

ÁLVAREZ, Rosaura (ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, J. Rosario). Granada, 11-X-1935. Escritora, pintora y profesora de Historia.

Nace en Granada, en el Mirador de San Cristóbal (Albaicín) en un carmen tradicional, lugar donde en la actualidad reside. Paraíso cerrado que la condiciona hasta el punto de negarse a ir al colegio (Riquelme y Niñas Nobles). Sus padres le pondrán un profesor particular, “depurado” por el franquismo y amante de la literatura, que leía para toda la familia las tragedias de Shakespeare, por lo que su fantasía niña se puebla pronto de personajes de ficción. Con el bachillerato viene la entrada en el instituto y nuevos estudios a los que no presta atención alguna, abandonándolos en el tercer curso para dedicarse al conocimiento de la música. Los reinicia tras unos años con brillante aprovechamiento, licenciándose en Ciencias de la Educación y en Geografía e Historia por la Universidad de Granada. Ha ejercido como profesora de Historia del Arte. Sus años en el conservatorio “Victoria Eugenia”, donde cursa Solfeo, Piano, Armonía, Hª de la Música y Estética, le afirman su afición musical, tan definitiva en su desarrollo artístico. Contribuye a ello la amistad con el compositor Ruiz-Aznar, al que considera uno de sus maestros, no sólo en música sino en toda su formación estética y humana. Conversaciones, libros o conciertos tejen una relación para toda la vida que queda reflejada en su ensayo *Perfil humano de Valentín Ruiz-Aznar* (Granada, 2006). Alterna con estos estudios la enseñanza de Dibujo y Pintura en la “Escuela de Artes y Oficios” de Granada y Grabado en la “Fundación Rodríguez-Acosta” a la que llega de manos del pintor Manuel Maldonado. Allí tendrá como maestros a Renato Brusaglia y a José García de Lomas. Serán las artes plásticas las que cultive primero con exposiciones desde 1975 a 1982, año en que abandona esta actividad por problemas de salud familiar que ocupan todo su tiempo. Su pintura y grabado han sido estudiados por Manuel Alvar, Hernández Quero y Francisco Izquierdo, entre otros. Todos ellos amigos y maestros como lo fueran Emilio Orozco y Andrés Soria Ortega. Desde la Facultad su amistad con José Manuel Pita y Elena, su mujer, fue una fuente permanente para el conocimiento del Arte. Y, así, la mirada pictórica de Rosaura permanecerá visible en las calidades de su palabra poética.

Durante este tiempo comienza su andadura literaria bajo el magisterio de Juan Gutiérrez Padial que la dota en gran parte de la exigencia poética que nos muestra su obra y la mantiene en contacto con un diverso grupo de artistas, a su vez amigos del poeta, como Gerardo Rosales, Rafael Guillén, Juan-Alfonso García, Antonio Enrique, Francisco Guerrero...

No será hasta 1984 cuando publique su primer poema, animada por su maestro Gutiérrez Padial, en la *Antología en honor de Soto de Rojas*, que organiza Antonio Gallego Morell desde la Universidad (Granada, 1984). La edición primera de su obra, es respaldada por personas de influencia decisiva en su hacer literario: Elena Martín Vivaldi, Antonio Carvajal y Carlos Villarreal, a quienes conoce en el entorno del archivo de la Chancillería junto a Lolita Ibarra, Pilar Núñez y Carmina Martínez. Serán Elena, Antonio y Carlos los que den el visto bueno para que se publique su libro *Hablo y anochece*, que data de 1986 (Granada), al que seguirán *De aquellos fuegos sagrados* (Granada, 1988), edición al cuidado de Carvajal, y *Diálogo de Afrodita (en tres*

tiempos) [Madrid, 1994]. Tres libros de temática fundamentalmente amorosa, donde ya destacan las que serán sus señas de identidad poética. En primer lugar, la madurez, fundamentada en su conocimiento pictórico, su formación musical, sus lecturas de los clásicos (especialmente místicos) y su investigación histórica; su relación con los círculos poéticos..., todo ello hace que la constancia y la corrección siempre estén presentes en su obra. La crítica ha hablado de la palabra exacta de Rosaura Álvarez, al par que se la clasifica en la corriente culturalista y neorromántica. Ciertamente, hay un afán reivindicativo de devolver a la palabra poética todo su esplendor y, a su vez, un proceder para implicar al lector en la perfección del oficio. Dominio de recursos métricos, novedad y tradición en la imagen, sintaxis rompedora de la lógica, expresión gráfica del poema, son mucho más que el brillo erudito, de origen clásico, modernista o posmoderno, pues se erigen en un nuevo “decir”.

