

JUSTICIA POÉTICA Y MAGISTERIO EN LA OBRA DE CARMEN CONDE POETIC JUSTICE AND MAGISTERIUM IN THE WORK OF CARMEN CONDE

Aurora Gámez Enríquez
Delegada en Málaga de ACE Andalucía

If we talk about the woman writer in Spanish Literature, it is essential to talk about Carmen Conde Abellán (Cartagena, 1907 - Majadahonda, 1996), a Spanish teacher, writer, poet, playwright and essayist, considered one of the most significant voices of the generation of 27. She was the first to be recognized and accepted in the Royal Spanish Academy, giving her entrance speech in 1979. In 1931, Conde founded, together with Antonio Oliver Belmás, the first Popular University of Cartagena.

Keywords: poetry, literature, biography, writer, academic

Si hablamos de la mujer escritora en la Literatura Española, se hace indispensable hablar de Carmen Conde Abellán (Cartagena, 1907 – Majadahonda, 1996), maestra española, escritora, poeta, dramaturga y ensayista, considerada una de las voces más significativas de la generación poética del 27. Ella fue la primera en ser reconocida y aceptada en la Real Academia Española, pronunciando su discurso de entrada en 1979. En 1931, Conde fundó, junto a Antonio Oliver Belmás, la primera Universidad Popular de Cartagena.

Palabras clave: poesía, literatura, biografía, escritora, académica

MUJER COMPROMETIDA Y SOLIDARIA

Siempre solidaria, mujer comprometida inteligente y generosa, en su discurso de ingreso a la RAE, comienza reconociendo a las que ella considera sus insignes antecesoras que merecieron el reconocimiento y cargo y no lo obtuvieron por haberse impuesto el razonamiento androcéntrico de su época. Es con ella que se empieza a reparar este sesgo machista en dicha institución, concediéndole el sillón k de la RAE. Como digo, empieza su discurso hablando de **Gertrudis Gómez de Avellaneda (s. XIX)**: “La admirable producción literaria de la Avellaneda y su absorbente personalidad merecieron interesantes y documentados estudios a través de los años, destacando en ellos los de nuestra escritora doña Carmen Bravo-Villasante”. Menciona, en su discurso, a la escritora extremeña **Carolina Coronado**, perteneciente al mismo tiempo literario que Bécquer: “alguna coincidencia existe entre la poesía de ambos”, cita la composición *Para el alma no hay distancias*: “hay espíritus queridos / en la atmósfera esparcidos /... / No se ven aunque se miran / pero se sienten, aspiran / cuando tocándonos pasan...” La percepción de lo invisible aparece en la obra de ambos poetas. Carmen Conde,

sigue en su discurso citando a Corolina Coronado en un poema sórico: “Aquellas turbas de mujeres / que penas y placeres / en silencioso tedio consumían / ahogando en su existencia / su viva inteligencia / su ardiente genio, ¡cuánto sufrían!” En este poema citado, Coronado, apela a la solidaridad de los hombres (ostentadores del poder intelectual y los medios para alcanzar el reconocimiento intelectual): “¡Gloria a los hombres de alma generosa / que la prisión odiosa / rompen del pensamiento femenino”. En la reseña que hace de **Rosalía de Castro**, Carmen Conde reflexiona: “La poesía busca su origen divino defendiendo a los que ve mermados en sus derechos, marginados en sus posibilidades ...” y con absoluta admiración sigue: “Rosalía de Castro vino al mundo cuando Bécquer contaba con un año de vida; Avellaneda, veinticinco; Carolina Coronado, catorce. Y Larra acababa de suicidarse. Todo muere, pero todo renace y continúa de la misma o en otra especie”. Carmen Conde considera a Rosalía de Castro la precursora de cuantas escriben poesía, y generosa en su discurso a la Real Academia, exclama: “Quién pudiera realizar el prodigio de que fueras tú, Rosalía tan querida, la que ocuparas el sitio que el destino negara a tantas que, como tú, lo merecieron antes y mejor que yo!”

