

Ana Rossetti (San Fernando, Cádiz, 1950)

José Jurado Morales

Universidad de Cádiz

Aunque Ana Rossetti nace en San Fernando (Cádiz) en 1950, ha ejercido toda su actividad cultural y literaria desde Madrid, donde se establece en 1968. Sus inquietudes juveniles la llevan a integrarse en grupos teatrales independientes, viajar por Austria y Marruecos, probar los estudios de Filosofía por su inclinación a la Historia del Arte y asistir a una academia para formarse en el ámbito de la escenografía y el diseño de vestuario. En los tiempos de la transición comienza a escribir unos poemas entre lo lúdico y lo contestatario que reúne para enviar al Premio Gules promovido por la Editorial Prometeo y patrocinado por el Ayuntamiento de Valencia. Un jurado compuesto por Francisco Brines, Justo Jorge Padrón, Pedro de la Peña y Ricardo Arias, entre otros, decide distinguir su propuesta que sale publicada como *Los devaneos de Erato* (1980). Se trata de una decisión conflictiva y valiente porque el poemario ofrece un componente erótico y pasional poco frecuente a esa altura de 1979 aderezado con la mitología clásica, el recuerdo de la infancia, las citas literarias, la religión cristiana; elementos todos presentados sin sometimientos sociales, ideológicos o morales. Desde aquel estreno fulgurante con el Premio Gules la escritora queda encasillada para muchos bajo las premisas del erotismo y lo contracultural.

Luego vienen *Indicios vehementes* (1985), que incluye *Dióscuros* (1982), y *Devocionario* (1986), reconocido con el Premio Internacional de Poesía Juan Carlos I en diciembre de 1985 que convocaba el Ayuntamiento de Marbella y publicado por Visor. Si, resumiendo mucho, la mitología clásica explica *Los devaneos de Erato*, la liturgia católica sirve de fundamento de *Devocionario*, cuyos poemas constituyen el resultado del recordatorio de la niña que fue educada en el ritual católico y en su literatura. Consiste en un diálogo con sus experiencias vinculadas al santoral, los ritos, los rezos, las vidas de santos, la historia de los mártires, la eucaristía. En todo caso, la sensualidad con que a veces nos encontramos no debe llevar a engaños y a interpretarlo en una rígida clave erótica como efecto engañoso del pujante contenido erótico de *Los devaneos de Erato*. Lo que ha de quedar claro en la revisión de su trayectoria radica en que Rossetti no concibe la religión como un conjunto de normas morales, sino como una estructura mental, una cosmovisión que conforma la sociedad y el inconsciente colectivo. De ahí que en esta primera etapa de su carrera se crucen por igual los mitos cristianos, grecorromanos o caballerescos. Y, de igual modo, para ajustar más la lectura

de sus textos hay que tener en mente que estos contienen fundamentos vivenciales —de lo disfrutado en el jardín de la casa familiar a lo hecho en los semiclandestinos locales teatrales—, pero sobre todo culturales y literarios. Hay que percatarse de que a la escritora le gusta mostrar un distanciamiento con respecto a la realidad para que el lector active su entendimiento y considere los muchos indicios y claves esparcidos por los libros, los poemas y los versos: el título, las citas, las paráfrasis, las intertextualidades, las referencias literarias, artísticas, mitológicas, musicales, cinematográficas, pictóricas, etc. Desde sus primeros libros a Ana Rossetti le gusta explicitar poco y mezclar mucho, y esto exige un esfuerzo excepcional por parte del lector si quiere captar el sentido último de su escritura.

La recopilación de toda su obra hasta la fecha, con algunos inéditos, bajo el título de *Yesterday* (1988) vale como punto de partida de una nueva etapa en su trayectoria que engloba, entre otras aportaciones, las *plaquettes Apuntes de ciudades* (1990), *Virgo potens* (1994) y *La nota del blues* (1996) y los poemarios *Punto umbrío* (1995) y *Llenar tu nombre* (2008). Se aprecia en estos años una deriva hacia una poesía menos deslumbrante en lo subversivo y lo epicúreo pero más impactante en lo que tiene de desnuda, una poesía menos culturalista, aunque se abre a lo metapoético, y más intimista. Entre las reafirmaciones y las novedades sobresale la presencia de un tono lírico más confesional que circunda lo amoroso en *Punto umbrío* y el misterio poético en *Llenar tu nombre*.

En suma, los veinte años que van de *Yesterday* a *Llenar tu nombre* son los que van de una Rossetti que no llega a los cuarenta a otra que se acerca a los sesenta, con lo que una lectura progresiva de esta parte de su obra transmite, primero, un alejamiento de los modos empleados y los propósitos buscados en las décadas de los setenta y ochenta, y, segundo, una concienciación de que la vida va en serio y de que esta le exige un proceso de autoanálisis como persona —de ahí el componente emocional y sentimental— y como escritora —de ahí el componente intelectual y metaliterario.

