

Cuadernos de Literatura del Caribe e Hispanoamérica¹

Giobanna Buenahora Molina
Universidad del Valle

Uno de los objetivos centrales del grupo de investigación Ceilika de la Universidad del Atlántico, es estudiar las producciones literarias del Caribe, marcando una diferencia con las líneas de trabajo constituidas hasta ahora en la región norte colombiana: mirar el caribe hispano y no hispano, lo que permite una amplitud en la concepción del ser caribe; aporta elementos a la discusión sobre una literatura del área, con una tradición estética que responde a unas características socio históricas concretas, en las que a pesar de las diferencias idiomáticas coexisten relaciones entre los escritores y escritoras caribeñas, y de éstos con Hispanoamérica.

Convencidos de “que es posible delinear la actividad literaria en el área del Caribe como un corpus específico que tiene relaciones internas y externas con Hispanoamérica y el resto del mundo” crearon en el 2005 *Cuadernos de Literatura del Caribe e Hispanoamérica*, que viene a ser la única publicación de estas características en el caribe colombiano. Esta revista se convierte en un valioso documento para la elaboración de una historia de la literatura del Caribe, en material de referencia para los estudios teóricos – críticos, y nos obliga a la necesaria revisión del canon literario colombiano e hispanoamericano.

Esta publicación es uno de los productos de divulgación del grupo de investigación Ceilika, dirigido por el profesor Gabriel Ferrer (Director de *Cuadernos de la Literatura...*) y en el que participan Lida Vega Castro, Yolanda Rodríguez Cadena, Adalberto Bolaños Sandoval, Álvaro Ramón García Burgos, Amilkar Caballero de la Hoz, de la Universidad del Atlántico; y Wilfredo Vega Bedoya de la Universidad de Cartagena. Todos ellos responsables de la creación y permanencia de este espacio de diálogo entre las poéticas del Caribe e Hispanoamérica.

¹ *Cuadernos de Literatura del Caribe e Hispanoamérica*, Revista de la Facultad de Ciencias Humanas, Universidad del Atlántico – Departamento de Investigaciones Grupo Ceilika, 2-3, 2005 – 2006.

La Revista pretende, a largo plazo, ayudar a consolidar “una red de investigadores y las líneas de investigación en las universidades del Caribe y un centro de información literaria del Caribe (CILCA) que centralice, ordene y sistematice: un corpus etnoliterario del Caribe; documentación en literatura del Caribe (Revistas, libros, actas, informes especializados); un archivo audiovisual sobre la literatura del Caribe; una base de datos bibliográfica especializada sobre literatura del Caribe”.

El primer número de *Cuadernos de Literatura del Caribe e Hispanoamérica*, coordinado por el profesor Alfonso Cárdenas Páez, de la Pontificia Universidad Javeriana, es un homenaje al maestro Héctor Rojas Herazo, quien en su valiosa obra lírica, periodística, narrativa, pictórica y ensayística deja sentada su conciencia del lenguaje poético, su compromiso con la labor creativa y sus aportes a la literatura del Caribe e Hispanoamérica. El contenido de esta edición es: La poética de Héctor Rojas Herazo, de Gabriel Alberto Ferrer Ruiz; *Las úlceras de adán* o la conciencia del destierro, de Amílkar Caballero de la Hoz; Héctor Rojas Herazo. El peso y la levedad: la caída imaginante, de Rómulo Bustos Aguirre; De la ruina a la soledad en *Respirando el Verano*, de Yolanda Rodríguez Cadena; Silencio y existencialismo en *Respirando el Verano*, de Adalberto Bolaño Sandoval; La saga de cedrón: la escritura de la decadencia del orden comunal, de Wilfredo Esteban vega Bedoya; Entropía y conciencia narrativa en *Celia se pudre*, de Manuel Guillermo ortega Hernández.

