

LEER LA “ANTOLOGÍA DE MUJERES POETAS AFROCOLOMBIANAS”

LO FEMENINO

PARA LOS Y LAS DOCENTES

Se presenta esta unidad didáctica para la lectura guiada de algunos poemas de la *Antología de mujeres poetas afrocolombianas*. El trabajo con los y las estudiantes busca favorecer la reflexión y discusión de la complejidad de categorías como:

- Identidad y cultura
- Identidad y afrocolombianidad
- Afrocolombianidad y literatura
- Literatura y voces femeninas
- La pedagogía de la literatura como forma de favorecer las competencias para la diversidad
- La pedagogía de la poesía como forma de pensar la crítica social a partir de la potencia semántica del lenguaje
- Aproximación interseccional a la literatura afrofemenina

El desarrollo de la unidad didáctica en el aula busca abrir el diálogo en torno a la poesía afrofemenina colombiana a partir del análisis contextual de algunas imágenes poéticas y elementos extratextuales. Es importante que, además de los aspectos formales de los textos, se tenga en cuenta la contextualización histórica y cultural de las obras, de modo que se identifique la complejidad de expresar la historia de la esclavitud, la discriminación racial y de género, así como las luchas por la igualdad que han influido en la literatura afro. Con esto se busca fomentar la lectura crítica y reflexiva de las obras, animando a los y las estudiantes a analizar temas, símbolos y motivos recurrentes relacionados con la experiencia afrodescendiente, con lo que se pretende promover el diálogo intercultural en el aula construido sobre las perspectivas y experiencias de los y las estudiantes en relación con los temas abordados en la literatura afro. Así se aporta a la relación de la literatura afro con los desafíos y temas actuales, como el racismo sistémico, las tensiones identitarias de los grupos sociales y la búsqueda de la justicia social.

Se sugiere un acercamiento a las unidades didácticas en el marco de metodologías centradas en los y las estudiantes, como pueden ser:

- El aula invertida: aquí, el tiempo de clase se redefine como un espacio de interacción, discusión y profundización de los conocimientos adquiridos previamente en casa, a través de la revisión de lecturas, videos, ejercicios y recursos en línea. Los y las estudiantes asumen un rol activo en su proceso de aprendizaje, lo que les permite desarrollar habilidades de pensamiento crítico, análisis literario y escritura, al tiempo que exploran los matices culturales y sociales que influyen en las obras literarias. Se pueden usar diversas estrategias para la preparación previa como videos explicativos, lecturas en casa, creación de contenido digital, recursos didácticos en línea, etc.
- Aprendizaje basado en problemas (PBL, por sus siglas en inglés): se centra en la resolución de problemas como una forma de aprender. Es fundamental diseñar problemas o situaciones que motiven a los grupos de estudiantes a explorar y comprender la complejidad de las temáticas abordadas. Se favorecen estrategias como la investigación independiente o la discusión en grupos pequeños.

TE HAS PREGUNTADO...

El cuerpo y el género

- ¿Cómo describirías tu cuerpo? ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta y cómo lo reconoces? ¿Cómo describes tu color de piel y tu identidad étnica? ¿Con qué género te identificas? ¿Conoces la diferencia entre sexo y género?

Lo femenino

- ¿Es lo mismo lo femenino que las mujeres? ¿Pueden las características femeninas encontrarse en otros sujetos? Sin importar tu sexo, ¿qué elementos femeninos crees que hay en ti? ¿Cómo te hacen sentir esos elementos femeninos identificados en ti o en tus familiares?

Interseccionalidad

- ¿Cuáles son las características habitualmente asociadas a lo femenino? ¿Y cuáles a las mujeres? ¿Serían iguales todas las mujeres? ¿Qué diferencias pueden surgir si una mujer está empobrecida o es racializada respecto de una mujer mestiza o blanca adinerada?

AHORA, LEE ALGUNOS POEMAS SOBRE LO FEMENINO

La negrita- María Teresa Ramírez

La **negra**¹ negrita menea su talle,
suspiran de envidia **las palmas del Valle**².

La negra negrita oscura de sol,
se va pa' la rumba a bailar el son.³

La negra pinchada mueve las caderas,
el viento atrevido se mete en su falda.

La negra negrita, parece culebra
que pica y repica la negra bonita.