El mapa de la espera (2010) supone el arranque de una nueva etapa en su obra. El autoanálisis mencionado de la persona y la escritora reflejado en sus poemas se refuerza ahora con la consolidación por escrito de sus compromisos éticos e ideológicos. En los últimos tiempos, de forma pareja a la degradación moral, social y política del mundo, la escritora se ha dado a la denuncia sin tapujos de la violencia ejercida por el poderoso, el ninguneo social y legal de los más frágiles, la hipocresía de los gobernantes. Los viajes a ciertas geografías con situaciones humanas espeluznantes —Oriente próximo, norte de África y Latinoamérica— le han reverdecido su

compromiso humanitario y han dado lugar a *Deudas contraídas* (2016), donde se pone en la piel de los silenciados de la Historia para denunciar estos tiempos inhumanos del Siglo XXI.

Lo comentado hasta este punto se refiere a su labor poética, que puede abordarse casi por completo en *La Ordenación (Retrospectiva 1980-2004)*, recopilación efectuada por la Fundación José Manuel Lara en 2004. Sin embargo, Rossetti ha cultivado otros muchos géneros. Ha publicado piezas teatrales y textos pensados para ser representados mediante *performances*; libretos de ópera, como el de *El secreto enamorado* (1993), representada en la Sala Olimpia de Madrid el 16 de abril de 1993; cuentos destinados a un público infantil y juvenil, con la serie de los *baúles* protagonizados por Chus, Cris, Toni, Gabi y Manu, y llenos de momias, dinosaurios, lluvias y piratas, con Alex y Luisito y su atracón de huevos fritos, con las chicas Robinson: Amara e Isabel; obras teatrales para niños con Viela Calamares, Enriqueito Pollo y el resto de la pandilla; relatos variopintos y textos breves en prosa que van de *Prendas íntimas* (1989) a *Una mano de santos* (1997), además de otros, y que recopila en *Recuento. Cuentos completos* (2001). También ha escrito novelas, como *Plumas de España* (1988), *Alevosías* (1991), que logra el Premio La Sonrisa Vertical de novela erótica, y *Mentiras de papel* (1994), entre otros títulos. Y hay destacar su ensayo *Poética y Poesía* (2007), unas reflexiones sobre la poesía y sobre su propia obra acompañadas de poemas escritas para dos conferencias dictadas el 29 y 31 de mayo de 2007 en la Fundación Juan March de Madrid.

En fin, en Ana Rossetti encontramos una escritora independiente de modas que ha logrado una trayectoria coherente distinguida por un núcleo de preocupaciones personales abordadas desde una variedad estilística. A lo largo de su carrera ha ido elaborando un mundo de ficción propio y personal caracterizado por la recreación y revisión de los tópicos del erotismo y el deseo; el uso de un imaginario pagano-cristiano con una relectura de la mitología clásica y una revisión del ritual litúrgico católico; la convergencia de mitologías e imaginarios: el grecolatino, el cristiano-católico, el romántico-transgresor, el modernista-decadentista, el pop, el contracultural, el publicitario, etc.; la profundización en el ámbito de lo femenino; la elaboración de una atmósfera de sensualidad y seducción; la fusión de mística y erotismo; la recurrencia al simbolismo y a un culturalismo refinado; la reivindicación del deseo y el hedonismo; cierta postura empática con los malditos y proscritos de la historia y la literatura; una retórica decadente por momentos; un espíritu posmoderno en el que se mezcla lo

trascendente, lo lúdico y lo irónico; una concepción teatral de lo poético, y cierta tendencia al versolibrismo.