UNA OBRA LITERARIA HUMANISTA Y SOLIDARIA

Con su poesía, a través de la literatura busca reconocerse en la otredad, da el paso al vacío cuando se trata de salvar lo intangible, decide ser humanamente imperfecta, ser una más de entre los que no tienen nada, clama justicia ante tanta desventura. Ya nos dice Leopoldo de Luis¹, que: “La voz de Carmen Conde clama por la humanidad desde sus propias constataciones; clama por los castigados de la tierra, dando a conocer su labor solidaria y humanista, siempre al lado de los que sufren y de los que claman justicia”. Su voz es un réquiem por la época que le tocó vivir, un canto íntimo de sufrimiento y dolor. Vivió una guerra civil, sufrió la pérdida de todo lo que había construido como educadora y docente, teniendo que rehacer su vida en condiciones realmente difíciles. Su literatura refleja sus dudas existenciales y su valor para enfrentarlas.

MUJER SIN EDÉN, UNA POSTURA CRÍTICA Y VALIENTE

Mujer sin Edén, verdadera y honda voz femenina apelando a la primera mujer, Eva. Todas las mujeres son Eva revelándose ante lo incomprensible que le oprime. “Visión llena de majestad dolorosa que hace una voz única, voz de la antigua Eva, voz de la intemporal mitad de la especie, que aquí con total ambición unitaria por este libro (*Mujer sin Edén*) se expresa” (Vicente Aleixandre). Esta es una obra literaria que interpela a la mujer universal, con un pensamiento crítico y veraz. “es un libro que marca un hito en la poesía de este siglo” (Leopoldo de Luis)². No se deja someter, es una poesía vitalista, donde se percibe un pensamiento místico profundo y emotivo, un humanismo patente expresado con

¹ Leopoldo de Luis. Carmen Conde. Ministerio de Cultura. Dirección General de Promoción del Libro y la Cinematografía. Madrid, 1982

² Leopoldo de Luis. Carmen Conde. Ministerio de Cultura. Dirección General de Promoción del Libro y la Cinematografía. Madrid, 1982

ternura y sensibilidad. Las referencias a temas bíblicos adquieren valor existencial con una mirada crítica y valiente a los principios religiosos: “El amor y el sexo, con su cohorte de densas vivencias, / los condicionamientos históricos y sociales, con / sus coerciones implacables, se desploman sobre la mujer, / eterna, que cruza por el escenario telúrico, ya paisaje” Las dudas, la conciencia de que a la mujer no se le permite el conocimiento, se le reprocha el querer saber. El castigo a la mujer, por querer mirar, saber, entender: “Dime ahora, Señor: ¿por qué me convertiste / en estatua de sal cuando volví los ojos? / ¡Nunca admites, oh Dios, que yo quiera saber!” Nos presenta un análisis clarividente y sensible, con profundo dolor en *La mujer no comprende*: “Si soy Sarah, perdonas. Si soy Agar, ayudas. / Si la hembra de Lot, no perdonas que mire. / Y me dejas que yazga con un padre embriagado / y no escuchas mi voz, que es un cardo sin flores” sin oprimirnos ni liberarnos del todo. Abre la puerta al conocimiento a la duda. Imposible no emocionarse con la *Súplica final de la Mujer*: “Soy madre de los muertos. De los que matan, madre. / Madre de Ti seré si no acabas conmigo. / Vuélveme ya de polvo. Duérmeme. Hunde toda / la espada de la llama que me echó del Edén, / abrasándome el cuerpo que te pide descanso”. (*Mujer sin Edén*. Carmen Conde). Estamos ante un duelo íntimo y sincero, tan hondo que estremece. Magistral en su quehacer poético, consigue emocionar profundamente.

