

Dulce MarÃ-a Loynaz (1902 - 1997)

por MÃa Eulalia MuÃoz Hermoso

MarÃ-a Mercedes Loynaz MuÃoz o Dulce MarÃ-a Loynaz nace en la Habana el 10 de Diciembre de 1.902. Su padre era general del EjÃrcito Libertador de Cuba, Enrique Loynaz del Castillo, que compuso el famoso Himno Invasor, y su madre atraÃ-da siempre por actividades artÃ-sticas como el canto, la pintura y el piano que practicaba con pasiÃ³n pero como aficionada, fomentarÃ-an en Dulce un amor profundo por la poesÃ-a. GozÃ³ por tanto de una educaciÃ³n privilegiada al igual que su hermano, el tambiÃ³n conocido poeta Enrique Loynaz MuÃoz, a cargo de tutores privados selectos hasta llegar a la Universidad de La Habana donde se doctorÃ³ en Derecho Civil en 1.927, profesiÃ³n que ejerciÃ³ sin satisfacerle por completo hasta 1.961, vinculada siempre al Ãmbito familiar.

Pero ya desde 1.919 han ido apareciendo publicadas algunas de sus primeras poesÃ-as: *â€œInvierno de almasâ€* y *â€œVesperalâ€* en el periÃ³dico La NaciÃ³n, que da inicio a su autÃntica carrera vocacional: la literatura, que con el tiempo irÃ desplazando a otras actividades menos significativas. A partir de los aÃos 20 se incrementarÃ su producciÃ³n con Versos (1.920

Obras

Entre sus obras, JardÃ-n destaca por su peculiaridad. Es una *â€œnovela lÃ-ricaâ€*. Parte de la crÃ-tica la ha analizado como un gran poema subrayando en ella la utilizaciÃ³n de algunos recursos estilÃ-sticos que la convierten en precursora de la actual novelÃ-stica hispanoamericana. Por otra parte, se configura con un sentido narrativo implÃ-cito que oscila desde el surrealismo al gÃstico sin agotar sus posibilidades en uno u otro campo.

La estructura de la novela es circular, trazada en el espacio de dos momentos: inicial y final que se funden en una misma cadencia lÃ-rica: *â€œBÃrbara pegÃ su cara pÃlida a los barrotes de hierro y mirÃ a travÃs de ellosâ€*.

La protagonista de JardÃ-n es BÃrbara, personaje que no se restringe a los lÃ-mites de su novela, sino que se trasvasa a otras obras, como eje funcional autorreferencial de la propia autora; con una condiciÃ³n arquetÃ-pica que la vincula a la Eva de los orÃ-genes por su extrema curiosidad.

En definitiva, JardÃ-n es una novela innovadora y poliÃdrica donde conviven al mismo tiempo elementos barrocos, existencialistas, surrealistas, realistas, etc., difÃ-cilmente reductibles a un comÃ³n denominador. Y es en suma una propuesta lingÃ-stica Ãnica.

Un verano en Tenerife, que fue escrito con motivo de su estancia en las Islas, es mÃis que un libro de viajes, pues en el relato se analiza en profundidad la esencia y la psicologÃ-a del *â€œisleÃoâ€*, lo que le hace rebasar a la obra las fronteras de una temporalidad concreta y gozar de una actualidad permanente. El historiador y crÃ-tico literario Melchor FernÃndez Almagro resalta la delineaciÃ³n certera en los rasgos que constituyen el retrato de personajes tÃ-picos y mÃ-ticos de las islas como el ejemplo del pirata Ãngel GarcÃ-a.

En todo el libro fluye un lirismo primario que lo invade todo; elaborado con palabras cargadas de un potencial cualitativo casi mÃgico, insertas en redes densas de connotaciÃ³n y que captan con avidez la belleza. La obra podrÃ-a entenderse perfectamente como una interpretaciÃ³n lÃ-rica de las Islas Canarias y la propia escritora la considerÃ³ como *â€œlo mejor que he escritoâ€*.

