

Nela Rio, 1938-2022: "Con las alas plegadas ella asciende hacia los días"

La gran poeta argentino-canadiense Nela Rio falleció el día 29 de noviembre, 2022 en Montreal, Canadá.

De parte del Registro Creativo de la Asociación Canadiense de Hispanistas, sus amigos, colegas y de los afiliados, lamentamos profundamente el fallecimiento de la gran autora, académica y promotora cultural. Nela Rio fue la fundadora del Registro Creativo.

Nela Rio nació en 1938 de padres de ascendencia italiana en Córdoba, Argentina, pero consideraba Mendoza como su lugar de origen, en la región andina del país, dónde vivió su adolescencia. Estudió literatura en la universidad de Mendoza, donde descubrió a muchos escritores italianos, argentinos y uruguayos. En 1962 se marchó de Argentina a Estados Unidos con su primer marido, Jorge Hidalgo. Allá sufrieron el inmenso trauma de la muerte de su hijo, "Gusi" (Gustavo). En 1969 continuaron para Fredericton, Nuevo Brunswick, Canadá, donde Rio completó un máster, empezó a trabajar en la Universidad de Santo Thomas, conoció a su segundo esposo, Alan Mason (boda en 1986) y se quedó en Fredericton desde entonces. En 2016, por razones de salud, viajó a Montreal para estar cerca de sus tres hijos y nietos.

Ciudadana canadiense desde 1977, enseñó lengua, civilización y literatura españolas en la Universidad de Santo Tomás desde principios de los setenta hasta su jubilación en 2004. Siempre mantuvo un estrecho vínculo con su país natal, al que regresaba a menudo para ver a su familia.

Sus investigaciones se centraban en las escritoras del periodo colonial español, entre ellas la célebre monja mexicana Sor Juana Inés de la Cruz y la primera poeta documentada en el Nuevo Mundo, Sor Leonor de Ovando, que escribió en el siglo XVI en la isla de La Española (actuales Haití y República Dominicana). En sus últimos años de trabajo académico estaba trabajando en un proyecto de libro sobre la monja.

A pesar del esfuerzo de tener que criar a tres hijos, Rio también fue muy activa en las organizaciones comunitarias locales de Fredericton. Trabajó por la paz, los derechos de las mujeres y contra la violencia dirigida hacia ellas. También ayudó a las mujeres inmigrantes y refugiadas y se unió a Amnistía Internacional. En su labor cultural, promovió la poesía en la comunidad de Fredericton, organizando exposiciones con poetas internacionales y colaborando con organizaciones culturales de las Naciones Unidas. Miembro desde hace tiempo de la Academia Iberoamericana de Poesía (fundada en España en 1989), dirigió actividades poéticas (exposiciones de carteles, recitales, talleres) en Fredericton en nombre de la Academia y, en 2009, fundó el capítulo de Fredericton -el único en Canadá- de la Academia, que contaba con diez capítulos en todo el mundo. En 2005, Río también fundó el Registro Creativo de artistas y escritores para la Asociación Canadiense de Hispanistas, que sirve como herramienta de promoción para mostrar y compartir el trabajo de los artistas que escriben en español, así como el de los traductores literarios y las personas que promueven la cultura española y latinoamericana en Canadá.

La escritura de Nela Río ha sido constante a lo largo de su vida. Ganó su primer premio por un relato corto a los trece años y el año siguiente empezó a escribir poesía que fue publicada en periódicos y revistas. Sin embargo, su escritura no fue reconocida públicamente en Canadá hasta mediados de los años ochenta, cuando, tras enviar su obra a varios concursos literarios en España, fue galardonada con el segundo puesto en poesía y preseleccionada para premios internacionales de ficción. En aquel momento, su obra aún no se había publicado en inglés, pero ha sido traducida a muchos idiomas, incluido, recientemente, al esloveno.

En 1989, su colección *En las noches que desvisten otras noches* fue publicada en España por la editorial Orígenes de Madrid. La colección había sido finalista en el séptimo Certamen Internacional de Poesía José Luis Gallego e incluye veinticuatro poemas, cada uno de ellos dedicado "respetuosamente" a una mujer diferente que sufrió de crueldad, de violencia o de tortura espantosa. El material para la colección surgió del conocimiento de Rio de la violencia en su país natal y también de su trabajo comunitario con refugiados de Centroamérica. El libro se publicó en dos ediciones bilingües, traducido al inglés por Elizabeth Gamble Miller en 2008 y al francés por Jill Valéry en 2010. Refiriéndose a la traducción inglesa, el poeta canadiense George Elliott Clarke calificó a Rio de "heredera feminista del gran poeta chileno Pablo Neruda" (C6).