Fanny Buitrago

La obra de Fanny Buitrago es el motivo de estudio del segundo número. La prolija obra de la escritora barranquillera es analizada por trece ensayistas, quienes indagan en el universo literario de la escritora evidenciando los contrastes, la polifonía, su conciencia social, la alternancia de la cultura popular y culta, los ejercicios de parodia y esa continua experimentación con la palabra.

Manuel Guillermo Ortega Hernández abre la revista con un estudio titulado “*Los pañamanes* o la resignificación del mito y la leyenda como valores identitarios”, en el que analiza cómo los habitantes de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, intentan preservar sus valores

socio culturales, a partir de la leyenda del pañaman (*Spanish Man*, el intruso continental) y otros mitos generados y permeados por el sincretismo afroanglocaribeño, amenazados por la declaratoria de puerto libre de estas islas. El autor a lo largo del trabajo nos muestra las tensiones, resistencias y negociaciones que se presentan entre nativos y pañamanes. Los conceptos de transculturación, expresión cultural e identidad cultural le sirven a Tedio Ortega para concluir que esta novela de Fanny Buitrago nos centra en la discusión sobre el ser caribeño; una identidad escindida en el yo y el otro, en la que constantemente se alteran los roles y la conservación de los elementos identitarios no responde a fórmulas de pureza, sino a constantes estrategias de asimilación y reconversión de lo externo.

En el artículo “Estructura mítica en el *Hostigante Verano de los dioses*” de Jorge Eliécer Ordóñez, el autor nos muestra las diferentes técnicas narrativas que se presentan en la novela: telling, showing, cajas chinas, focalización, y cómo estas se articulan con la estructura mítico – legendaria de la obra, en la cual un grupo de jóvenes (héroes-dioses) va a constatar las profecías del protolibro. Para Ordóñez, esta obra de Fanny Buitrago es una novela de iniciación que logra una ruptura discursiva, estructural e ideológica, donde la polifonía permite un contrapunto permanente entre los personajes y eventos que se mueven en el eje del Eros y el Thánatos.

La novela *Bello animal* es estudiada en dos exhaustivos artículos: “El imperio de las imágenes: la fotografía y el simulacro de la nación en *Bello animal*” de Nadia Celis Salgado; y “*Bello animal*: una mirada caribeña del mundo posmoderno” de Amilkar Caballero de la Hoz. En el primero la autora analiza la sociedad colombiana como un caso de simulacro o una sociedad del espectáculo, hecho que se manifiesta con la incorporación de la fotografía, generando una tensión entre lo real y lo irreal. Para Celis Salgado esta novela es una alegoría de la nación, de una Bogotá que parece sucumbir ante su propia imagen manipulada por los medios.

Por su parte Amilkar Caballero nos presenta una lectura teórica centripeta de *Bello animal*, en la cual indaga sobre la mirada posmoderna que ofrece Fanny Buitrago del país. La publicidad, los medios de

comunicación, la tecnología, la mujer, los valores, constituyen los elementos de quiebre de una sociedad posmoderna y se evalúan a partir de premisas: 1. el ideograma civilización – barbarie; 2. La mujer posmoderna: exitosa e infeliz; 3. la mimesis narrativa de una realidad caótica y desconcertante. Este conjunto epistemológico para caracterizar la decadencia de la sociedad narcisista posmoderna y proponer la autonomía ontológica y discursiva del ser caribeño.

“*Cola de Zorro ¿Otra hierba mala del Caribe?*” de Aleyda Gutiérrez Mavesoy, explora la construcción simbólica de la familia que se presenta en la novela. Para Bolaños Sandoval asistimos a un mundo donde repetir la historia familiar es la única posibilidad de ser, de convertirse en sujetos, y todos aquellos que intentan trasgredir el orden sucumben ante la tradición, pero quienes lo continúan tejen su propia desgracia. El punto de quiebre, según Gutiérrez Mavesoy, es que la obra nos dice que el poder patriarcal no está cimentado por los patricios sino por las matronas, es decir el verdadero poder es el matriarcado, que perpetua al patriarcado.