Como conclusiÃ³n podrÃ-a decirse, que Dulce MarÃ-a Loynaz que utilizÃ³ magistralmente el cauce poÃtico para plasmar todo un universo femenino lleno de sugerencias simbÃlicas y que ademÃis le valiÃ³

el reconocimiento en el ambiente literario, nunca lo considerÃ³ el medio perfecto para expresar la esencia de las cosas y asÃ- declarÃ³ ella misma alguna vez: â€œLa poesÃ-a es lo accidental, lo accesorio. La prosa es lo medularâ€•.

Traducciones

INGLÃ%S:

- Poems Without Name [Poemas sin nombre]. English translations by Harriet de Onis. Editorial JosÃ© MartÃ-, 1993.
- A Woman in Her Garden - Selected Poems [JardÃ-n - Poemas escogidos]. Bilingual edition. English translation by Judith Kerman et al. White Pine, Buffalo, New York 2002.
- Love Letter to King Tutankamen [Carta de amor al Rey Tut-Ank-Amen]. Bilingual edition. English translation by Judith Kerman. CCLEH, Santo Domingo 2002.
- Against Heaven - Selected Poems. Dual language edition. Translated by James O' Connor. Carcanet Press Ltd., Manchester 2007.

FRANCÃ%S :

- La fille prodigue [La hija prÃ³diga]. Bilingue. La DiffÃ©rence, Paris 1997.
- Jeux d'eau et autres poÃªmes [Juegos de agua y otros poemas]. Traduction de Claude Couffon. Indigo, Barcelona 2003.

Bibliografia CrÃtica

- â€¢ Alonso, MarÃ-a Rosa: â€œModernismo y nueva poesÃ-a en Versos (1920-1938)â€•, Dulce MarÃ-a Loynaz, serie ValoraciÃ³n MÃltiple, Casa de las AmÃricas, La Habana, 1991.
- â€¢ Ãlvarez Cruz, Luis: â€œTenerife, a travÃs de un meridiano poÃticoâ€•, El DÃ-a, (sep.), Tenerife, 1957.
- â€¢ Aranda de EchevarrÃ-a, MarÃ-a Teresa: â€œComentarios del libro JardÃ-nâ€•, ExcÃlsior, (mar.), La Habana, 1952.
- â€¢ Arroyo, Anita: â€œDulce MarÃ-a Loynaz: poesÃ-a en la Academiaâ€•, Diario de la Marina, (ene. 8), La Habana, 1956.
- â€¢ Augier, Ãngel: â€œSilencio y poesÃ-aâ€•, Dulce MarÃ-a Loynaz, serie ValoraciÃ³n MÃltiple, Casa de las ÃmerÃ-cas, La Habana, 1991.
- â€¢ Ballagas, Emilio: â€œGracia y pureza en Juegos de aguaâ€•, (ibÃ-dem).
- â€¢ Baquero, GastÃ³n: â€œDulce MarÃ-a Loynaz, del amor y del aguaâ€•, Diario de la Maarina, (abr.), La Habana, 1948.
- â€¢ Bobes, Marilyn: â€œDulce MarÃ-a Loynaz: la poesÃ-a del silencioâ€•, RevoluciÃ³n