Después de *El vino de las horas* (Valladolid, 1998), con prólogo de Carvajal, uno de sus mejores críticos, e *Intimidades* (Córdoba, 2001), con nota final también de él, su obra aparece en numerosas antologías (unas treinta y seis), destacando por el idioma la que hiciera en chino Zhao Zhenjian. En 2002 se crea la Academia de Buenas Letras de Granada, de la que es miembro fundador y donde ha ejercido el cargo de censora y coordinadora de la Sección de Poesía. Su discurso de ingreso, en 2003, *Sobre nueva poesía de mujer en España*, nos desvela una mayor preocupación por el tema del tiempo y la creación poética que, aunque presentes desde el inicio de su obra, serán fundamentales en los libros siguientes. Publica dos antologías con estudios espléndidos: *Alrededor de la palabra* (Granada, 2005), con prólogo de Antonio Chicharro, y *Cármenes* (antología trilingüe: español, inglés y francés) [Granada, 2005], con prólogo de Sara Pujol. *El áspid, la manzana* (Madrid, 2006), mereció el Premio internacional de poesía “Antonio Machado en Baeza” en 2006. *Alter ego* (Sevilla, 2008) introduce una revisión del propio universo desde nuevos espacios, lugares, personajes, películas, que se encargan de sustituir el yo poético en la imagen, pero la palabra sigue siendo del yo anterior, de ahí el título.

Con *Lumbres apagadas* (Dueñas, 2011) inaugura una nueva línea de poesía esencial y desnuda. El punto de vista argumental de este libro es el enfrentamiento entre la realidad y el deseo. ¿Quién es el vencedor en esa lucha, se impone la realidad asfixiando los deseos en la vejez, apagando o consumiendo los fuegos? ¿O es el deseo el que pervive imponiéndose como única realidad admitida por la memoria, encarnada en la palabra? Si el punto de partida de este libro era Vicente Aleixandre, la solución viene de manos de San Juan de la Cruz y de Jorge Guillén, la ceniza transformada en Fénix, palomas o antorchas alzadas que levantan el vuelo en un segundo nacimiento, cuando el yo se libera del tú y existe en el amor, más allá de cualquier certeza, convertido en palabra. Soledad y compañía conviven, desde el regazo de la soledad la palabra convoca recuerdos, personas, situaciones, paisajes y objetos, a los que se les da nueva vida en un soliloquio simbólico que permite al lector sentirse interpelado. *Sacro Misterio de la Natividad* (Granada, 2015) sigue en esta línea, pero recogiendo motivos de su obra anterior. Por una parte, se ajusta canónicamente a los rasgos establecidos en la literatura española para el género de textos navideños, mezclando la tradición culta y teológica con la visión popular. Pero, por otra, se separa de una poesía de circunstancias

al plantear el doble misterio, religioso y artístico. Pintura y escultura, poesía y música interpelan a la poeta más allá de la descripción y le hacen internarse en el mundo del sentimiento; así, los treinta y cinco poemas del libro conforman un único poema lleno de vida y, por eso mismo, *misterio sagrado*. El último libro de Rosaura Álvarez, hasta la fecha, se titula *Con arrimo* (Granada, 2017) y en él se recogen todas las actividades intelectuales de la autora: poeta, pintora, investigadora de la historia y la poesía, entendida y aficionada a la música. Todas estas facetas están presentes en los tres apartados del libro: estudios, poemas y necrológicas. En realidad, unas memorias muy personales y cercanas, en homenaje a ese mundo de amistad que la autora agradece haber vivido, y cuyos poemas son inéditos y de nuevo recogen esa palabra intensa de esta última etapa.