Adalberto Bolaño Sandoval en “*Señora de la miel: Fanny Buitrago ante el melodrama festivo y la celebración del cuerpo*”, explora la escritura rabelaisiana, la reactivación del romance como género y la cosmovisión ideológica conformada por motivos como la muerte, la pérdida, el reencuentro y la vida. Con una estructura dual del tiempo *Señora de la miel* en principio es una fábula maravillosa, cercana al cuento infantil, que nos muestra una sociedad metaforizada donde el cuerpo del otro es el centro regulador del contacto con el mundo.

Luis Fernando López Noriega utiliza la categoría de Ficción Caníbal, como categoría de análisis en la novela *Los amores de Afrodita*. Su artículo “Mimesis y composición en la obra de Fanny Buitrago: *Los amores de Afrodita*”, del mito a la ficción caníbal, plantea que la construcción axiológica en la obra es hecha a partir de la simbolización del mito de Afrodita, en el cual la imagen femenina fluctúa entre la representación de la vagina dentada y la mujer como fuente de protección y vida.

“La poética en *La otra gente*” de Gabriel Ferrer Ruiz, es un magnífico ensayo que aborda la poética de este libro de cuentos, desde el análisis y descripción de motivos como el viaje, el regreso, la magia, la religiosidad,

la oralidad, la tradición y los personajes populares, integrados en una relación entre la realidad y la ficción. El conjunto de personajes que se pasean por los cuentos representan lo otro, lo extranjero, es la otra gente sobre la cual siempre hay historias en los barrios, integrados a la expansión y creación de una cultura popular que desmiente la idea de las bellas artes como la única expresión de la cultura. Es precisamente esta característica que lleva Ferrer Ruiz a argumentar una relación genérica con el realismo maravilloso.

“La definición ontológica del hombre del caribe insular colombiano en *Bahía sonora*” de Karol Lázaro de la Hoz, es una exploración en la esencia del hombre insular del Caribe, manifestada en las distintas expresiones sincréticas, que se nutren de los legados culturales de África, el puritanismo inglés, y el catolicismo, mezclados con los modos de vida modernos, y que esta más allá de la postal de turismo. Lázaro de la Hoz utiliza las categorías de *exordio*, *acción* y *conclusión* para develar la estructura del libro de cuentos *Bahía sonora*, y mostrarlo como un claro ejemplo de literatura carnavalizada.

“¡*Libranos de todo mall!*: un paseo por las estaciones del infierno” de Wilfredo Vega Bedoya, indaga en la visión desencantada del universo urbano en este libro de cuentos de la escritora barranquillera. El texto propone el análisis desde tres tópicos: el debate ideológico entre el bien y el mal, cómo este último engulle a Bogotá y en lo que el autor denomina una “geografía progresista del mal” la ciudad es homologada al infierno; la visión de la mujer como un ser trivial, arribista, vanidosa e ignorante, entregada a las imágenes televisivas; y por último el cuestionamiento de la modernidad develando los simulacros creados por la televisión, que promueve una falsa idea de paraíso y fomenta una cultura “light”, en la cual el televisor es el nuevo centro del hogar.

Lida Vega de Castro en el artículo “*Abracadabra: la escritura encantada*”, plantea que en *Los encantamientos* (libro de cuentos) hay una crítica al papel del creador en la sociedad posmoderna, y la única salida posible es anonimizarse, encantarse para evadir la realidad de los medios donde el arte es sólo un producto mediático y el artista un objeto de culto despojado de su ser.

“El espacio – tiempo vital recuperado: los textos infantiles de Fanny

Buitrago” de Yury Ferrer Franco, nos invita a conocer cómo la escritora adulta recrea y recupera la infancia desde lo cotidiano. Los relatos (*La casa del arco iris*, *La casa del abuelo*, *cartas del palomar* y *La casa del verde doncel*) se alejan de la intención didactizante y moralista; por el contrario se apuesta a la imaginación poética iniciante, ritual y carnavalesca.