La negra me mira la negra pinchada,

¹ El poema presenta un cuerpo femenino racializado, con énfasis en el color de piel.

² El cuerpo de la mujer es comparado con la naturaleza, imágenes frecuentes cuando se expresa la dimensión femenina. En ocasiones, estas imágenes simplifican lo femenino a su condición de madre o su belleza física.

³ El cuerpo en movimiento enlaza con lo erótico.

mueve las caderas es sensemayá⁴.

Sabor de mamey⁵, boca de caimito,
los dientes de coco partido en trocitos.

La negra de África⁶,
la negra de América,
todas las negras,
todas somos hermanas.⁷

Casa-palabras- María de los Ángeles Popov

Mi casa es la casa de las palabras⁸,
es una vivienda asonántica⁹.
Los gatos son negros
y blancas las almohadas.
Mis hermanas¹⁰ son felinas
e infieles las sábanas.
Mi casa es de un sol lluvioso,
con arco iris en las camas.

Mi casa
es de verbos defectivos:
nosotros felices,
vosotras emocionadas,
ellas no conjugadas.
Ana es de zapatos vulgares,
de tacones ardientes
y un escote pospretérito en la espalda.

Ana,

⁴ Sensemayá es un poema del cubano Jorge Guillén que se refiere a una culebra y que tiene un enfoque en el ritmo y los rituales de influencia africana en la isla. Puedes leer el poema aquí:

https://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/guillen/poemas/poema_02.htm

⁵ El mamey es un fruto americano. Imagen:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Mammea_americana1.jpg

⁶ Identificación con lo femenino de las palabras África y América.

⁷ Se expresa una relación de sororidad. La sororidad se entiende como una relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento

⁸ Se expresa una relación íntima con las palabras, se las describe como el hogar de la voz lírica.

⁹ Se alude a la asonancia, un fenómeno en el que las vocales se repiten entre diferentes palabras para hacerlas más rítmicas, como ocurre en esta estrofa con la letra a (palabra, almohada, cama).

¹⁰ Identificación con las demás mujeres desde una relación de sororidad; al mismo tiempo, se podría aludir a una relación de hermandad con las palabras.

sustantivo,
oración no adjetivada,
presente madre,
pasado virgen,
futuro casada,
pretérito su sexo,
pospretérito amada.¹¹
Ana
es
la casa,
útero
de las palabras.¹²

Cuando una mujer se desvela- Claudia Patricia Silgado

Tenga usted¹³ la absoluta seguridad
de que pese a los ruidos que la habitan¹⁴
y a los otros que se fueron,
en vano cuenta ovejitas,
cruza cercas
y nada mar adentro¹⁵.

Cuando una mujer se reconoce,
tenga usted la absoluta seguridad,
es el viento que al soplar fuerte
vuelve borroso el espejo en que se mira¹⁶.

¹¹ Búsqueda de una reconstrucción de la identidad desde la lengua, lo que consolida la idea de la voz poética como hermana de las palabras.

¹² La imagen que cierra el poema es la relación y búsqueda de identificación con lo femenino desde la palabra, desde el lenguaje. La morfología del nombre Ana propone una reiteración de la a, en palabras que se relacionan en su mayoría con lo femenino en el lenguaje. El útero señala la característica central del cuerpo de las mujeres. La casa es el hogar de lo femenino y de la palabra.

La palabra casa usa dos vocales a, igual que en la palabra Ana, por lo que hay una reiteración sonora.

¹³ El poema se dirige a alguien en concreto, probablemente a cualquier persona que dude de la fuerza y tensión interna de una mujer.

¹⁴ El verso expresa la complejidad interna de la mujer, quizás entre su propia reflexión identitaria y las expectativas sociales que se tiene sobre ella.

¹⁵ Una imagen que expresa la búsqueda interior y la introspección a través de un referente de la naturaleza.

¹⁶ Los versos expresan, también con una imagen de la naturaleza, la fuerza de esa búsqueda interior de la mujer. Quizás ese espejo que se empaña sea el de las expectativas sociales, que se borran cuando ella se reconoce a sí misma.

Carta a Laura- Nena Cantillo Atuesta

Los cazadores escasean.¹⁷

Las caperucitas aún existen, solo que no se cubren de llamativo rojo,¹⁸

Laura, prefieren descubrir el torso y echarse mucho lápiz labial.

