

LEER LA “ANTOLOGÍA DE MUJERES POETAS AFROCOLOMBIANAS”

LA AFRODESCENDENCIA

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...

Identidad afro

- ¿Qué significa ser afro? ¿Depende del color de piel y la apariencia? ¿Depende de la herencia cultural? ¿Depende del territorio donde se ha nacido o donde se vive?

Afrocolombianidad

- En Colombia, ¿cuáles han sido algunos de los aportes de las comunidades afro a la sociedad y la cultura? ¿qué desafíos han enfrentado históricamente y enfrentan actualmente?

Mujeres afro

- ¿Cuáles serían las características que configuran el estereotipo de las personas afro? ¿Son diferentes entre hombres y mujeres? Frente a los hombres afro, ¿crees que las mujeres tienen desafíos adicionales? ¿y frente a las mujeres no racializadas?

Antirracismo y diversidad

- Colombia es un país con diversidad étnica y, no obstante, se dice con frecuencia que es un país racista. ¿Cuáles serían las causas de este racismo? ¿Evidencias conductas racistas en tu cotidianidad? ¿Asumes conductas que puedan caracterizarse como racistas?, ¿por qué? ¿Has sufrido de expresiones racistas hacia ti?

AHORA, LEE ALGUNOS POEMAS SOBRE LA AFRODESCENDENCIA

Tambores de mascalla- María Teresa Ramírez

Hay días cuando mi cuerpo
se convierte en una fiesta,
y en la sangre se alborotan
los negritos de mi ancestro¹.

Me bailan y me desbailan,
me corren y me descorren
bajo el tambor mestizo
de mi piel de América².

Tambores de más allá... ¡ÁFRICA!

¹ El ancestro negro alude a las personas esclavizadas que llegan a América y que hacen parte de la herencia cultural de la voz poética.

² La voz poética enfatiza que la identidad afro se une a un cuerpo mestizo. No se trataría, entonces, de tener o no un color de piel específico, sino de la herencia cultural de América.

Tambores de más acá... ¡AMÉRICA!³

Tambores de más allá.

Tambores de más acá.

Tambores de más allá.

Tambores de más acá...

Tambores de mascalla⁴.

Acalla negra tu voz,
apaga negra tu fuego...

¡Ay yo no puedo callarme!

Tambores llevo por dentro.

¡Ay yo no puedo apagarme!

Porque estoy hecha de fue⁵

Tambores de más allá
golpean y tamborean...
Redoblante de mi raza
mi cintura se enloquece,
redoblante de mi raza
mi cadera se estremece.

Piel de carbón y de cobre,
sabor de mina⁶ y palmera,
los negritos de mi ancestro
me corren y me descorren...

Danza de palma y de viento,
de culebra, tierra y río,
calor de ron y aguardiente
trasegando por el pecho⁷,
quemándome las entrañas
de noche de luna llena

³ Los tambores se convierten en un símbolo de conexión entre África y América a partir de la herencia afro que une a los dos continentes.

⁴ La unión de África y América en la imagen del tambor se refuerza en el juego de combinar "más acá" y "más allá" en la palabra "mascalla".

⁵ El fuego se convierte en imagen de la pasión y regocijo de la voz poética cuando recupera su memoria cultural. La idea de "no poder callar" se relaciona con la resistencia a olvidar esa herencia y la importancia de expresarla.

⁶ Sobre la minería en el pacífico colombiano:
<https://www.youtube.com/watch?v=IRFpH3C4DiU>
https://fb.watch/owMSI_cSw4/

⁷ La identidad afro se vincula, también, al territorio, a la fauna, a la flora o a las bebidas de ciertas regiones.

por fuera y por nacimiento⁸.

El asiento del alma- Laura Victoria Valencia-

Quién dice que el recuerdo no perdura.
Quién dice que el pasado no es el guía.

Quién sabe en qué lugar del pensamiento
anida la memoria de otras vidas⁹.

Ya los barcos no surcan los mares
como antaño, cargados de esclavos.
Ya no hiera mi cuerpo,
el látigo de tu ignorancia, pero aún...
retumban en mi cabeza los quejidos¹⁰...

¡Ay Dioss...!
¡Ay Señorrr...!
¡Apíadate de mí!
¡A dónde voy!... ¡Dónde me llevan!

Y... el crujir de maderas.
Y... el ruido de cadenas que no cesa.

Aún oigo mientras dormito
el chirrear de mi puerta
cuando siendo una niña todavía...

Y... ese llanto.
Y... esa súplica ¡amo nooo!¹¹

Para después... el silencio y... esa rabia contenida
que se quedó en el alma adormecida.
Quién sabe cuántas vidas he de vivir aún
y... a cuántos más perturbará
este pasado de mis antepasados,
de sus antepasados,

⁸ Se expresa que la identidad afro estaría "por fuera", quizás en ciertos rasgos físicos, pero también "por dentro", en la herencia y en las costumbres de los territorios.