SABER ES AMAR EN LA PROSA POÉTICA DE CARMEN CONDE

Indaga en su obra sobre lo cotidiano como un milagro de la naturaleza, percibe la luz, el agua, los cuerpos, de manera sensual y a la vez trascendente. En sus dudas existenciales concibe cuerpo-alma, como uno, construyendo su propio pensamiento espiritual profundamente humano. Coincide en esta percepción de la realidad con su admirado Juan Ramón Jiménez (*Animal de fondo*), cuando éste acuña la idea de *cuerpialma*.

COLOR Y EXUBERANCIA MEDITERRÁNEA EN LA OBRA POÉTICA DE CARMEN CONDE

En su primera etapa de escritora ya sobresale con su obra poética: “*Júbilos*³ recoge los recuerdos de la infancia de Carmen: se revela ya su ardiente fe en la vida, el color y la exuberancia de una hija del Mediterráneo”, como bien nos dice María Dolores de Asís (1977)⁴. Valedores como Dámaso Alonso, compara la poesía de Carmen Conde con la de Aleixandre, aunque de un modo distinto, dice: “lo mismo que en *La destrucción o el amor*, que en *Sombra del Paraíso*, hay una negación de lo humano. Esta poesía de Carmen Conde es, aun en el dolor, iluminada, vitalista” (Dámaso Alonso, 1948). El tiempo histórico que le tocó vivir, la guerra civil española, las duras condiciones de la posguerra, el exilio extenso que sufrieron quienes perdieron la república de manera tan brutal y rotunda, determinó una poética dolorosa y existencial. Se refleja especialmente en el

³ *JUBILOS*. Carmen Conde. Edit. Sudeste (prólogo de Gabriela Mistral), Murcia, 1934.

⁴ María Dolores de Asís. *Antología de Poetas Españoles Contemporáneos*, Narcea, Madrid, 1977.

poema *Canto al Hombre* de *En un mundo de fugitivos*: “Hermoso varón que tanto presentía y que he soñado. / Porque eres mi mejor yo, he ahí por qué te amo. / No te quiero cuando débil, sometido, acobardado.” (Carmen Conde) Su naturaleza viva, siempre presente en sus versos, surge siendo de nuevo la maestra que siempre soñó, en *Cita con la vida*: “Comunicarse; eso. Comunicarse con ellos / a ver si entre todos, uniéndonos / abrimos paso a lo que llamarán paz”. (Carmen Conde).

NOCHE TOTAL Y LA NOCHE OSCURA DEL CUERPO

Toda una obra literaria que da testimonio en prosa y poesía de los acontecimientos emocionales vividos en la guerra incivil y la cruda posguerra. Siempre desde los oprimidos, tomando la palabra como construcción de otra realidad, en una lucha intelectual y práctica por recuperar las libertades perdidas: “Alguien puso la noche en mis entrañas, / en las piernas, la boca y en mis pasos”. Sublime y lúcida en *A este lado de la eternidad*: “Porque más que a una criatura a una ciudad se la hundía, / hasta a la nación entera con sus miles de vencidos.” es ella y tantas vidas deshechas, son todas las mujeres, desde su mismidad. *Mientras los hombres mueren*, escrito en prosa poética nos pone ante el horror de la guerra incivil española. Supone una dolorosa toma de conciencia de la derrota: “un testimonio del dolor de tantas vidas perdidas o deshechas” (María Dolores de Asís, 1977)⁵. Francisco Leal Insúa (1948), ya indica que se puede agrupar tres obras de la literatura española contemporánea, y que se pueden considerar que están entre la fenomenología trascendental de Edmund Husserl y la filosofía existencial de Heidegger: *Sombra del paraíso*, de Vicente Aleixandre; *Voz de este mundo*, de Joaquín de Entrambasaguas, y *Mujer sin Edén*, de Carmen Conde. Todo ello nos hace pensar que estamos ante una obra filosófico-literaria de especial relevancia y por tanto sumamente interesante profundizar en ella.