- y Cultura, n.º 7, La Habana, 1985.
- Boza Masvidal, Aurelio: Dulce MarÃ-a Loynaz: poesÃ-a, ensueÃ±o y silencio, Imp. de la Universidad de La Habana, 1948.
- Bueno, Salvador: â€œDoctrina y experiencia poÃ©tica de Dulce MarÃ-a Loynazâ€•, Alerta, (ago.), La Habana, 1950.
- _____ : â€œNotas sobre la prosa poeÃ©tica de Dulce MarÃ-a Loynazâ€•, BoletÃ-n [de la] ComisiÃ³n Nacional Cubana de la UNESCO, (ene.) La Habana, 1954.
- _____ : â€œCon la poetisa en los aÃ±os cincuentaâ€•, Dulce MarÃ-a Loynaz, serie ValoraciÃ³n MÃºltiple, Casa de las AmÃ©ricas, La Habana, 1991.
- Capote, Cruz, Zaida: Un JardÃ-n de senderos que se entrecruzanâ€•, La Gaceta de Cuba, aÃ±o 35, n.º 4, La Habana, 1997.
- Carabias, Josefina: â€œDulce MarÃ-a Loynaz y su JardÃ-n , Informaciones, (nov.) Madrid, 1951.
- Carbonell, JosÃ© Manuel: â€œDulce MarÃ-a Loynaz y MuÃ±oz (1902)â€•, La poesÃ-a lÃ-rica en Cuba, Imp. El siglo XX, La Habana, 1928.
- ChacÃ³n y Calvo, JosÃ© MarÃ-a: â€œDulce MarÃ-a Loynaz, apologista de la Avellanedaâ€•, (I, II, y III), Diario de la Marina, (feb. 15, 22; mar. 1), La Habana, 1953.
- _____ : â€œLa poesÃ-a de Dulce MarÃ-a Loynaz. I, II y IIIâ€•, Diario de la Marina, (ene. 11, 18, 25), La Habana, 1948.
- _____ : â€œJuegos de agua: perfecciÃ³n formal e intimidad verdaderaâ€•, Dulce MarÃ-a Loynaz, serie ValoraciÃ³n MÃºltiple, Casa de las AmÃ©ricas, La Habana, 1991.
- Conde, Carmen: â€œDel lÃ-rico epistolario dormido. Carta a la poetisa cubana Dulce MarÃ-a Loynazâ€•, La Verdad, Cartagena, EspaÃ±a, (jul.), 1934.
- _____ : â€œPoetisas de lengua espaÃ±ola: Dulce MarÃ-a Loynaz, de Cubaâ€•, Mundo hispÃ±ico, (ene.), Madrid, 1961.
- _____ : â€œUna isla que conserva intacto su misterioâ€•, Dulce MarÃ-a Loynaz, serie ValoraciÃ³n MÃºltiple, Casa de las AmÃ©ricas, La Habana, 1991.
- CuÃ©llar de ValdÃ³s de la Paz, Aida: Ala y raÃ-z en el JardÃ-n de Dulce MarÃ-a Loynazâ€•, Conferencia pronunciada en el acto organizado por la Sociedad Artes y Letras Cubanas, La Habana, 1950.
- Chaer, Laura: â€œLa grande ausencia en la obra de Dulce MarÃ-a Loynazâ€•, Dulce MarÃ-a Loynaz, serie ValoraciÃ³n MÃºltiple, Casa de las AmÃ©ricas, La Habana, 1991.
- DÃ-az Monterrey, Madelyn: â€œRodeada de mar por todas partesâ€•, Artes y Letras del Caribe, n.º 2, CancÃ³n, 2000.
- Diego, Gerardo: â€œEn la plenitud de su vida poÃ©ticaâ€•, Dulce MarÃ-a Loynaz,, serie ValoraciÃ³n MÃºltiple, Casa de las AmÃ©ricas, La Habana, 1991.
- FernÃ¡ndez Almagro, Melchor: â€œBlanca y compasiva luz, (ibÃ-dem)
- _____ : â€œUn libro de literatura viajeraâ€•, (ibÃ-dem).
- FernÃ¡ndez, Pablo A.: â€œPuentes, puentes cordialesâ€•, (ibÃ-dem).
- FerrÃ¡n, Yamile y MaitÃ© RodrÃ-guez Blanco: â€œNunca esperÃ© nada de la poesÃ-aâ€•, La Gaceta de Cuba, aÃ±o 35, n.º 4, La Habana, 1997.
- Florit, Eugenio: â€œUna voz definitiva en la lÃ-rica cubanaâ€•. Dulce MarÃ-a