⁹ La identidad afro se expresa en el poema a partir de la memoria cultural que trae los ecos del pasado.

¹⁰ La voz poética expresa la memoria cultural de sus antepasados africanos esclavizados.

¹¹ La voz poética femenina expresa también el sufrimiento de niñas y mujeres esclavizadas cuyos cuerpos fueron vendidos para ser violados.

antes de que... ¡por fin!, venga el olvido
y se asiente en el alma¹².

En aguas del Caribe- Muris Cueto Mercado

Densas lágrimas midieron la distancia,
anclaron sus corazones desnudos
en aguas del Caribe.¹³
Olvidaron entre látigos
la mano de quien tortura,
construyeron ideales
sobre selvas ocultas¹⁴.

Se escucha el tambor
y en sus cuerpos las alas invisibles¹⁵.

Sus cuerpos,
espejos encarnados
por los dioses.
Cimbreados por el sol,
en ellos fluye una danza matutina.

Y en la trascendencia del oricha¹⁶,
vibran los cuerpos,
revierten las cadenas.

Hay luz de esperanza
en las montañas.

Y danzan... y danzan...
y danzan...¹⁷

¹² La voz poética anhela el olvido, porque la memoria colectiva le resulta dolorosa. La identidad afro llevaría en sí la contradicción del orgullo por el reconocimiento de la herencia cultural de los ancestros, al mismo tiempo que el dolor de la memoria de la esclavitud.

¹³ Sobre la trata de esclavos: <https://www.youtube.com/watch?v=PmQvofAiZGA>

¹⁴ El poema inicia con la historia de los pueblos afrodescendientes que fueron traídos desde el otro lado del océano para ser esclavizados y que, luego de recuperar su libertad, hicieron su vida en los nuevos territorios.

¹⁵ El símbolo del tambor es, con frecuencia, asociado a la herencia afro. En este poema se le relaciona con la danza, libertad recuperada y la esperanza.

¹⁶ Los orishas u orichas son deidades del culto afrocubano de origen yoruba, en la que confluyen, por sincretismo, atributos de un dios yoruba y un santo cristiano.

¹⁷ En el poema, la identidad afro se conecta con el pasado de los ancestros esclavizados, pero, aquí, la memoria no causa dolor sino que abre a una herencia cultural que trae esperanza, regocijo y alegría.

Mi negritud - Jenny De La Torre Córdoba

Hoy 27 de agosto, del año 2008, desde Madrid,
en honor a los quince años de la expedición
de la Ley de negritudes de Colombia (Ley 70 de 1993)¹⁸.

Mi negritud es de un rojo acrisolado.
Camina desnuda por mi cuerpo de ébano.
Se pasea con sombrero de ala
Y zapatos de tacón alto¹⁹.

Mi negritud es blanca como la pureza.
Añeja como el buen vino
y astuta como la comadreja.

Mi negritud no se doblega,
impetuosa como un huracán,
insiste y penetra, no deja espacio
para la pena.²⁰

Mi negritud es un mar azul verdoso,
su red de marfil ata mi pasado,
me invade, no me deja ser²¹.

Mi negritud es huérfana.
Sin casa, sin vecinos, sin amigos.
La sacaron de paseo y no la regresaron²².

¹⁸ La llamada Ley de comunidades negras (Ley 70) fue promulgada en 1993 con el fin de proteger y preservar la cultura y los derechos de las comunidades afrocolombianas, otorgándoles derechos sobre el uso de la tierra y promoviendo la creación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en las instituciones de educación básica del país. En un hito jurídico de gran importancia en el reconocimiento de la diversidad étnico-racial de la nación y en el avance de una sociedad antirracista. La ley reconoce únicamente a las comunidades rurales del pacífico colombiano, que tienen características más homogéneas. No se mencionan las comunidades afro del caribe rural, las de las islas y, especialmente, de las ciudades que son más híbridas y diversas. El poema conecta con la dificultad de definir con límites absolutos la afrodescendencia.

¹⁹ La primera estrofa condensa la idea de que la negritud (asociada a la identidad afro) desborda el color de la piel. Si bien la voz poética femenina habla de su cuerpo negro ("de ébano"), señala que su negritud es roja, luego blanca, luego azul verdosa, en relación con diferentes dimensiones de su identidad de mujer afro.

²⁰ La identidad afro "no deja espacio para la pena", se afirma enérgica y orgullosa.

²¹ La imagen del mar y del marfil que ata el pasado puede aludir al África y los antepasados esclavizados.