Catálogo de sus obras

Poesía

- *Brocal*. Carmen Conde. Edit. La Lectura, Madrid, 1929.
- *Júbilos*. Carmen Conde. Edit. Sudeste (prólogo de Gabriela Mistral), Murcia, 1934.
- *Ansia de la gracia*. Carmen Conde. Colee. Adonais, Madrid, 1945.
- *Mi fin en el viento*. Carmen Conde. Colee. Adonais, Madrid, 1947.
- *Mujer sin Eden*. Carmen Conde. Edic. Jura, Madrid, 1947.
- *Sea la luz*. Carmen Conde. Colee. Mensajes, Madrid, 1947.
- *Iluminada Tierra*. Carmen Conde. Madrid, 1951.

⁵ María Dolores de Asís. Antología de Poetas Españoles Contemporáneos, Narcea, Madrid, 1977.

- *Mientras los hombres mueren*. Carmen Conde. Instituto Editorial Cisalpino, Milán, 1953.
- *Vivientes de los siglos*. Carmen Conde. Madrid, 1954.
- *Empezando la vida*. Carmen Conde. Revista «Al-Motamid», Tetuán, 1955.
- *Los monólogos de la hija*. Carmen Conde. Madrid, 1959.
- *En un mundo de fugitivos*. Carmen Conde. Edit. Losada, Buenos Aires, 1960.
- *Derribado arcángel*. Edit. Revista de Occidente, Madrid, 1960.
- *Poemas del mar menor*. Carmen Conde. Universidad de Murcia, 1962.
- *Jaguar puro inmarchito*. Carmen Conde. Madrid, 1963.
- *Obra poética (1929-1966): Sostenido ensueño, El arcángel, mío; En la tierra de nadie; Su voz le doy a la noche, Devorante; Arcilla, enajenado mirar y humanas escrituras*, Inéditos o que fueron publicados en ediciones no venales.) Edit. Biblioteca Nueva, Madrid, 1967 (Premio Nacional de Literatura).
- *A este lado de la eternidad*. Carmen Conde. Edit. Biblioteca Nueva, Madrid, 1970.
- *Cancionero de la enamorada*. Carmen Conde. Colee. El Toro de Granito, Avila, 1971.
- *Corrosión*. Carmen Conde. Edit. Biblioteca Nueva, Madrid, 1975.
- *Cita con la vida*. Carmen Conde. Edit. Biblioteca Nueva, Madrid, 1976.
- *El tiempo es un río lentísimo de fuego*. Carmen Conde. Ediciones 29, Barcelona, 1978.
- *La noche oscura del cuerpo*. Carmen Conde. Edit. Biblioteca Nueva, Madrid, 1980.

ANTOLOGIAS

De obra propia:

- *Días por la tierra*. Carmen Conde. Editora Nacional, Madrid, 1977.

De obra ajena:

- *Poesía femenina viviente*. Carmen Conde. Edit. Anraflo, Madrid, 1955.
- *Once grandes poetisas americohispanas*. Carmen Conde. Edit. Cultura Hispánica, Madrid, 1967.
- *Poesía femenina española*. Carmen Conde. Edit. Bruguera, Barcelona, 1967.
- *Poesía amorosa contemporánea*. Carmen Conde. Edit. Bruguera, Barcelona, 1969.
- *Poesía femenina española*. (Vol. II). Carmen Conde. Edit. Bruguera, Barcelona, 1971.

PROSA

- *Vidas contra su espejo*. Carmen Conde. Edit. Alhambra, Madrid, 1944 (firmada como Florentina del Mar).

