

Maria - Mercè Marçal Serra (1952 - 1998)

por Fina Llorca

Maria-Mercè Marçal, nacida en Barcelona, pasó su infancia en un ambiente rural del que procedían sus padres, en Ivars d'Urgell (Lleida). Se traslada a Barcelona para inscribirse en Filosofía y Letras. Fue allí y en los años de facultad en donde toma contacto con un ambiente de inquietudes nacionalistas y literarias al mismo tiempo, y en donde afianzaría su elección de la lengua catalana como única lengua de creación y desarrollaría su voluntad de actuar y significarse en los ámbitos cultural y político.

Marçal, ya licenciada en Clásicas, empieza su tarea como profesora de lengua y literatura catalanas en un instituto de Enseñanza Media, milita en un partido de inspiración nacionalista y encuentra en el feminismo un ámbito de lucha y de pensamiento en el que lo público y lo privado pueden articularse, y en el cual preguntarse por el mundo desde su propia condición de mujer.

Su primer poemario publicado, *Cau de llunes* (1973-1976), se presenta avalado por un prestigioso premio, el Carles Riba, que lleva el nombre del poeta catalán emblema del exilio y de la resistencia en la palabra.

En el segundo poemario, *Bruixa de dol* (1979), empieza a consolidar una voz poética personal y muestra ya su saber hacer poético. La autora opta por mantener las composiciones de origen popular, escritas en estrofas tradicionales, respecto a las que declara una filiación lorquiana, y prueba, al mismo tiempo, la lúdica, en impecables sonetos en los que despliega una imaginación compleja y articulada, y una gran riqueza léxica.

Marçal se plantea, desde sus inicios, de una manera especialmente consciente e intensa, el problema de la tradición. Notando la escasez y la invisibilidad de una tradición contemporánea de autora femenina en la que insertar su propia obra, inicia una tarea de investigación que prolongará a lo largo de toda su vida en su obra y en proyectos colectivos entre los que destaca la fundación de las escritoras del PEN catalán y la manifestación *Cartografías del Deseo*.

Si en los dos primeros poemarios de Marçal los temas predominantes son el amor y la amistad, la búsqueda de la identidad en relación a la identidad del otro/a, ligados estos elementos al descubrimiento de la soledad, el tercer poemario, *Sal oberta* (1982), a la vez que continúa indagando sobre el amor, se adentra en la poetización de experiencias consideradas como exclusivamente femeninas: el embarazo, visto como aceptación del azar y de la vida; el parto y los primeros tiempos de relación con la criatura por nacer. "Sal oberta" poetiza su propia experiencia de la maternidad asumida como proyecto global y en solitario.

El cuarto poemario, *Terra de mai*, por avatares editoriales, fue incorporado en un quinto libro, *La germana, l'estrangera*. En él se reúnen 15 sextinas. A la innovación formal se suma y se enlaza el reto de cantar, desde una voz poética femenina, la pasión amorosa entre dos mujeres. Ningún elemento léxico o morfosintáctico revela este hecho, pero en cambio es bien visible la voluntad de sexualizar la experiencia amorosa en las imágenes de la poesía. La germana, l'estrangera, comprende también una serie de poemas dedicadas a la hija ya nacida y a los primeros ensayos de asunción de nuevos papeles en la relación madre-hija, nuevas identidades. Un tercer grupo de poemas cantan el abandono amoroso desde el punto de vista de la abandonada por un tiempo ya inequívocamente femenino. A mayor razón, la separación de la amante del cuerpo de la amada, es vista como el parto doloroso desde la vivencia de la criatura.

En este quinto poemario, aunque encuentran algunos sonetos y alguna canción popular, se ensayan estrofas de origen oriental, como el haikū y la tanka, más adecuadas seguramente al proceso de progresiva desnudez y esencialización de la poesía de Marçal. La densidad de pensamiento, siempre presente como un elemento importante en la poesía de esta autora, irá progresivamente prescindiendo del artificio de la brillantez de las imágenes y los recursos retóricos.