- Loynaz, serie Valoración Múltiple, Casa de las Américas, La Habana, 1991.
- Friol, Roberto: • La tercera mujer curiosa y su jardín•, (ibidem).
- Garcá-a, Edmundo: • Dulce Mará-a Loynaz: gente de palabra•, La Gaceta de Cuba, año 30, (nov-dic), La Habana, 1992.
- Garcá-a Marruz, Fina: • Aquel girón de luz•, Dulce Mará-a Loynaz, serie Valoración Múltiple, Casa de las Américas, La Habana, 1991.
- _____: • Jardín, una novela inatendida•, (ibidem).
- Granados, Juana (prl.): • Dulce Mará-a Loynaz•, Poemas sin nombre, Instituto Editoriale Cisalpino, Milán, 1955.
- _____: • Un atractivo inquietante•, Dulce Mará-a Loynaz, serie Valoración Múltiple, Casa de las Américas, La Habana, 1991
- Hernández Ureá-a, Max: • Dulce Mará-a Loynaz y la poesía femenina en Cuba, (ibidem).
- Hernández Novás, Raúl: • Del intimismo y sus conflictos•, (ibidem).
- Jiménez Gruá-a, Juan I: • Dulce Mará-a Loynaz•, Seis poetas cubanos (ensayos apologéticos), Editorial Cromos, La Habana, 1954.
- Jiménez, Juan Ramón: • Dulce Mará-a Loynaz (1937), Españoles de tres mundos. Viejo mundo, nuevo mundo, otro mundo (caricatura lírica) (1914-1940), Editorial Losada, Buenos Aires, 1942.
- _____: • Dulce Mará-a Loynaz•, Dulce Mará-a Loynaz, serie Valoración Múltiple, Casa de las Américas, La Habana, 1991.
- Lazo, Raimundo: • Un milagro estético de sencillez•, (ibidem).
- Leal Spengler, Eusebio: • Crónicas de ayer• y • Entre dos primaveras•, (ibidem).
- Lizaso Félix y José A. Fernández de Castro: • Dulce Mará-a Loynaz•, La poesía moderna en Cuba (1882-1925), Librería y Casa Editorial Hernando, Madrid, 1926.
- Lombardo, Oscar: • Figulina de ensueño. Dulce Mará-a Loynaz y Muñoz. La poesía de unos ojos y el alma de un poema•, Bohemia, (jul.) La Habana, 1921.
- López, César: • Días en la casa de la poesía•, Dulce Mará-a Loynaz, serie Valoración Múltiple, Casa de las Américas, La Habana, 1991.
- _____: • Remembranza del agua y del nacimiento•, Cauce, año 3, número 1, Pinar del Río, Cuba, 2000.
- López Lemus, Virgilio: • En mi verso soy libre, el es mi mar•, Dulce Mará-a Loynaz, serie Valoración Múltiple, Casa de las Américas, La Habana, 1991.
- Marcos, Miguel de: • Dulce Mará-a Loynaz, la poetisa de Juegos de agua•, Prensa Libre (oct.), La Habana, 1948.
- Marquina, Rafael: • Una poetisa cubana: Dulce Mará-a Loynaz•, Lyceum, 3 (11-12), La Habana, 1938.
- _____: • Jardín y el tiempo•, Dulce Mará-a Loynaz, serie Valoración Múltiple, Casa de las Américas, La Habana, 1991.
- Martínez Bello, Antonio: • Dulce Mará-a Loynaz. Jardín. Novela lírica•, Revista de la Biblioteca Nacional, La Habana, 1952.
- Martínez Malo, Aldo: • Fe de vida, un libro escrito a través de una correspondencia•, Cauce, número 2, Pinar del Río, Cuba, 1996.