El hombre de paja y *Final del Ave María*, dos obras de teatro de Fanny Buitrago, son estudiadas por Jorge Plata Saray. El autor analiza los recursos teatrales que utiliza la autora para representar los temas de la realidad colombiana, la propuesta teatral y las relaciones con las novelas y cuentos de la autora.

El número 2 de *Cuadernos de Literatura del caribe e Hispanoamérica* cierra esta edición temática sobre Fanny Buitrago con 5 reseñas sobre temas y obras diversas del Caribe e Hispanoamérica.

3: Hacia un canon de la poesía del caribe colombiano

Poéticas e identidad en la poesía del Caribe colombiano del siglo XX es el tema del tercer número de esta revista, que fue además el tópico central del Seminario de Literatura con el mismo nombre. El grupo de investigación Ceilika, en asocio con las Universidad de Cartagena, el Instituto Internacional de Estudios del Caribe y la Universidad del Atlántico, fueron los convocantes de este seminario.

La propuesta es abrir la discusión sobre un canon de la poesía del caribe colombiano, teniendo en cuenta que los estudios realizados hasta el momento no son específicos para la región sino que hacen parte de antologías e investigaciones sobre Colombia. No existe un estudio sistemático que permita “establecer las poéticas de las obras relacionadas con las ideologías, las identidades y los procesos sociohistóricos de esta región, y las líneas historiográficas basadas en criterios estéticos”.

Por esta razón *Cuadernos de Literatura* presenta un corpus de poetas del caribe colombiano, abordados desde 10 ensayos inéditos que se preguntan sobre: “¿Qué procedimientos estéticos e ideológicos recrean los autores como parte de sus respectivas poéticas? ¿En qué consisten los vínculos entre las propuestas estéticas de los autores, las ideologías, procesos sociohistóricos e identidades del caribe colombiano? ¿Cómo

se integran estas formas poéticas? ¿Cómo podemos establecer una caracterización de la lírica del Caribe colombiano a partir de las estéticas de los poetas seleccionados y en qué consisten los rasgos más destacados de dicha lírica?”

La espléndida poesía de Meira Delmar es estudiada en el primer artículo: “Meira Delmar: travesía por su voz poética”, escrito por Germán Castro Castelblanco. El autor realiza un recorrido por la obra de la poeta barranquillera señalando la evolución de su universo poético desde 1942; evidenciando de qué manera se hacen visibles corrientes e influencias, su visión del amor, la presencia y unión de culturas recuperando la voz nostálgica de los ancestros (el Líbano), y cómo Meira Delmar se ha convertido en un paradigma para las escritoras colombianas.

Valerie Osorio Restrepo en “Meira Delmar y la conciencia sobre el lenguaje poético”, indaga en la simbiosis del lenguaje moderno y clásico que configuran los temas de la memoria, el silencio, el tiempo, Oriente, todos ellos emblemas de la poesía de Meira Delmar. Para Osorio Restrepo, la poeta concilia el decir y el callar porque la conciencia del lenguaje poético que posee la autora le permite la coexistencia de la palabra y el silencio en un mismo espacio textual.

Otro de los poetas estudiados es el samario Álvaro Miranda. Amilkar Caballero de la Hoz en el texto “Álvaro Miranda: la recreación del reino del Caribe, sus voces y sus silencios y la deconstrucción del canon poético de occidente”, plantea cómo el poeta reconstruye el canon occidental y la historia oficial develando los artilugios que han invisibilizado la representación estética de los caribeños; esto lo consigue a través de cuatro elementos fundamentales: a. construcción de un nuevo espacio; b. configuración de los elementos de la geografía del Caribe en su esencia; c. la mirada al mundo desde el habitante natural del Caribe y no desde la perspectiva del extranjero; d. elaboración de un metadiscurso que engloba y encierra el “habla” de la región.