Cuando, en 1989, se publica la entonces obra completa de la autora, recogida bajo el epíteto *Llengua abolida*, se incluye en ella un poemario que quedará inédito de manera independiente hasta muchos años después, *Desglàs*. En un primer apartado se elabora, a raíz de la muerte del padre real, la muerte del Padre simbólico, partiendo del largo poema *Daddy*, de la norteamericana Sylvia Plath. Un segundo apartado, "Contraban de llum" continúa la exploración del amor entre mujeres, ya no en un tono triunfal y cismico, de plenitud erótica, como era el tono de *Terra de mai*, sino de indagación contradictoria en la vivencia propia y en su representación social.

La obra de Marçal, interrumpida por la muerte un 5 de julio de 1998, tiene una continuidad póstuma en la publicación de algunos poemas dispersos y otros inéditos en el volumen *Raó del cos* (2000), preparado por Lluïsa Julià. En este pequeño poemario se incluyen poemas sobre la enfermedad y la muerte, y sobre la filiación femenina y la relación con la madre, simbólica y real. La resignificación de la pasión muerte y resurrección de Cristo es aquí resignificada desde un cuerpo y un pensamiento de mujer.

Su única novela, publicada en 1994, *La passi segons Renée Vivien*, es una biografía novelada de la poeta americana de expresión francesa, cantora, después de Safo, de los amores femeninos. Es también una expresión en prosa de la poética de Marçal, una base de datos de su pensamiento, elaborado de manera más sintética en la poesía, una inmersión en las dudas profundas sobre la capacidad del lenguaje poético de expresar el cuerpo y la pasión vital a través de la literatura. Todo ello, a través de una variedad de voces que hablan en tonos bien distintos y desde diferentes puntos de vista, de la poeta ausente, hasta tejer acerca de ella un tapiz variopinto y polidrico sobre la gran desconocida que es para cualquier yo, el / la otro /a, a través del cual, y sólo así, nos es dado conocernos o aproximarnos al conocimiento de nosotros mismos.

Tradujo además a Yourcenar y Colette al catalán y, en colaboración con Monika Zgustova, a las poetas rusas Akhmatova y Tsvietieva.

Una fundación que lleva su nombre y presidida por su hija, Heura Marçal, se ocupa de la difusión de su legado y de alentar estudios sobre su obra.

Obras

poesía

(1977): *Cau de llunes*. Barcelona, Proa.

(1979): *Bruixa de dol*. Barcelona, Llibres del Mall.

(1982): *Sal oberta*. Barcelona, Llibres del Mall.

(1982): *Terra de mai*. València, Edicions El Cingle.

(1985): *La germana, l'estrangera*. Barcelona, Llibres del Mall.

(1989): *Llengua abolida (1973-1988)*. València, Tres i Quatre.

- (1997): DesgliaÅ§. Barcelona, Edicions 62.
(2000): RaÅ³ del cos. Barcelona, Edicions 62 / EmpÅ°ries.
(2001): Contraban de llum. Antologia poÀ´tica, selecciÅ³n y prÅ³logo: LluÅ¬sa JuliÅ¬. Barcelona, Proa
(2001). RaÅ³ del cos. Al cuidado de LluÅ¬sa JuliÅ¬. Barcelona: Edicions 62 / EmpÅ°ries.

Narrativa

- La disputa de Fra Anselm amb l'ase ronyÅ³s de la cua tallada. Con GlÅ²ria Puig. Barcelona: Aliorna, 1986.
Å«Viratges, reminiscÃ²nciesÅ» a Barceldones. Barcelona: Edicions de l'Eixample, 1990, 53-63.
(1994). La PassiÅ³ segons RenÅ©e Vivien. Barcelona: Columna.
Å«Jocs de mÃ²scarsÅ» en Dones soles. 14 contes. Barcelona: Planeta, 1995, 73-92.
Å«El retornÅ» en Els vistaires a ca l'Å©rnica. Tremp: Garsineu, 1995, 167-175.

