Racismo, lenguaje e identidad en la literatura hispanoamericana: «ser» y «pertenecer» en la poesía de Jorge Artel

Gabriel Rodrigues Martins
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
Maria Cecília do Nascimento Bevilaqua
Colégio Pedro II (CPII)

LOS EJES DEL QUEHACER CIENTÍFICO: UNA INTRODUCCIÓN

El presente trabajo privilegia el estudio de la producción literaria del colombiano Jorge Artel, poeta de su raza y negro de todos los surlitorales, desarrollado a lo largo del año de 2022 en el Proyecto de Iniciación Científica Jr. «Representatividade negra na literatura hispano-americana: linguagem poder e construção de identidades"[1] en el Colegio Pedro II - Campus Duque de Caxias. De tal manera, al paso que la enseñanza de español debe asumir un papel formativo en el currículo estudiantil (Brasil, 2006), se propone fomentar la discusión acerca del racismo y la necesidad de una educación para la equidad racial en el tiempo presente y, así, oportunizar la asunción de nuevas miradas hacia la contribución de autores negros en el panorama cultural de la América hispánica.

LA EDUCACIÓN BÁSICA Y LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: ENLACES Y PERSPECTIVAS

Nos interesa, ante todo, destacar la posición del Colegio Pedro II, un colegio centenario y federal, en el panorama educacional de Brasil, que desarrolla sus actividades desde el ciclo primario hasta el ofrecimiento de cursos de maestría en nivel superior y que está dividido en *campi* ubicados en diferentes regiones de la ciudad de Río de Janeiro y sus alrededores[2]. De esta manera, recibe alumnos de diferentes contextos y crianzas, lo que abre puertas hacia una enseñanza altamente comprometida con la inclusión social y el respeto a la diversidad.

El trabajo realizado bajo orientación de la profesora Maria Cecília do Nascimento Bevilaqua contó con el apoyo financiero de la Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura (PROPGPEC)[3] de la institución, que ofreció becas

[1] Representatividad negra en la literatura hispanoamericana: lenguaje, poder y construcción de identidades.

[2] Centro, Engenho Novo I/II, Duque de Caxias, Humaitá I/II, Niterói, Realengo I/II, São Cristóvão I/II/II y Tijuca I/II.

[3] Pro-Rectoría de Posgrado, Investigación, Extensión y Cultura.

mensuales para los cuatro estudiantes participantes, todos de nivel secundario. De ese modo, señalamos el gran impacto en la formación personal y académica de los alumnos investigadores involucrados en la propuesta y, por lo tanto, el carácter académico-científico de la cátedra de Lengua Española en la Educación Básica (Catta-Preta y Bevilaqua, 2023: 62).

IDENTIFICACIONES PERSONALES Y DESARROLLO TEÓRICO

El marco temático del proyecto contempló la unión de los intereses de la profesora orientadora y de los estudiantes orientados en cuanto a sus vivencias en una sociedad racista y excluyente y la gran contrariedad ante escenarios de muy poca visibilidad de la representación negra en la contemporaneidad, como es el campo de la enseñanza-aprendizaje de español. A partir de entonces, el estudio toma forma con reuniones presenciales y semanales que, centradas en la autonomía de los becarios, se disponen en el siguiente transcurso:

a) lectura y discusión de textos académicos sobre racismo, representatividad negra en la literatura hispanoamericana y construcción de identidad;

b) investigación bibliográfica de la producción de autores negros representantes de países hispanoamericanos, en el caso específico del trabajo y propuesta esta, de Jorge Artel;

c) selección de textos literarios de este autor;

d) análisis de la construcción de identidades sociales en los escritos destacados con base en sus diferentes aspectos constitutivos;

e) elaboración y presentación de trabajos académicos a partir de los resultados provenientes de la investigación.

Con tales perspectivas, es fundamental explicitar el marco teórico de la investigación, representado en gran mayoría por intelectuales negros, el cual se basa en la comprensión de que el racismo es siempre estructural, puesto que forma parte de la organización económica y política de la sociedad (Almeida, 2020). Se estimulan, principalmente, indagaciones acerca de la invisibilidad de autores negros y sus respectivas obras en el dicho «cánone literario» hispanoamericano de acuedo a los aportes de González (1988) en cuanto al despojo del legado negro en los estándares corrientes de ámbitos filosófico, científico, artístico y religioso. Además, en lo que atañe a la construcción de identidad, la búsqueda por la autodefinición del negro en producciones literarias (Bernd, 1987) y el concepto del sujeto posmoderno multi identitario, caracterizado y moldeado por los sistemas culturales que lo rodean (Hall, 2006) son las bases para comprender los pormenores del tema.