En proyecto queda un hermoso libro de sonetos surgidos del día a día de la autora en su carmen y en el paisaje granadino, pues la presencia de Granada es inseparable de su obra, aunque aparece muy velada y mezclada con la percepción del tiempo, ni se describe, ni se medita, sólo se contempla hasta percibir sus efectos en el estado de ánimo. El sentimiento, la vivencia va en la poesía de Rosaura oculta en su cauce, barroco y esplendoroso a veces, otras en escuetas expresiones, en breves poemas. Si Biruté Ciplijauskaitė habla de poesía disfrazada de palabra, habría que hablar más bien de multiplicación especular del sentido de las palabras, como nos muestra su poesía, desde los inicios a su madurez.

Poética: «[...] Pienso que la experiencia, sentimientos, de Valéry, son expresión cabal del alumbramiento de un poema. La reflexión segunda nos muestra el estado de gestación por el cual se crea el poema: oficio, zozobra, intervención del subconsciente imponiéndose a nuestro raciocinio, “libertad”. La primera es la criatura ya nacida con sus totales señas de identidad, y que, a veces, el propio progenitor ignora: “Nuestro ser se opone a nuestro parecer”. En mi caso, no hablaría de oposición, sino de limitación. Me explico: Termino un poema diciendo: *Toda palabra miente./ Mates surgen los brillos/ cuando a mis labios las convoco*. Sí admito que el fondo último de mi ser, ni la Palabra puede aflorarlo. Y admito a la par que esa Palabra es lo más representativo de mi esencia, la deducción última ha de ser que toda palabra miente por omisión. [...] Me resta sólo hacer una afirmación extrapoética: la creación artística es el único medio humano –no religioso– que redime la existencia de la mujer, del hombre».
(2007).

OBRAS DE ~: **Ensayo:** *La casa de doctrina del Albaicín. Labor apostólica de la Compañía de Jesús con los moriscos*, Granada, 1983; *Sobre nueva poesía de mujer en España*, Granada, 2003; “Perfil humano de Valentín Ruiz-Aznar”, ensayo preliminar en *Obra selecta de Valentín Ruiz-Aznar*, Granada, 2006; “Recuerdos de *Olvidos de Granada*”, prólogo a *Olvidos de Granada* de Juan Ramón Jiménez, Madrid, 2008; “Carta a Francisco Izquierdo”, en *Laus amicitiae. Homenaje a Francisco Izquierdo*, Granada, 2007. **Poesía:** *Hablo y anochece*, Granada, 1986; *De aquellos fuegos sagrados*, Granada, 1988; *Diálogo de Afrodita (en tres tiempos)*, Madrid, 1994; *El vino de las horas*, Valladolid, 1998; *Intimidades*, Córdoba, 2001; *Alrededor de la palabra*, Salobreña (Granada), 2005; *Cármenes* (antología trilingüe), Granada, 2005; *El áspid, la manzana*, Premio internacional de poesía “Antonio Machado en Baeza”, Madrid, 2006;

De aquellos fuegos Sagrados, Granada, 2008; *Alter ego*, Sevilla, 2008; *Lumbres apagadas*, Dueñas (Palencia), 2012; *Sacro Misterio de la Natividad*, Granada, 2015; *Con arrimo*, Granada, 2016.