²² La idea de la orfandad puede relacionarse con el exilio, pues parece que la voz poética se sitúa fuera del territorio colombiano (como lo dice el epígrafe). De allí que su casa, sus vecinos y sus amigos se hayan

Mi negritud se viste de coral y seda.
Toca tambor, danza ante la diosa.
Exige redención de ese holocausto
que le arrancó el corazón.

Mi negritud perdona y ama²³.

La negra Tomasa²⁴ - Lorena Torres Herrera

En el lienzo azul del cielo
comienza a pintarse el sol,
canta el gallo colorado
diciendo que amaneció²⁵.

Ya está lista la Tomasa,
ya se va pa los raíceseros
con su machete y canasto,
su tabaco y su tiestero.

Va pa su faena diaria,
ya se entierra en el barrial
y doblada de esperanzas
ella comienza a piangüar²⁶.

A eso del medio día,
cuando el sol ya está quemando,
a los pies de la Tomasa
cae un papelito blanco.

quedado en otro lugar. La identidad afro de una migrante tendría, entonces, otra dimensión en esta relación con la patria lejana.

²³ La identidad afro se expresa en el símbolo del tambor y la diosa, con relación a esa herencia cultural de huella africana. La voz poética condensa la doble emoción de la identidad afro: por una parte, el dolor y rabia de la memoria de la esclavitud; y, al mismo tiempo, el perdón y el amor de la esperanza, del regocijo y de la pertenencia a una nueva comunidad.

²⁴ En este poema, encontramos la experiencia de una mujer afro que describe su cotidianidad y expresa su deseo por Jacinto. Con frecuencia, el cuerpo de la mujer, y más de la mujer afro, se presenta desde fuera, con un hombre que la observa y habla de ella. Aquí, en cambio, es la voz de la mujer la que es protagonista de su experiencia erótica.

²⁵ Este poema tiene la forma de una copla, con estrofas de 4 versos cortos que tienen una rima imperfecta entre el segundo y el cuarto verso. Esta forma le otorga cierta musicalidad.

²⁶ Pianguar es la actividad en la que, habitualmente, mujeres recogen las pianguas.

<https://www.youtube.com/watch?v=TmFqZOLPYc8>

Es una carta de Jacinto
que le manda a **escribanía²⁷**,
que después de la jornada
se pudiesen encontrar.

Que en el estero la espera...
En el estero la espera
el negro que la hace feliz,
la hace olvidar las penas
y la hace reconvení.

La negra se tambalea
al comprender la razón
y siente por su entrepierna
un delicioso calor.

Que sube por su columna,
le prende cada pezón,
le hace agüita la boquita
hirviéndola de pasión.

Se le hinchan los cuatro labios
y se le eriza la piel
al saber que en pocas horas
la estará piangüando él.

¿Qué es lo que sube?
¿Qué es lo que baja,
al vaivén de la marea?
Son los cuerpos de dos negros
que en los esteros jadean.

**Son gaviotas enlazadas,
son agua,
raíces nuevas y viejas,
son el mangle de mi tierra**

²⁷ Hay varias expresiones en el poema que no están escritas de acuerdo con la norma lingüística, por ejemplo, "pa" en lugar de para o "escribaniá" en lugar de escribir. Esta modificación puede tener varias causas: sirve a la musicalidad del poema; también permite situar algunos rasgos sociales de los personajes del poema (como de qué región vienen). Y, a la vez, muestran la intención de que el poema evidencie la oralidad de los territorios; el texto no utiliza el lenguaje formal y expresa, con esto, la voz auténtica de la gente.

que se desboca en sus venas²⁸.

Cómo vibran, cómo gozan,
miren cómo se menean
como mineros expertos
barequeando²⁹ sus bateas³⁰.

Los negros entrelazados
cantan, ritmean su son,
se olvidan de los raíces,
se olvidan del socavón,
se olvidan de las cadenas,
del yugo y de la opresión³¹.

Y la cadencia del negro
retumba como tambor,
es la sangre que nos hierve,
que nace del corazón,
que se permea en el alma
y se lleva en el color.

Miren cómo se agita Tomasa,
se arrebola, se arrechea,
tiene a su negro metido
en medio de su caldera.

Y con su cuerpo voluptuoso
se desgrana en agua fresca,
mojando al negro Jacinto
quien goza en sus turbulencias.

Con el tizón encendido
el negro la prende entera
y hace gemir a su negra

²⁸ La descripción de los cuerpos negros se relaciona con el paisaje del mar, la marea y el mangle. La voz poética dice que esta es "su tierra", por lo que ella se conecta también con el pacífico colombiano y con la identidad que allí surge.

²⁹ Barequear es la actividad en la que se extraer el oro de los yacimientos lavando en una batea la arena en la que se encuentra el mineral para separarla de este. Imagen:
https://riosvivoscolombia.org/wp-content/uploads/2018/08/IMG_0110-e1587599425350.jpg

³⁰ Los cuerpos también se describen con imágenes asociadas a los oficios de la región, relacionados con la minería artesanal.