JORGE ARTEL EN CONTEXTO

En este apartado, señalamos el estudio realizado por el becario Gabriel Rodrigues Martins, un estudio más detallado acerca de la poesía del autor colombiano Jorge Artel (1909-1994). Nos interesa, sobre todo, formular paralelos entre la producción literaria en cuestión y los pilares de nuestra investigación: el lenguaje y el poder que constituyen una identidad negra en la literatura hispanoamericana.

En ese contexto, desde un sondeo individual, el libro *Tambores en la noche* (1940) se postuló como principal fuente de estudios en medio de una riquísima biografía. A partir de los análisis que siguen, de los poemas *Negro Soy* (Artel, 2016: 49) y *Poema sin odio ni temores* (Artel, 2016: 124-127), se pudo evidenciar las cuestiones de autodefinición y pertenecimiento de raza en la producción literaria en cuestión.

Negro Soy

Negro soy desde hace muchos siglos.
Poeta de mi raza, heredé su dolor.
Y la emoción que digo ha de ser pura
en el bronco son[4] del grito
y el monorrítmico[5] tambor.

El hondo, estremecido acento
en que trizca la voz de los ancestros,
es mi voz.

La angustia humana que exalto
no es decorativa joya
para turistas.

¡Ya no canto un dolor de exportación!

El poema nos permite acceder a la búsqueda por la autodefinición expuesta por Bernd (1987) en cuanto a la negritud en la literatura latinoamericana. La conciencia racial es ya explícita en la primera estrofa: «*Negro soy desde hace muchos siglos. / Poeta de mi raza, / heredé su dolor. / Y la emoción que digo ha de ser pura / en el bronco son del grito / y el monorrítmico tambor*», que, de este modo, introduce también el tema de la construcción de identidades. En esta dirección, se fundan discursos en los que se observa la afirmación de un «yo» fragmentado (Hall, 2006) que expresa diferentes sentimientos, como dolor, angustia, orgullo y coraje. Estos sentimientos están fuertemente presentes en los versos siguientes, «*El hondo, estremecido acento / en que trizca la voz de los ancestros, / es mi voz*», marcando la posición central de la ancestralidad en el lenguaje de Artel. Desde

[4] De acuerdo con la RAE: 1. adj. [...] De sonido desagradable y áspero.

[5] De acuerdo con la RAE: 1. adj. De un solo ritmo.

esta perspectiva, Ferrer Ruiz (2016: 13), en el prólogo de la edición digital del libro (Artel, 2016), afirma:

> Se trata, pues, de una identidad no sólo étnica sino también histórica, arraigada en un pasado que no alcanza a diferenciarse del presente en el que el poeta experimenta el dolor, la nostalgia y los deseos de rebelión de sus abuelos.

En vista de ello, las raíces negras del poeta están sumamente conectadas a los ancestros. Se retoman sus orígenes para así pensar el presente, pensar una alteridad que ya no canta dolores de exportación, sino que una conciencia en América. Es significativo señalar, en este sentido, elementos que atestiguan la potencialidad de la voz poética de Artel en la costa colombiana. Nacido en Cartagena, lugar donde construye su identidad caribeña, negra y latina, el autor, en «La angustia humana que exalto / no es decorativa joya / para turistas. / ¡Ya no canto un dolor de exportación!», termina el poema con un grito de protesta y resistencia política ante la condición de subalternidad impuesta no solo a él, sino a todo negro caribeño. Se destaca, así, la colectividad negra para la superación de los «valores victoriosos de un mundo blanco que lo discrimina» (Bernd, 1987).

Poema sin odio ni temores

[...]

Negro de las Antillas,
de Panamá, de Colombia, de México,
de todos los surlitorales,
—dondequiera que estés,

no importa que seas nieto de chibchas[6],
españoles, caribes o tarascos[7]—
si algunos se convierten en los tránsfugas[8],
si algunos se evaden de su humano destino,
nosotros tenemos que encontrarnos,
intuir, en la vibración de nuestro pecho,
la única emoción ancha y profunda,
definitiva y eterna:
somos una conciencia en América.

[...]

---

[6] Pueblo indígena del altiplano cundiboyacense, relativo a las ciudades de Bogotá y Tunja, Colombia.

[7] Pueblo indígena del estado de Michoacán, México.

[8] De acuerdo con la RAE:
1. Persona que huye de una parte a otra.
2. Persona que abandona una organización política, empresarial o de otro género, para pasarse a otra generalmente contraria.

A través de nosotros
hablan innumerables pueblos,
islas y continentes,
puertos iluminados de pájaros
y canciones extrañas,
cuyos soles
mordieron para siempre
el alma de los conquistadores
cuando un mundo amanecía en Guanahaní[9].