BIBL. ~: CIPLIJAUSKAITÉ, Biruté: *La renovación de la voz lírica*, “Zurgai” (Poetas de los 70), Bilbao, diciembre 1989, págs. 42-43; *Desde la marginalidad hacia el centro a través de la palabra*, Córdoba, Universidad, Ed. M. A. Hermosilla Álvarez & A. Pulgarín Cuadrado, 2001; *Los diferentes lenguajes de amor*, University of Texas, Monografic Review, volumen VI, 1990, págs. 123-125; *Today world literature*, Norman. University of Oklahoma, autumn, 1994, *Spanish verse*, pág. 793; “Hacia la afirmación serena: nuevos rumbos en la poesía de mujeres”, Washington University, St. Louis, Missouri, *Revista de Estudios Hispánicos* 29, 1995, págs. 355-360; ESPADA SÁNCHEZ, José: *Señales de humo*, Granada, Colección Literaria Extramuros, 1, 1997, págs. 85-87; ANDRÉS GIL, Carlos M.: “La poética del ocaso en Rosaura Álvarez”, Columbia University, año XLVIII, *Revista Hispánica Moderna*, New York, dic., 1995, págs. 401-416; CARVAJAL, Antonio: “Ludir de brocateles”, estudio preliminar a *El vino de las horas*, Valladolid, 1998, págs. 9-16; “Notas métricas sobre estos Cármes: *Cármes. Antología trilingüe*”, Granada, Facultad de Traducción e Interpretación, *Método*, 2005, págs. 45-47; FERNÁNDEZ DOUGNAC, José Ignacio: “Breves notas sobre la poética de Rosaura Álvarez”, Granada, *Extramuros*, 27, 2002, págs. 72-75; “Del áspid a la manzana”, Universidad de Granada, *El fingidor*, nº 33-34, julio-diciembre, 2007, págs. 78-79; CHICHARRO CHAMORRO, Antonio: “Rosaura Álvarez o la palabra embriagadora”, *La aguja del navegante*, Jaén, Instituto de Estudios Jienenses, Diputación Provincial, 2002, págs. 350-353; “Una introducción a la poesía y poética de Rosaura Álvarez”, en *Aviso para navegantes*, Alhulia, Salobreña, 2004, págs. 93-99; “Alrededor de la palabra poética de Rosaura Álvarez”, prólogo a *Alrededor de la palabra*, Salobreña, Alhulia, Col. Mirto Academia, 2005, págs. 11-27; ZHENJIAN, Zhao: “Visión panorámica en las publicaciones”, Nanning, República Popular China, junio, 1999; JIMÉNEZ FARO, Luzmaría: *Poetisas españolas*, Tomo IV, Madrid, Torreozas, 2002, págs. 173-174; SORIA OLMEDO, Andrés: *Literatura en Granada (1898- 1998). II Poesía*, Granada, Diputación Provincial, 2000, págs.140-141; REINA, Manuel Francisco: “Mujeres de carne y verso”, Madrid, *La Esfera Literaria*, abril, 2000, pág. 229; BALCELLS, José María: “Ilimitada voz”, Universidad de Cádiz, 2003, págs. 52-53; PUJOL RUSSELL Sara: “La poesía de Rosaura Álvarez: la dualidad como esencia. *Cármes, antología: español, inglés, francés*”, Granada, Facultad de Traducción e Interpretación, *Método*, 2005, págs. 11-21; GUATELLI-TEDESCHI, Joëlle: “Traduire Rosaura Álvarez ou ‘tutoyer Saint Jean’. *Cármes, Antología: español, francés e inglés*”, Granada, Facultad de Traducción e Interpretación, *Método*, 2005, págs. 53-57; DEHENNIN, Elsa: “*Alter ego* de Rosaura Álvarez. Una nueva lírica de la realidad”, *Revista de Lletres Salina*, Universidad de Tarragona, 2008, nº 22, pp. 219-26; VARO ZAFRA, Juan: “Incendio en la noche (notas sobre *Alter ego*)”, prólogo a *Alter Ego*, Point de lunettes, Sevilla, 2008; “El áspid, la manzana”, Granada, *Extramuros*, nº 40, 2007, págs. 55-57; GONZÁLEZ BLANCO, Azucena: “El instante y la contradicción. La poesía como experiencia y conocimiento en Rosaura Álvarez y Ángeles Mora”, 2006, Granada, Diputación Provincial, 2007, págs. 23-70; KEEFE UGALDE Sharon: “Estudio Preliminar”, en *Antología En voz alta*, Madrid, Hiperión, 2007, págs. 9-105; ARGENTE DEL CASTILLO, Concepción: “Del fuego al vuelo: *Lumbres apagadas* de Rosaura Álvarez”, en *Porque eres a la par uno y diverso. Estudios [...] homenaje al profesor Sánchez Trigueros*, Granada, Ed. Universidad de Granada, 2015, págs. 97-210; “Una voz cantaba...”, prólogo a *Sacro Misterio de la Natividad*, Granada, Diputación de Granada, Col. Genil, 2015, págs. 13-24.

Concepción ARGENTE