³¹ El goce de los cuerpos se contrapone a las dificultades de los sujetos en la pobreza, en los duros oficios de la minería, incluso al dolor de la memoria colectiva afro asociada a la esclavitud. La experiencia erótica sería un espacio para el regocijo y el olvido de la realidad.

mientras le atiza la tea.

Sazonándole la piangüa
en su rústico fogón,
la está glaseando viva
en las brasas del amor.

Y después de tanto amarse
corean el grito final
y sus cuerpos extasiados
se despeñan en la mar.

Qué feliz está Tomasa.
Tomasa qué feliz está
y se despide del negro
que en su canoa se va.

Hasta una nueva tarde
que aquel hombre de sus sueños
como una estrella fugaz
vuelva a amarla en los esteros.

Le abone su tierra fresca
y con susurros lisonjeros
meta la mano y le extraiga
la piangua de su raícero³².

Canto de desamor - Yesenia María Escobar

¡Ay qué pena!
Niño blanco,
¡que pa' novia no me quieras!³³

De oro has vestido la mano
de tu igual que es casadera,
pero a mí me has escondió
pa' no pasá por la pena

³² El poema reitera al final la relación de los cuerpos con el territorio, pues el encuentro se asocia a un oficio artesanal del pacífico colombiano.

³³ En este poema se expresa la voz de una mujer negra que le habla a un "niño blanco". Al llamar "niño" al hombre que la ha rechazado, la voz le resta importancia. El desamor no estaría entonces marcado por el desconsuelo, sino por un poco de ironía. La mujer que habla en el poema no estaría triste, sino que expresaría un reclamo airoso.

de decí que ayer gozaste
en los brazos de esta negra³⁴.

¿Qué fue de la flor bonita
que me llevaste a la hacienda?
¿Y las frases que al oído
decías mientras me quisieras?
¿Vos creíte³⁵ que soy de palo,
porque me viste morena
u olvidaste las caricias
que con tanto amor te diera?

En vano lloran mis ojos,
en vano mi alma se quiebra,
mamá bien me lo decía
que no juera majadera,
que el blanco el café se sirve
sólo pa' entibíá la lengua³⁶.

Y TÚ, ¿QUÉ PODRÍAS DECIR?

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

Ejercicio 1

Te invitamos a que, por un momento, veas el mundo en blanco y negro: el carro que ves pasando por la avenida ya no es rojo sino negro; tus colores o esferos solo pintarán en blanco y negro; las mujeres rubias tendrán el cabello negro azabache, las paredes llenas de grafitis estarán pintadas de blanco. ¿De qué color serán tus manos y tu rostro? ¿Los de tus amigos y amigas? Aún no le pongas más colores a tu mundo hasta que logres escribir esta experiencia.

³⁴ El hombre que ha rechazado a la mujer que habla en el poema, se ha comprometido con otra mujer que considera su "igual". Podríamos suponer que es una mujer blanca. La voz poética dice que, en cambio, a ella la ha escondido porque le da vergüenza que ella sea negra. Este episodio sería un retrato del racismo en la sociedad que consideraría que una mujer negra es inferior a una mujer blanca y, al mismo tiempo, que un hombre blanco no debería estar con una mujer negra.

³⁵ En este poema se observa el uso de expresiones que no siguen la norma lingüística, por ejemplo, "creíte" en lugar de creíste, "entibíá" en lugar de entibiar, "juera" en lugar de fuera" o "pa'" en lugar de para. Esta modificación puede tener varias causas: sirve a la musicalidad del poema; también permite situar algunos rasgos sociales de los personajes del poema (como de qué región vienen). Y, a la vez, muestran la intención de que el poema evidencie la oralidad de los territorios; el texto no utiliza el lenguaje formal y expresa, con esto, la voz auténtica de la gente.

³⁶ Esta expresión final, que la voz poética toma de su mamá, resume también el racismo, pero con ironía o cierto humor. Se enfatiza la idea de que la relación interracial no es posible y que socialmente no es aceptada.

Ejercicio 2

Vamos a crear un poema-árbol. Haremos primero las raíces. Cada verso hablará de un origen familiar; por ejemplo, sobre la abuelita que es o fue boyacense, pastusa o costeña. ¿De dónde viene tu padre, tu abuelo o bisabuelo? ¿Hay alguna raíz que te conecte con lo afro o con lo indígena? Sigue escribiendo cada verso hasta terminar las raíces, cuando hayas terminado podrás cambiar de estrofa. En ese momento escribiremos el tronco del poema. Cada verso estará relacionado contigo, cómo te han alimentado esas raíces. Finalizaremos con las hojas. Cada verso de esa nueva estrofa expresará el futuro y cómo las raíces y el tronco alimentan las hojas y los frutos.