- *Soplo que va y no vuelve* (Relatos). Carmen Conde. Edit. Alhambra, 1944 (firmada como Florentina del Mar).
- *Cartas a Katherine Mansfield*. Carmen Conde. Edit. Doncel, Zaragoza, 1948.
- *Mi libro de El Escorial* (Meditaciones). Carmen Conde. Colegio Mayor Santa Cruz, Valladolid, 1949.
- *En manos del silencio* (Novela). Carmen Conde. Edit. José Janes, Barcelona, 1950.
- *Cobre* (Novelas breves). Carmen Conde. Edit. El Grifón, Madrid, 1953.
- *Las oscuras raíces* (Novela). Carmen Conde. Edit. Garbo, Barcelona, 1953.
- *Acompañando a Francisca Sánchez* (Resumen de una vida junto a Rubén Darío). Carmen Conde. Ediciones Mesa Redonda Panamericana, Managua, 1964.
- *Un pueblo que lucha y canta* (Literatura Medieval Española). Carmen Conde. Editora Nacional, Madrid, 1967.
- *Menéndez Pidal* (Biografía). Carmen Conde. EPESA, Madrid, 1969.
- *Gabriela Mistral* (Biografía). Carmen Conde. EPESA, Madrid, 1970.
- *La rambla* (Novela). Carmen Conde. Edit. Novelas y Cuentos, Madrid, 1977.
- *Al encuentro de santa teresa* (Escritoras místicas españolas). Carmen Conde. Colección Hoja de Laurel, Murcia, 1979.
- *Creció espesa la yerba* (Novela). Carmen Conde. Edit. Planeta, Barcelona, 1979.
- *Soy la madre* (Novela). Carmen Conde. Edit. Planeta, Barcelona, 1980.

Ensayos literarios

- *La amistad en la literatura española*. Carmen Conde. Edit. Alhambra, Madrid, 1944.
- *Dios en la poesía española*. Carmen Conde. Edit. Alhambra, Madrid, 1944.
- *La poesía ante la eternidad*. Carmen Conde. Edit. Alhambra, Madrid, 1944.
- *Juan Ramón Jiménez*. Carmen Conde. Edit. Conferencias y Ensayos, Bilbao (sin fecha).
- *Poesía ante el tiempo y la inmortalidad*. Carmen Conde. Discurso de ingreso en la Real Academia Española, Madrid, 1979.

Libros para niños

- *Don Juan de Austria*. Edit. Hesperia, Madrid, 1943 (Firmado: Florentina del Mar)
- *Don Álvaro de Luna*. Carmen Conde. Edit. Hesperia, Madrid, 1945 (Firmado: Florentina del Mar).
- *Doña centenito, gata salvaje*. Carmen Conde. Edit. Alhambra, Madrid, 1943.
- *Los enredos de chismecita*. Carmen Conde. Edit. Alhambra, Madrid, 1943 (Firmado: Florentina del Mar).
- *Aladino* (Teatro). Carmen Conde. Edit. Alhambra, Madrid, 1945.
- *A la estrella por la cometa* (Teatro. Carmen Conde en colaboración con Antonio Oliver). Premio Doncel 1961.

- *Viejo Venis y Florido...* (Los cuentos del Romancero). Carmen Conde. Ed. Caja de Ahorros del Sudeste de España, Alicante, 1963.
- *El caballito y la luna*. Carmen Conde. Edit. C. V. S., Madrid, 1974 (Firmado: Florentina del Mar).
- *Zoquetín y Martina*. Carmen Conde. Ediciones 29, Barcelona, 1979.
- *Belén* (Auto de Navidad). Carmen Conde. Edit. Escuela Española, Madrid, 1979.
- *Una niña oye una voz*. Carmen Conde. Edit. Escuela Española, Madrid, 1979.
- *Un conejo soñador rompe con la tradición*. Carmen Conde. Edit. Escuela Española, Madrid, 1979.
- *El mundo empieza fuera del mundo*. Carmen Conde. Edit. Escuela Española, Madrid, 1979.
- *El conde sol*. Carmen Conde. Edit. Escuela Española, Madrid, 1979.
- *El monje y el pajarillo*. Carmen Conde. Edit. Escuela Española, Madrid, 1980.
- *Cuentos para niños de buena fe*. Carmen Conde. Edit. Escuela Española, Madrid, 1982.