CrÃ²tica literaria y ensayo

- IntroducciÅ³n y selecciÅ³n en Clementina Arderiu, Contraclaror. Antologia poÀ´tica. Barcelona: laSal, Edicions de les dones, 1985.
Å«Rosa Leveroni, en el llindarÅ» en Literatura de dones: una visiÅ³ del mÃ²n. Barcelona: laSal, Edicions de les dones, 1988, 97-119.
Å«En dansa obliqua de miralls: Pauline M. Tarn [RenÅ©e Vivien], Caterina Albert [VÃ²ctor CatalÃ²] i Maria AntÃ²nia SalvÃ² Å», con LluÅ¬sa JuliÅ¬ : en Cartografies del diseg: quinze escriptors i el seu mÃ²n. Barcelona: Proa, 1998, 21-52.
Å«Com en la nit, les flames: Anna AkhmÃ²tova-Marina TsvetÃ²ievaÅ» en Cartografies del diseg: quinze escriptors i el seu mÃ²n. Barcelona: Proa, 1998, 157-192.
Å«Diferencia y normalizaciÅ³n. La poesÃ²a catalana de los Å³ltimos treinta aÃ±osÅ», con LluÅ¬sa JuliÅ¬ , a Joana Sabadell, Mosaico ibÃ©rico. Ensayos sobre poesÃ²a y diversidad. Madrid: Ediciones JÃ²car, 1999, 153-180.
Sota el signe del drac. Barcelona: Proa, 2004.

traducciones propias

- AKHMÃ²TOVA, Anna Andreevna (1991). RÃ©quiem i altres poemes. Amb Monika Zgustova. Barcelona: Edicions 62.
COLETTE (1985): La dona amagada. Barcelona, Llibres del Mall.
FINI, Leonor (1992): L'oneiopompe. Barcelona: Espai de dones.
TSVETÃ²IEVA, Marina (1992). Poema de la fi. Con Monika Zgustova. Barcelona: Edicions 62, despuÃ©s en:
(2004): Versions d' AkhmÃ²tova i TsvetÃ²ieva. Com en la nit les flames. Con Monika Zgustova. Barcelona, Proa.
YOURCENAR, Marguerite (1990): El tret de grÃ²cia. Barcelona, Edicions B.

Traducciones

Traducciones al castellano

- MARÃ²AL, MARIA MERCÃ² (2004): Deshielo. TraducciÅ³n de Clara Curell. Montblanc, Å•gitor.
MARÃ²AL, MARIA-MERCÃ²: AntologÃ²a. Sant Cugat del VallÃ²s, Los Libros de la Frontera, 2005.

Selecció, traducció, pròleg i notes de Neus Aguado y Luisa Cotoner.

MARÇAL, MARIA-MERCÉ: La passi segon Renée Vivien. Barcelona, Seix Barral, 1995.
Traducció Pilar Giralt Gorina.

Bibliografia Crítica

En homenage

(1998): Àlbum Maria-Mercé Marçal. Edició de Lluïsa Julià. Barcelona, Centre Català del PEN Club.

AAVV (1998): Homenatge a Maria-Mercé Marçal. Barcelona, Empòries.

AAVV (1998): Homenatge a la paraula. Recital en memòria de Maria-Mercé Marçal. Gandia, CEIC Alfons el Vell.

AAVV (2000): Llengua abolida: Primerencontre de creadors. Lleida, Ajuntament de Lleida.

AAVV (HIVERN 2006): RELS. Revista d'idees i cultura: Maria-Mercé Marçal.

AAVV (2008): REDUCCIONS. Revista de poesia: La poesia de Maria-Mercé Marçal.

otros

Amb els cinc dits el cel: Maria-Mercé Marçal. (1999). Lleida, Ajuntament de Lleida. (video)

AAVV (1995): Maria Mercé Marçal, àlbum descriptiu del mes, Crònica d'Ensenyament, Barcelona, Departament d'Ensenyament i Cultura, Generalitat de Catalunya.

AAVV (2004): Dossier Maria-Mercé Marçal, Lectora. Revista de Dones i Textualitat, 10. 157-282.

ANGLADA, Maria-Àngels (1989): Maria-Mercé Marçal: Rima i ritme, Urc 4-5.

CLIMENT, Laia

La primera etapa en la trajectòria poètica de Maria-Mercé Marçal. Anàlisi de Cau de llunes, Bruixa de dol i Sal oberta, Memoria de Licenciatura (inèdit), UV.

(2005): Cos i gènere en el discurs poètic contemporani: anàlisi contrastiva de la poesia de Vicent Andrés Estellés i Maria-Mercé Marçal, Tesis doctoral (inèdit), U Jaume I.

JULIÀ, Lluïsa:- (2000): Utopia i exili en la poesia de Maria-Mercé Marçal, Josep-Anton Fernàndez (ed.). El gai saber. Introducció als estudis gais i lèsbics. Barcelona, Llibres de l'Índex, 353-371.