Los lobos feroces abundan.

Frescos e incipientes. O viejos ya;

apoltronados en el piloto de sus carros carísimos.

De lobos, conservan la mirada, el diálogo y las intenciones.

Algunos huelen a **Giorgio Armani**¹⁹.

Me ha tocado ver cosas...

... lobos con garras entrecruzadas, sentados desde el otro lado del escritorio, observándola a una²⁰ con mirada delatora, Laura.

¡Garantizando que el camino que señalan es el más fácil para llegar a destino!

—ellos no saben que cuando sonrían, solo distingues caninos y sus

ganans babeantes—

queda sonreír y creerse **Scherzade**²¹.

Los lobos.²²

Feliz día mujeres de la mina- Saly Duque Palacios

A Juana Negra,
mujer incansable en el laboreo de la mina.
Madre de Limbania y Pintuquita.
Quienes aún viven en **Cértégui**²³.

¹⁷ En este verso comienza con ese llamado de atención en el enfatiza que cada vez hay menos cuidadores de los cuerpos femeninos, en relación con el cuento popular de "La caperucita roja". Una versión del cuento se puede leer en: https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/caperucita-roja--0/html/004a3704-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html

¹⁸ La imagen alude a las mujeres que están escondidas, que no muestran su cuerpo porque pueden verse como "presas fáciles".

¹⁹ Se contrasta el cuento popular del siglo XVIII con un diseñador del siglo XX. Algo más sobre él en: <https://www.vogue.es/moda/modapedia/marcas/giorgio-armani/131>

²⁰ La voz poética se presenta como una mujer que puede ser cualquiera.

²¹ Scherzade es la protagonista de la colección de cuentos "Las mil y una noches". Ella relata cuentos intrigantes y cautivadores cada noche para evitar ser ejecutada por el rey, manteniendo su interés en las historias y, finalmente, logrando salvar su vida. La relación con este personaje en el poema pone el énfasis en la astucia y la inteligencia de las mujeres para sobrevivir. Puedes leer algunos cuentos en: <https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/3269989/>

²² Al estar dirigido a Laura (que es la representación de todas las mujeres), el poema hace un llamado de atención hacia el cuidado de la mujer, a partir de una percepción cultural de lo masculino como acechante y depredador. Podría entablarse una relación entre el poema y la violencia sexual.

²³ Cértégui es un municipio del Chocó, en el pacífico colombiano.

Mujeres, hijas de abundante agua y de fuertes corrientes
copuladas por finos hilos de agua que acarician sus sexos
y lavan el alma.²⁴

Preñadas sobre blancas sabanas de arena, y sobre hojarascas
simétricas simulando lechos. ¡Oh naturaleza sabia y competente!²⁵
¡Feliz día mujeres mineras²⁶
de mi tierra y de toda la tierra!

Mujeres que aún sueñan y tejen el mañana,
frente al sol caníbal que hiere vuestros cuerpos,
frente a la selva espesa y húmeda
y a la lluvia copiosa, vuelta lágrimas,
y vuestros cuerpos, como el mío: temeroso,
casi desnudo, cansado, agotado y yerto.²⁷

¡Compañeras de lucha y de infortunio²⁸!
Alimentadas con coraje y trabajo rudo,
hoy es el día nuestro, solo nuestro,
de las que siembran flores para otros,
de las que paren hijos, y otros crían²⁹,
porque con lo que ganan el pan ya no se compra
y sus senos vierten líquido lechoso, amargo, mezcla perfecta:
de pesticidas, cáncer, dolor³⁰: Tríptico desgarrador.
¡Ya no se pude más!

Doy fe del heroísmo de todas las mujeres,
de nuestras madres, abuelas, bisabuelas,
esclavas y libertas, ¡de las que aún no encuentran
espacio en el planeta³¹!

²⁴ El poema usa algunas imágenes de la naturaleza para describir a las mujeres, pero para expresar su fuerza, resistencia o capacidad de trabajo.

²⁵ La naturaleza se presenta como una "deidad" que se corresponde con lo femenino.

²⁶ Las mujeres a las que se dirige el poema son mujeres trabajadoras, probablemente empobrecidas. Este es un gesto interseccional, es decir, el interés de mostrar que el género se cruza con la raza y la clase y genera múltiples capas de opresión.