En 1992, las Ediciones Terremozas, también de Madrid, publicaron *Aquella luz, la que estremece*. El libro había sido finalista del VIII Premio Carmen Conde de Poesía Femenina el año anterior. Esta rica colección de poesía erótica muestra la madurez del oficio de la autora, trazando con gran elocuencia la sensualidad y el deseo de la voz poética a través de referencias implícitas y explícitas. Este libro fue publicado en traducción al inglés en 2003 por Hugh Hazelton, quien, tres años más tarde, ganaría el premio del Gobernador General a la traducción literaria por otra traducción. Alan Mason, su última pareja y musa, fue la inspiración para este poemario.

El editor de Fredericton, Joe Blades, de Broken Jaw Press, conoció la obra de Rio en la década de 1990 y publicó varias de sus obras, incluidas las tres colecciones bilingües mencionadas anteriormente. Las dos primeras -*Túnel de proa verde / Tunnel of the Green Prow* (1998) y *Cuerpo amado / Beloved Body* (2002)- fueron traducidas por Hugh Hazelton. *Túnel de proa verde / Tunnel of the Green Prow* se centra en la experiencia de las mujeres en situaciones complejas y en su capacidad para "triunfar sobre el intento de aplastar el espíritu humano", como dijo Richard Livermore en su reseña de la colección. *Cuerpo amado / Beloved Body* dirige la mirada poética hacia el envejecimiento, la enfermedad y el cáncer de seno, concretando cómo esas instancias obligan a cuestionar la identidad y destrozan la autoestima. George Elliott Clarke escribe que en este libro "Rio logra una embriagadora ligereza de estilo unida a un sentimiento insoportablemente intenso" (C6).

Sin embargo, Rio no fue sólo una poeta. *El espacio de la luz / The Space of Light* (2004), que incluye tanto poemas como seis relatos cortos, fue traducido por Elizabeth Gamble Miller y fue finalista del premio Soeurette Diehl Fraser del Texas Institute of Letters al mejor libro de traducción en 2004. Hasta la fecha, ésta es la fuente más completa de la ficción corta y la prosa poética de Rio. Sobresalen los relatos "El jardín de las glicinas," centrado en una mujer que pinta cuadros para escapar de una situación de violencia doméstica y "Marietta, en el Ángelus," que explora la sensualidad en el campo argentino. Estos relatos fueron objeto de una tesis de maestría en Brasil por parte de Andréia Pires, que también creó un sitio web dedicado a Rio.

La antología trilingüe de Rio - Sosteniendo la mirada: cuando las imágenes tiemblan/ Sustaining the Gaze: When Images Tremble / Soutenant le regard: Quand les images tremblent (2004) - también fue publicada por Broken Jaw Press. Gamble Miller lo tradujo al inglés y Jill Valéry al francés. Incluye una introducción por Joe Blades y fotos del premiado fotógrafo de New Brunswick, Brian Atkinson, cuyas imágenes de mujeres guatemaltecas fueron tomadas durante la guerra civil de ese país (1994-97). El libro incluye extractos de testimonios de refugiados guatemaltecos, así como poemas de Rio inspirados en su experiencia con estos refugiados.

Todavía con Broken Jaw Press, Rio publicó *La luna, Tango, siempre la luna / The Moon, Tango, Always the Moon* (2010), traducido por Edith Jonsson-Devillers. Esta colección habla de los orígenes de Rio como argentina (utiliza por primera vez el acento argentino) y combina muy hábilmente la experiencia del inmigrante en Argentina con la suya. Lo más llamativo es que la colección pone en primer plano la riqueza simbólica y la historia de los orígenes del baile del tango de una manera que lleva al lector a través de varios ritmos sensuales.