- â€¢ _____: â€œUn acercamiento a la gÃ©nesis de JardÃ-n, Cauce, aÃ±o 2, nÂ° 3, Pinar del RÃ-o, Cuba, 1998.
- â€¢ Montero, Susana A.: â€œLa poÃ©tica de la novela JardÃ-n de Dulce MarÃ-a Loynazâ€•, La narrativa femenina cubana, Editorial Academia, La Habana, 1989.
- â€¢ MorejÃ³n, Nancy: â€œLa voz hispanoamericana de Dulce MarÃ-a Loynazâ€•, Granma (internacional), (may. 15), La Habana 1988.
- â€¢ Plasencia, Annie: â€œBestiarium: testimonio inapreciable de oficio poÃ©ticoâ€•, Dulce MarÃ-a Loynaz, serie ValoraciÃ³n MÃltiple, Casa de las AmÃricas, La Habana, 1991.
- â€¢ Puppo, MarÃ-a LucÃ-a: La mÃsica del agua. PoesÃ-a y referencia en la obra de Dulce MarÃ-a Loynaz, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2006.
- â€¢ Remos, Juan J.: â€œLa mujer en el jardÃ-n y la luna en el miradorâ€•, Dulce MarÃ-a Loynaz, serie ValoraciÃ³n MÃltiple, Casa de las AmÃricas, La Habana, 1991.
- â€¢ RodrÃ-guez Neyra, JosÃ©: â€œDulce MarÃ-a Loynaz evoca a Delmira Agustiniâ€•, El Vigilante, (abr.) MÃrida, Venezuela, 1987.
- â€¢ SaÃ-nz, Enrique: â€œReflexiones en torno a la poesÃ-a de Dulce MarÃ-a Loynazâ€•, Anuario L/L, nÂ° 16, La Habana, 1985.
- â€¢ Salcines Merino, C. Misael: â€œDulce MarÃ-a Loynaz: su magia en el tiempoâ€•, Cauce, nÂ° 0, Pinar del RÃ-o, Cuba, 1995.
- â€¢ Santos Moray, Mercedes: â€œAmad a la eternidadâ€•, (ibÃ-dem).
- â€¢ SÃ-arez SolÃ-s, Rafael: â€œJardÃ-n, en el principioâ€•, Diario de la Marina, La Habana, 1951.
- â€¢ Valencia A: â€œJardÃ-n de Dulce MarÃ-a Loynaz, es un libro mÃjicoâ€•, Arriba, (ene.), Madrid, 1952.
- â€¢ Vitier, Cintio: â€œDulce MarÃ-a Loynazâ€•, Cincuenta aÃ±os de poesÃ-a cubana, Ministerio de EducaciÃ³n, DirecciÃ³n de Cultura, La Habana, 1952.
- â€¢ _____: â€œRelieve en la ausenciaâ€•, Dulce MarÃ-a Loynaz, serie ValoraciÃ³n MÃltiple, Casa de las AmÃricas, La Habana, 1991.
- â€¢ YÃ-pez, Mirta: â€œDidascÃjico y poÃ©ticoâ€•, (ibÃ-dem).

Texto Representativo

Poemas sin nombre

Poema LXI

En el valle profundo de mis tristezas, tÃ° te alzas
inconmovible y silencioso como una columna de oro.
Eres de la raza del sol: moreno, ardiente y oloroso
a resinas silvestres.
Eres de la raza del sol, y a sol me huele tu carne quemada,
tu cabello tibio, tu boca oscura y caliente aÃ°n
como brasa reciÃ©n apagada por el viento.
Hombre del sol, sujÃ©tame con tus brazos fuertes,

muñordeme con tus dientes de fiera joven,
arranca mis tristezas y mis orgullos,
arrástralos entre el polvo de tus pies despóticos.
Y enséñame de una vez -ya que no lo sé todavía-
a vivir o a morir entre tus garras!

Traducción Castellana

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