²⁷ La voz poética conecta su cuerpo con el de las trabajadoras y los caracteriza por su poca vitalidad y vigor.

²⁸ La voz poética hace aquí un llamado a la relación de sororidad.

²⁹ Se expresan las tensiones de la maternidad mediada por el trabajo de la mujer fuera de casa.

³⁰ Aquí se evidencia que la maternidad no puede ser idealizada, porque en ciertas condiciones puede ser difícil y dolorosa.

³¹ Se expresa la relación de sororidad a través de una conexión con las generaciones anteriores de mujeres, a modo de una relación fraterna heredada por el género.

Maestras, costureras, brujas, cocineras,
poetas, narradoras y actrices
que representan cada día, en medio de esta noche tenebrosa,
el drama de la vida que ellas minimizan.
Esposas abnegadas que viven otras vidas³².

Mujeres arrojadas a la calle por siempre,
obreras forjadoras de días que aún no asoman.
Mujeres que la tierra labran, con ímpetu y orgullo,
y las cosechas viajan a deleitar paladares que habitan otros cielos.

Hoy es el día de las mujeres
que amamantan sus hijos, ellas mismas,
que su trabajo no admite cuarentena,
que lavan, que cocinan y acarician la boca de sus hijos
con cucharitas de sopa y sabios cuentos.

Hoy es el día de aquellas que corriendo llegan a los colegios
a oír quejas y a sentir que la vida se acaba y ¡están solas!
¡Y salen derrotadas a comprar diccionarios
para entender qué dicen los maestros!

Hoy es el día de aquellas que paren en barrancos,
en canoas, que alumbran ñangotadas barequeando
para dar de comer al nuevo hijo
que su cabeza asoma de forma prematura.

Hoy es el día de las que guardan silencio,
de las que gritan ¡PIEDAD!, de las que hilan,
de las que desamarran los nudos maltrechos del amor,
porque el ayer y el hoy, lo volvió amargo.

Hoy es el día de aquellas que buscan y lloran a sus hijos,
y la guerra cual pócima de horror,
borró en ellos la aurora que nacía.

Jóvenes que nacieron encriptados,
en sitios marginales,
ellos que gritaron sin cesar palabras fuertes,
insultando al aire, peleando la brújula que el viento les negaba.

Y hoy sois madres silenciosas de la efigie de jóvenes

³² En la estrofa se hace un reconocimiento de todas las mujeres, sin importar la diferencia en sus condiciones de vida.

dibujados en fotos gigantescas³³.

Hoy no es el día de aquellas
que despojan de bienestar a otras mujeres³⁴,
que niegan la comida
a niños que aún no nacen.

¿Qué hicimos compañeras?
¿Por qué nos persiguen? ¿Por qué nos acallan?³⁵
Hoy es tu día, nuestro día, ¡mi día!
Labremos porvenir, pintemos nuestra huella,
la esperanza vertida en limpio lienzo
del tiempo que asomara furtivo en todas nuestras caras.

Y TÚ, ¿QUÉ PODRÍAS DECIR?

Te invitamos a crear tus propios textos para que puedas expresar tu propia voz.

Ejercicio 1

Pregúntale a una mujer cercana en tu vida, tu madre, tu abuela, tu tía, tu maestra, qué las hace fuertes y cuáles han sido y cuáles son sus luchas. Luego, vuelve a tu página en blanco y narra esas grandes hazañas que acabaste de escuchar.

Ejercicio 2

Imagínate un personaje femenino para una historia. Haz una lista de todas sus cualidades. No olvides caracterizar su cuerpo, decir de qué color es su piel, cómo tiene su cabello; también, precisar si es de clase alta o baja, si es madre o es aún una niña con trenzas. Cuando ya la imagines por completo, vas a darle voz. Ella contará su historia en un poema, tú le servirás de medio para transcribirla en palabras.

³³ Se expresa, también, la maternidad en un contexto de guerra.

³⁴ Hay, nuevamente, un llamado a consolidar la sororidad.

³⁵ Este poema es un manifiesto que invita a seguir luchando por los derechos de las mujeres, a no olvidar las luchas anteriores y las resistencias cotidianas de todas las mujeres.