

Primer análisis exhaustivo sobre la obra de Rhina P. Espaillat

Oscar F. Amaya Ortega

Georgetown University

Kang Nancy, and Silvio Torres-Saillant. *The Once and the Future Muse: The Poetry and Poetics of Rhina P. Espaillat*. Pittsburgh UP, 2018. 269 pp. ISBN 978 -0-8229-6542-8.

En esta oportunidad reseñaremos un libro tan necesario como interesante, *The Once and the Future Muse* (2019). Este texto es el resultado de un extenso estudio sobre la obra de Rhina P. Espaillat, poeta laureada y traductora americana de origen dominicano, llevado a cabo por Silvio Torres-Saillant y Nancy King. Silvio Torres-Saillant, académico y profesor de la Universidad de Syracuse, es uno de los investigadores dominicanos más importantes e influyentes en los Estados Unidos quien ha dedicado su carrera al estudio de las letras de su país de origen y del Caribe. Destaca en su trayectoria la publicación *Caribbean Poetics* (1997), así como *An Intellectual History of the Caribbean* (2006). Por su parte, la profesora Nancy Kang, actualmente se desempeña como profesora asistente e investigadora en la Universidad de Manitoba, Canadá. La profesora Kang se destaca por su amplio conocimiento y manejo en estudios de género y feminismo transnacional. Así, como imaginará el lector, la conjunción de estos tres nombres, poeta e investigadores, augura un libro particularmente exquisito en su escritura, así como agudo en su análisis. Como característica principal hay que destacar que el libro se mueve en un ligero equilibrio entre el análisis detallado y exhaustivo de la obra de Espaillat a la vez que comenta y establece puntos de contactos con la vida de la poeta en procura por contextualizar su trabajo.

En relación con lo último, el libro hace énfasis en que, si bien Espaillat empezó desde temprana edad a formarse en la escritura y las artes, recibiendo incluso reconocimientos por algunos poemas, su obra no fue publicada en extensión sino hasta el siglo XXI, cuando ya contaba con más de sesenta años.

The Once and the Future Muse (2019) enfatiza que Espaillat es una poeta contemporánea en dos sentidos, primero la reciente y abundante publicación de libros por parte de la artista y su constante preocupación por la forma en su trabajo a la vez que se explora asuntos de la vida diaria. Al respecto, el libro sostiene que esta particularidad quizá sea una de las más interesantes de la obra de Espaillat, dado que se distancia de aquellos poetas y artistas que buscan en el aislamiento y la soledad su inspiración, por el contrario, la poesía de esta autora sostiene el libro, se encuentra en constante relación con

su individualidad, su papel como educadora, como madre, como hija, siempre en relación con su contexto más inmediato.

The Once and the Future Muse (2019) se divide en ocho capítulos. Los cuatro primeros capítulos de este trabajo contextualizan la obra Espaillat teniendo como punto de partida su vida: en el primer capítulo los autores ofrecen un recorrido por los momentos más importantes, tanto artísticos como personales de la poeta, para continuar en el segundo apartado con el comienzo de su carrera como escritora durante los años cuarenta, sus influencias y primeros escritos, aquellos que le hicieron merecedora de primeros reconocimientos. Seguido el libro dedica un capítulo a explorar los lugares a los que pertenece la obra de esta poeta tras su regreso a las editoriales, a comienzos del siglo XXI. En el capítulo cuatro encontramos un análisis de los cambios en la sociedad y las artes en Estados Unidos que conllevaron a una división étnica de la literatura en el país. En este aparte se hace un examen del calificativo “Latina” con el que el lugar de nacimiento de Espaillat procura determinarla. En particular, este capítulo examina desde un punto de vista crítico la manera en que su obra se lee en Estados Unidos, a pesar de que Espaillat se identifica como una escritora con antepasados dominicanos, enfatiza *The Once and the Future Muse* (2019) su trabajo se ha dirigido a construir y fortalecer comunidades artísticas y de poetas de diversa ascendencia, no sólo hispana.

En adelante el libro se dedica al análisis textual de la obra de Espaillat. En el capítulo cinco el libro interroga la manera en que la poesía de esta autora dialoga con la teoría de género, tomando en cuenta su recorrido personal, el receso entre sus diferentes momentos de publicación, el trabajo que ejerció como docente durante esa pausa, así como su papel en tanto esposa, madre, y otras ocupaciones en las que concentró durante largo espacio de su vida. En este segmento, Adán y Eva, así como el Edén, son utilizados por los autores como arquetipo para llevar a cabo su análisis textual. En el capítulo seis la lectura de Torres-Saillant y Kang se dirige a analizar la manera en que el cuerpo se presenta y se representa en la poesía de Espaillat, en particular el cuerpo que envejece, proponiendo a la enfermedad y su diagnóstico, en tanto antesala de la muerte, como otro punto nodal en la obra de la poeta. Los últimos dos capítulos del libro están dedicados a considerar la recepción crítica de la obra de Espaillat, así como su legado literario. El capítulo siete recoge varios comentarios hechos sobre la obra de la poeta tanto por críticos literarios como académicos al igual que editores y otros poetas que han trabajado y reseñado sobre su obra. La diversidad de ángulos y aristas desde los que se ha abordado la obra de esta poeta comenta el libro, ilustra la versatilidad y riqueza del trabajo de la escritora. En el último capítulo del libro los autores exponen cuál es la posición de Espaillat en el contexto de la poesía actual, su lugar, si se quiere, dentro de los debates entre “formalistas y libre versistas” en la poesía norteamericana contemporánea, sus preferencias y desavenencias con uno y otro sector.

En conclusión, *The Once and the Future Muse* (2019) es un estudio profundo de la obra de una de las poetas más interesantes de la actualidad en los Estados Unidos. La extensión y agudeza del análisis que nos presentan los dos autores solo hacen justicia a la intensidad con que Espaillat ha destacado en las últimas décadas. El lector encontrará un trabajo que resalta por la rigurosidad con que Torres-Saillant y Kang ofrecen diversos ángulos y puntos de vista, que van desde la vida de la poeta, el análisis detallado de su trabajo, así como la recepción de este, tanto por la crítica como por el contexto en que se origina.