La tensión entre ironía y analogía como un elemento del exorcismo paradójico es el núcleo temático de la poética de Rómulo Bustos, según Lázaro Valdelamar Sarabia. El investigador plantea en el texto “La poesía de Rómulo Bustos Aguirre”, que hay una preocupación por lo sagrado, específicamente por la muerte de Dios - figura condensadora de sentido

- que lleva al ser poético a experimentar la orfandad, el exilio de la verdad y el enfrentamiento con el tiempo (la muerte); sólo la rememoración de la infancia infunde aliento y permite que la escisión originaria se convierta en vínculo.

Grey Donado Alvarino y Luis Calderón Moreno, presentan un resumen de su monografía de grado: “Óscar Delgado: obra y vida”. Los autores rastrean los temas recurrentes (La aldea, la música, el amor, la amada, la naturaleza), el campo literario en el cual se desarrolló este poeta piedracelista, y las relaciones intertextuales con la música y la pintura.

“Memoria y olvido: una poética del tiempo” de Jorge Ordóñez Muñoz, es un interesante trabajo sobre la ambigüedad como forma de concreción del tiempo en la poética de Giovanni Quessep. El anhelo por el paraíso perdido y la contrariedad de la vida cotidiana reflejan un tiempo cambiante que se proyecta hacia el futuro pero se nutre del pasado. Ordóñez Muñoz argumenta que la paradoja Memoria – Olvido recrea “el tiempo de la infancia recuperado en símbolos lúdicos y oníricos; tiempo del “Sonámbulo” en un espacio y una época en la que no son los suyos y que le confiere cierta extranjería, y finalmente tiempo del ser frente a la historia”

La identidad, el viaje, el exilio, la libertad individual, el ser legítimo, la escisión, las máscaras, la muerte, la memoria bruñida, la identidad homoerótica y el desgarramiento de la voz poética que oscila entre dos culturas y dos lenguas, constituyen los asuntos que Adalberto Bolaño Sandoval indaga en la poesía del barranquillero Jaime Manrique Ardila, en el artículo “Jaime Manrique Ardila: entre el paraíso perdido y la liberación de lo deseos”,

Rómulo Bustos Aguirre asegura que en Gustavo Ibarra Merlano todos los caminos conducen al abismo. En el ensayo “Gustavo Ibarra Merlano: los designios del agua. Arquetípica del abismo, el agua y las tinieblas”, propone como puerta de entrada a la poesía del poeta cartagenero, la sustancia acuática como organizadora de una imaginación “dramática de propensiones míticas”, en la cual los arquetipos cristianos se configuran a partir de las imágenes de la caída, el exilio y la redención. El sustento teórico está basado en las propuestas de Gastón Bachelard y Gilbert Duran.

En “Poética e identidad en Raúl Gómez Jattin”, Gabriel Ferrer Ruiz reflexiona en torno a las obsesiones del poeta cartagenero: “1. la identidad; 2. la otredad y la poesía conversacional; 3. la oralidad; 4. el desarraigo y el exilio interior y exterior, la prisión; 5. lo grotesco y lo escatológico, la zoofilia; 6. la muerte; 7. el tiempo y la memoria; 8. el lenguaje: la ironía y las rupturas acentuales del veros; 9. y la visión del caribe”

La temática sobre poesía del caribe e identidad se cierra con el trabajo “Temáticas recurrentes en la poesía de Jorge Artel” de Manuel Guillermo Ortega Hernández. El autor analiza las fuentes musicales, la relación entre mujer, raza y música, la presencia negra, el mar, el sincretismo religioso y la rebeldía popular, principales temas y tópicos de la poesía arteliana.

Al igual que en los números anteriores *Cuadernos de Literatura del Caribe e Hispanoamérica*, cierra con una serie de reseñas, esta vez de poetas del Caribe colombiano.

Es necesario resaltar el esfuerzo académico, personal y pasional de quienes han acometido este proyecto, pues abren la posibilidad de hablar sobre el Caribe y su relación con la literatura hispanoamericana, evidenciando la necesidad de un conocimiento crítico y sistemático que nos permita adentrarnos en la literatura del Caribe como una expresión de la visión de mundo, de las vivencias que caracterizan e integran al Caribe continental e insular.