Obra poética de Ana Rossetti

- ROSSETTI, Ana (1980). *Los devaneos de Erato*, Valencia, Prometeo.
- _____ (1982). *Dióscuros*, Málaga, Jazmín.
- _____ (1985). *Indicios vehementes (Poesía 1979-1984)*, entrevista-prólogo de Jesús Fernández Palacios, Madrid, Hiperión.
- _____ (1986). *Devocionario*, prólogo de José Infante, Madrid, Visor.
- _____ (1987). *Pasión y martirio de la devota de San Francisco de Catania (en el siglo, Franco Battiato)*, Málaga, Cuadernos del Camaleón, [plaquette].
- _____ (1987). *Aquellos duros antiguos*, Málaga, Publicaciones de la Librería Anticuaria El Guadalhorce, [plaquette].
- _____ (1988). *Yesterday*, prólogo de Pablo García Baena, Madrid, Torremozas.
- _____ (1989). *Quinteto*, Madrid, Colección de Octavio Cólís y Francisco Cumplían, junio [plaquette].
- _____ (1990). *Hasta mañana, Elena*, Zaragoza, Cuadernos de Aretusa, [plaquette].
- _____ (1990). *Apuntes de ciudades*, Málaga, Plaza 24 de Marina, [plaquette].
- _____ (1994). *Virgo potens*, Valladolid, El Gato Gris, [plaquette].
- _____ (1995). *Punto umbrío*, Madrid, Hiperión.
- _____ (1996). *La nota del blues*, Málaga, Rafael Inglada col. Llama de Amor Viva, [plaquette].
- _____ (1998). *Ciudad Irrenunciable*, Montilla, Aula Poética Inca Garcilaso, [plaquette].
- _____ (2004). *La ordenación (Retrospectiva 1980-2004)*, ed. de Paul M. Viejo, Sevilla, Fundación José Manuel de Lara, col. Vandalia Maior.
- _____ (2008). *Llenar tu nombre*, Madrid, Bartleby.
- _____ (2010). *El mapa de la espera*, ilustraciones de Elena González, prólogo de Juan Velasco Moreno, Madrid, Editorial Polibea – Col. Los Conjurados.
- _____ (1960). *Deudas contraídas*, Madrid, La Bella Varsovia.

Bibliografía sobre Ana Rossetti

- BIANCHI, Marina (2013). «La poética independiente de Ana Rossetti», en José Jurado Morales (ed.), *La poesía iba en serio. La escritura de Ana Rossetti*. Madrid: Visor, colección Biblioteca Filológica Hispana, nº 141. 25-67.
- COBOS, Mercedes (1994). «La Mitología en la obra poética de Ana Rossetti y Juan Cobos Wilkins (Conversaciones con los autores)», en Luis Gómez Canseco (ed.), *Las formas del mito en las literaturas hispánicas del siglo XX*. Huelva: Universidad de Huelva. 210-239. [entrevista]
- ESCAJA, Tina (1995). «Transgresión poética. Transgresión erótica: sobre los ángeles terrenales en el *Devocionario* de Ana Rossetti», *Anales de la Literatura Española Contemporánea* (University of Colorado at Boulder, USA), vol. 20, nºs 1-2. 85-100.
- _____ (1995-1996). «Liturgia del deseo en el *Devocionario* de Ana Rossetti», *Letras Peninsulares* (Davidson College, USA), vol. 8, nºs 2-3, invierno. 453-470.
- _____ (1997). «Ana Rossetti, poeta mutante: indicios de una trayectoria poética», *Alaluz* (University of California, USA), vol. 27, nº 1. 27-42.
- JURADO MORALES, José (ed.) (2033). *La poesía iba en serio. La escritura de Ana Rossetti*. Madrid: Visor, colección Biblioteca Filológica Hispana, nº 141.
- JURADO MORALES, José y Gilda Perretta. «Bibliografía sobre Ana Rossetti», en José Jurado Morales (ed.), *La poesía iba en serio. La escritura de Ana Rossetti*. Madrid: Visor, colección Biblioteca Filológica Hispana, nº 141, 2013, págs. 363-375.
- ROBBINS, Jill (2000). «Seduction, Simulation, Transgression and Taboo: Eroticism in the Work of Ana Rossetti», *Hispanófila* (University of North Carolina, Chapel Hill, USA), nº 128, enero. 49-66.
- _____ (2004). «An Introduction: Postmodern by Design», en Jill Robbins (ed.) *P/herversions: Critical Studies of Ana Rossetti*. Lewisburg: Bucknell University Press. 31-62.
- _____ (ed.) (2004). *P/herversions: Critical Studies of Ana Rossetti*. Lewisburg: Bucknell University Press, 2004.
- UGALDE, Sharon Keefe (1991). «Subversión y revisionismo en la poesía de Ana Rossetti, Concha García, Juana Castro y Andrea Luca», en Biruté Ciplijauskaitė (ed.), *Novísimos, postnovísimos, clásicos: Poesía de los años 80 en España*. Madrid: Orígenes, 1991. 117-39.
- _____ (1992). «The Feminization of Female Figures in Spanish Women's Poetry of the 1980s», *Studies in Twentieth Century Literature* (Kansas State University, USA), vol. 16, nº 1. 165-184.
- _____ (1995). «End-of-the-Century Spanish Women Poets Go Public: Gender and the Long Poem», *Revista de Estudios Hispánicos* (St. Louis, MO., USA), vol. 39, nº 2. 365-381.

VIEJO, Paul M. (2004). «Introducción» a Ana Rossetti, *La Ordenación (Retrospectiva 1980-2004)*. Sevilla: Vandalia. 7-24.

ZALDÍVAR, María Inés (1998), *La mirada erótica: Gonzalo Millán/Ana Rossetti*. Santiago de Chile: Red Internacional del Libro.