y poemas populares). También se encuentran presentes variantes del discurso bélico autorizado del momento.

En el poema, aparentemente sencillo, “Progression” (1937), la voz de una mujer cínica cuenta cómo se enamoró del *Major Spruce*: “I fell in love with Major Spruce” a quien define como “The sweetest major in the force/ and only 39.”, luego, como indica el título del poema, el sentimiento cambia de amor a

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

aburrimiento hasta la última estrofa donde se indica al lector que, la antes enamorada, ahora se alivia ante la muerte del mayor. Pero este suceso no solo implica la muerte del mayor sino también del apellido, y con él, la tradición, porque es el último de la familia de los Spruces. Stevie Smith se burla de esta tradición, destruye y rearma otra lógica dentro del poema; genera así un gesto interesante ya que uno de los intertextos que más pesan en la poesía y narrativa de la poeta británica es el discurso militarizante. Es la mujer cínica que dice: “menos mal que se murió el mayor del que me enamoré y que pasado un tiempo se volvió aburrido” y, por otro lado, es como si Stevie Smith dijera: “menos mal que muere esta tradición, este patriotismo que al principio puede atraer pero que termina aburriendo”.

“It was the Major Spruce
He died. Didn't I tell you?
He was the last of the Spruces,
And about time too.” (24)

“Progression” puede leerse a la par de “Major Macroo”, poema en el que aparece nuevamente la figura del mayor, sin embargo ahora los roles parecen estar invertidos y es el hombre el egoísta que maltrata a su esposa quien lo ama incondicionalmente como se desprende del verso final: “and not think it inhuman” (aunque otra voz, más cercana a Stevie Smith, sí lo considere inhumano). En este poema hay también una crítica al patriotismo, aunque en esta oportunidad la mirada sarcástica a las formas tradicionales del patriotismo exagerado (Hermione Lee) se muestra a través de la contradicción entre la voz de la mujer enamorada y la de la voz que Heaney definía como la *literary voice* que se acerca a la de la poeta. “Major Macroo” es un poema que se ha leído, desde las lecturas de género, como un retrato de un esposo tirano o como una crítica a la superioridad masculina, sin embargo, se sostiene aquí, que estas lecturas resultan reduccionistas y, por tal motivo, serán dejadas de lado. Sí se rescata la particular representación femenina de la guerra, como explicaremos.

El mayor la deja sola por meses, sin preocuparse por ella, llora sola y nadie la consuela; y viven en otro país porque es más barato. Se recorren los

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

lugares comunes del abandono de la mujer con cierto tono humorístico buscando un efecto de comicidad. Para concluir: “Such men as these, such selfish cruel men / Hurting what most they love what most love them, / Never make a mistake when it comes to choosing a woman / To cherish them and be neglected and not think it inhuman.” (72)

La frase del primer verso de la última estrofa del poema “such men”, es decir, “hombres como estos”, como Major Macroo, nos lleva a una caracterización de un tipo de hombre, determinado por la “literary voice”. Esto se vincula con la representación exagerada de la “galería de tipos”, que se explicó más arriba, en la utilización de los recursos para caracterizar de modo satírico a este hombre de guerra.

Además de la crítica a la figura del mayor, resulta relevante que estos dos poemas pertenezcan al grupo de los llamados poemas de guerra (*war poems*), en los que lo bélico no está tratado de manera tradicional, sino que hay un uso del discurso de guerra autorizado, de las ideas y preconceptos sobre la guerra que son utilizados de manera paródica. La escritora británica logra incluir la mirada femenina de la guerra al parodiar las *home-front novels*, como *The Return of the Soldier* de Rebeca West, en la que se asocia una historia de amor y la guerra.

“Bandol (Var)” es otro poema de guerra donde se parodia el discurso militar y se realiza un retrato satírico de los mayores del ejército inglés; esta vez, mayormente caracterizados por su discurso. Stevie Smith pone en boca de ellos lo que sienten sobre la guerra, con un claro distanciamiento irónico y, nuevamente, creando un efecto cómico:

“And they say
Quite in the best stage-army traditional way:
‘England was quite a good place to live in before the War
Hawkahaw.’
They all seem to have got catarrh.” (17)

Esa voz que se distancia, se ubica más cercana a la figura de Stevie Smith y dice que tienen catarro; explica cómo dicen esa frase de manera

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

tradicional. No solo son personajes prototípicos sino que también es un “tipo de escenario de guerra” que se describe de manera paródica: “They live in boats tied up to the quay / (No income tax, no port dues here you see)” (17). Se utiliza un registro coloquial que apela al lector. Para rematar, en el verso final se sostiene que la descripción fue pintoresca, con una clara ironía, creada gracias a la multiplicidad de voces y tonos como se explicó anteriormente: “Bandol (Var) / How picturesque you are” (17).

En la poesía de Stevie Smith existe una fuerte relación intertextual con los discursos de guerra autorizados contemporáneos: poemas sobre la guerra canónicos, el discurso de los soldados, que Stevie Smith cita en su obra y subvierte a través de la ironía, la parodia y la sátira para articular una experiencia de subjetividad de las mujeres. Se reconfiguran así las tramas tradicionales, para proponer una nueva mirada y presentar la perspectiva de las mujeres, cuyo rasgo principal es cuestionar los discursos militares y nacionalistas. Asimismo, se puede concluir que se desestabiliza una mirada unívoca sobre la guerra y se cuestiona la representación realista para dar lugar así a una crisis de la representación que es, a su vez, como sostiene Raymond Williams (1989) y Erich Auerbach (1950), una consecuencia de la guerra.

Bibliografía

Auerbach, Erich. *Mímesis. La representación de la realidad en la literatura occidental*. México: Fondo de Cultura Económica, 1950.

Bajtín, M. M. *Estética de la creación verbal*. México: Siglo Veintiuno Editores, 1982.

Barthes, Roland. “El efecto de lo real”. En A.A VV. *Realismo. ¿Mito, doctrina o tendencia histórica?* Buenos Aires: Quadrata, 1968.

Booth, Wayne. *The Rhetoric of Fiction*. Chicago: University Of Chicago Press, 1983.

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

Mallol, Anahí. "La construcción de la voz poética en Stevie Smith". *El resto es silencio*. Miguel Ángel Montezanti y Gabriel Matelo. Buenos Aires: Editorial Biblos, 2012. 211-225.

Smith, Stevie. *Collected Poems*. New York: New Directions Publishing, 1983.

----- "Introduction". *Stevie Smith. A Selection*. Ed. Herminone Lee. London: Faber and Faber Limited, 1983. pp.17-31.

Williams, Raymond. *La política del Modernismo. Contra los nuevos conformistas*. Buenos Aires: Ediciones Manantial, 1989.