Estos fragmentos atestan la importancia de lo colectivo en un poema más en la voz del poeta. Es productivo, en este contexto, considerar el concepto de *Amefricanidad* teorizado por González (1988: 76-77). La filósofa brasileña propone un nuevo sistema, creado por y para el negro en el continente americano, inspirado en modelos africanos y ancestrales desde la consigna de que vivimos en un mismo sistema de dominación, el racismo, aunque divididos en diferentes sociedades. Desde esa perspectiva, en Artel, el ancestro y su origen, ejemplificados en «—dondequiera que estés, / no importa que seas nieto de chibchas, / españoles, caribes o tarascos—», nuevamente juegan papel fundamental en la obra, de tal manera que, sin importar las fronteras, el pasado colonial y el color de la piel consolidan «[...] una conciencia en América».

CONSIDERACIONES FINALES

Ante lo expuesto, evaluamos muy positivamente los anhelos del proyecto en lo que atañe a la contestación del orden social vigente en diversos espacios institucionales, silenciosos en cuanto a la ausencia de representatividad negra en múltiples esferas de la sociedad contemporánea. Por lo tanto, esperamos, al privilegiar la escena literaria, provocar reflexiones acerca de cuestiones de raza y racismo y, así, contribuir a nuevas posibilidades en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de lengua española, formadora de ciudadanos globales, críticos y transformadores de la propia realidad.

En este sentido, la implementación de la propuesta contempla el interés de promover, en el ámbito escolar y académico, espacios de diálogo que favorezcan la ampliación del conocimiento discursivo e intercultural de los becarios participantes y de la comunidad, interna y externa, respecto a la producción literaria en cuestión. Miramos, en conclusión, hacia un nuevo horizonte, en el que la educación básica no sea tan sólo objeto de estudio, transmisor de conocimiento, de la educación superior, sino que, cada vez más, sea sinónimo de investigación, producción y extensión.

---

[9] Isla en la cual desembarcó Cristóbal Colón en 12 de octubre de 1492, cuando pisó por primera vez en suelo americano, y la nombró San Salvador.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Almeida, S. (2020). *Racismo Estrutural*. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra.

Artel, J. (2016). *Tambores de la noche*. Bogotá: Ministerio de Cultura – Biblioteca Nacional de Colombia.

Bernd, Z. (1987). *Negritude e literatura na América Latina*. Porto Alegre: Mercado Aberto, p. 38.

Brasil (2006). *Orientações Curriculares para o Ensino Médio*. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica.

Catta-Preta, L., Bevilaqua, M. C. N. (2023). «Ensino de espanhol no Colégio Pedro ii: novas perspectivas entre desafios e práticas de resistência». En *Práticas de resistência e políticas públicas educacionais: ensino do espanhol no estado do Rio de Janeiro*. Eds. D. C. Daher y D. P. M Vargens. Rio de Janeiro: Editorarte, pp. 55-66.

Gonzalez, L. (1988). «A categoria político-cultural de amefricanidade». *Tempo Brasileiro* 92/93: 69-82.

Hall, S. (2006). *A identidade cultural na pós-modernidade*. Rio de Janeiro: DP&A.

Manrique, A. M. (2006). *Guanahani: Investigaciones histórico-geográficas sobre el derrotero de Cristóbal Colón por las Bahamas y Costa de Cuba que comprenden la situación exacta de la primera tierra descubierta del Nuevo Mundo*. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes; Madrid : Biblioteca Nacional. Documento de Internet disponible en: https://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcvd6t0 [Fecha de consulta 18.03.2024]

Real Academia Española: *Diccionario de la lengua española*, 23.ª ed., [versión 23.7 en línea]. <https://dle.rae.es/bronco?m=form> [Fecha de la consulta 28.11.2022].

Real Academia Española: *Diccionario de la lengua española*, 23.ª ed., [versión 23.7 en línea]. <https://dle.rae.es/monorr%C3%ADtmico%20?m=form> [Fecha de la consulta 15.03.2024].

Real Academia Española: *Diccionario de la lengua española*, 23.ª ed., [versión 23.7 en línea]. <https://dle.rae.es/tr%C3%A1nsfuga> [Fecha de la consulta 28.11.2022].

Real Academia Española: *Diccionario de la lengua española,* 23.ª ed., [versión 23.7 en línea]. <https://dle.rae.es/tarasco> [Fecha de la consulta 28.11.2022].

Espasa-Calpe. (2005). «Chibchas». En el *Diccionario de la lengua española*. Recuperado en 18 de marzo, 2024, en <https://www.wordreference.com/definicion/chibcha>