- (2007): Cultura i agricultura. Dialèctica simbòlica en Maria-Mercé Marçal, Tradició i orfenesa, Barcelona, Leonard Muntaner editor, 105-116.

- (2007): Entre la utopia i l'exili. Sobre la poesia de Maria-Mercé Marçal,

MONTERO, Anna (1987): Anna Montero entrevista Maria-Mercé Marçal, Daina. Revista de Literatura 3: 77-101.

NADAL, Marta (1989): Maria-Mercé Marçal. Els confins de la identitat, Serra d'Or 352: 24-28. Luego: Converses literàries (1991). Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 71-79.

- (1998): Mapes imaginàries amb nom de dona, Avui, 9 de julio, 20.

SABADELL, Joana (1998): Allon vida i literatura fan trena. Conversa amb Maria-Mercé Marçal sobre Poesia i Feminisme, Serra d'Or 467: 12-21.

SISTAC, Dolors (2001): L'riques del silenci. La cançó de dona a Safo, Renée Vivien i Maria-Mercé Marçal. Lleida, Pagès editors.

SÀRIA, Enric (2000): Una cambra pròpia, L'espill de Janus. Notes sobre literatura catalana. Barcelona: Proa, 223-241.

Tradició i orfenesa, Barcelona, Leonard Muntaner editor, 117-130.

- (2007): Cap a l'ordre simbòlic femení. La Passió segons Renée Vivien de Maria-Mercé

Marçal, Tradici3 i orfenesa, Barcelona, Leonard Muntaner editor, 131-144.

- (2007), coordinadora: Traginera de llunes i cançons. 30 anys de la irrupci3 poética de Maria-Merc Marçal, URC 22, noviembre, pp.116. Artculos de Ramon Balasch, Adrià Chavarrá-a, Laia Climent, Jean-Paul Goujon, Lluís Julià, Merc Otero, Josep Uclés.

LLORCA, Fina (2000): Una manera de llegir Maria-Merc Marçal, Trabajo de investigaci3n (inédito). Programa doctorado UCM.

- (2003). Maria-Merc Marçal: Obra poética. Tesis doctoral (inédita). Programa doctorado UCM. Leída en la UB.

MONTERO, Anna (1987): "Anna Montero entrevista Maria-Merc Marçal", Daina. Revista de Literatura 3: 77-101.

NADAL, Marta (1989): "Maria-Merc Marçal. Els confins de la identitat", Serra d'Or 352: 24- 28.

Luego: Converses literàries (1991). Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 71-79.

(1998): "Mapes imaginaris amb nom de dona", Avui, 9 de julio, 20.

SABADELL, Joana (1998): "All3 on vida i literatura fan trena. Conversa amb Maria-Merc Marçal sobre Poesia i Feminisme", Serra d'Or 467: 12-21.

SISTAC, Dolors (2001): L3riques del silenci. La canç3 de dona a Safo, Renée Vivien i Maria-Merc Marçal. Lleida, Pagès editors.

SÀRIA, Enric (2000): "Una cambra pr2pia", L'espill de Janus. Notes sobre literatura catalana. Barcelona: Proa, 223-241.

Texto Representativo

Sobre una pintura de Frida Kalho

Tinc dins del cap un cap d'home,
-matriu sense camà-!
Donar-lo a llum em mata,
servar-lo em fa morir.

No 3s cap home, 3s un nen,
clavat com una dent.
Si no neix em devora per dins,
si neix m'esbotza el crani i el cervell.

Enmig del seu front un ull
em vigila glaçat
perqu3 cap culpa no m'exili3
d'aquest vell parad3s.

Traducción Castellana

Sobre una pintura de Frida Kalho

Tengo en mi cabeza una cabeza de hombre
-Â;matriz sin salida!
Darlo a luz me mata

guardarlo me da la muerte.

No es un hombre, es un niño,
clavado como un diente.
Si no nace me devora por dentro,
si nace me revienta el cráneo y el cerebro.

En su frente un ojo
me vigila helado
para que ninguna culpa me exilie
de ese viejo paraíso.

(versión de Fina Llorca)

ESCRITORAS Y PENSADORAS EUROPEAS
I+D del Ministerio de Educación y Ciencia
Ref. HUM 2005-06658/FILO
Investigadora Principal: Mercedes Arriaga Flórez
Diseño Web: Bane