Más recientemente, Río publicó *En el umbral del atardecer... / On the Threshold of Dusk...* (2013), traducido por Elizabeth Gamble Miller con prólogo de Hugh Hazelton y *El laberinto vertical / Vertical Labyrinth* (2014) traducido por Sophie M. Lavoie y Hugh Hazelton. *En el umbral...* es una colección que explora la conciencia de una muerte inminente mientras que *Laberinto vertical* reconstruye la historia del génesis desde un punto de vista femenino. Rio también tiene varios manuscritos inéditos, entre ellos *Poesía y otros ritmos*.

A lo largo de su carrera, Rio también se esforzó por dar a conocer la obra de otras escritoras. Ha editado una antología de poemas dedicada a otras mujeres poetas: *El espacio no es un vacío, incluye todos los tiempos*. Publicado por Broken Jaw, tiene más de 600 páginas en su versión eBook. Además, coeditó una antología bilingüe con la gran poeta de Nueva Brunswick, M. Travis Lane. *Los Puentes del Río San Juan / Bridges over the Saint John River* (2011) recoge la obra de cuatro escritores de Nueva Brunswick en traducción al español (Jo-Anne Elder, M. Travis Lane, Lynn Davies y Joe Blades) junto a cuatro escritores hispano-canadienses traducidos al inglés.

En 2008, la Red Cultural Hispánica de Ottawa organizó un coloquio sobre la obra de Nela Rio en el campus canadiense de la Universidad Nacional Autónoma de México. La escritora y traductora Gabriela Etcheverry editó una colección de artículos de ese coloquio y la publicó como *Nela Rio. Escritura en foco: la mirada profunda* (2012). Recientemente, Rio donó sus archivos (1967-2007) a la Biblioteca De Golver de la Universidad Metodista del Sur en Dallas, Texas. Su fondo consta de manuscritos, borradores, correspondencia, documentos y proyectos académicos, grabaciones, y su correspondencia y trabajo para el proyecto "La Voz y la Escritura."

Las obras de Rio han sido incluidas en varias antologías, entre las que destaca la obra seminal de Hugh Hazelton, *Latinocanadá: A Critical Study of Ten Latin American Writers of Canada* (2007), que estableció la existencia del género latino-canadiense. Desde entonces también ha sido antologada en *Retrato de Una Nube: Primera antología del cuento hispano canadiense* [Cloudburst: An Anthology of Hispanic Canadian Short Stories, 2013] y Lumbre y relumbre: Antología selecta de poetas hispano-canadienses contemporáneos [Lumbre y Relumbre:

Antología selecta de poetas hispano-canadienses contemporáneos, 2013], entre otras obras. La poesía de Rio ha sido incluida en *Writing Toward Hope: The Literature of Human Rights in Latin America*, editado por la poeta y académica Marjorie Agosín (2007).

Rio abrió un nuevo camino cuando se convirtió en el primer miembro de la Liga de Poetas Canadienses al que se le concedió el estatus de miembro de pleno derecho sobre la base de libros publicados únicamente en español. Fue nominada para el Premio Pat Lowther de la Liga al mejor libro de poesía de una mujer canadiense en 2011. Al ser la primera vez que una edición bilingüe fue preseleccionada, su nominación creó un precedente para otros canadienses que escriben en un idioma distinto al inglés. Rio fue también la primera poeta de lengua no inglesa/francesa invitada a participar en el proyecto Writing on the Wall de la Galería de Arte Beaverbrook en 2009. Su tríptico sobre uno de los cuadros de Dalí, *Santiago el Grande*, fue traducido al francés y al inglés para la ocasión. También hacía magníficas obras de artes digitales que llamaba "metáforas visuales."

Rio vivió los últimos años de su vida en residencias en Montreal, porque, tras tantos años de trabajo intelectual, su mente le pedía reposo. Hasta los últimos momentos de su vida, indicó a su familia su amor, su resistencia y su presencia. Deja en luto a sus dos hijos, Federico y Santiago (Chango) e a su hija, Marcela, a sus parejas, sus nietos, y a todos sus amigos y colegas. Como dijo Rio en una entrevista: "Mi familia, mis amigos, mis conocidos y aun mis desconocidos forman la textura y el espacio de mi vida."

Texto traducido y adaptado por Sophie M. Lavoie de su texto en inglés sobre "Nela Rio" en el *New Brunswick Literary Encyclopedia* con la amable colaboración de los hijos de Nela Rio. (https://nble.lib.unb.ca/browse/r/nela-rio). Photos de Nela Rio por Sophie M. Lavoie.