

Clementina R. Adams

El contraste de la poética nacionalista de las autoras afrohispanas Sherezada (Chiqui) Vicioso e Ivonne América Truque

Al finalizar el periodo colonial en Hispanoamérica, la literatura afrohispana se encuentra en su etapa inicial en medio de abusos y discriminación de parte de la cultura dominante. Después de la independencia, y especialmente durante el siglo XX, la literatura afrohispana florece y se convierte en un movimiento importante de la literatura contemporánea. Aparece una pléyade de escritoras de una variedad de orígenes tales como afrocolombianas, afrocubanas, afrodominicanas, afrocostarricenses¹. Este trabajo presenta la obra literaria de dos autoras afrohispanas, quienes despliegan sus alas para cobijar una literatura única de patriotismo y denuncia social. Ellas son testigos de los abusos, injusticia y discriminación reinantes y en sus obras se aprecia su profundo amor por la patria desgarrada; la patria de su niñez, de sus sueños, de sus antepasados. Se presenta, además, un contraste entre estas dos autoras que enfrentan situaciones similares en su exilio y que conservan una valija de recuerdos y de amor patriótico que las lleva a alzar sus voces fuertes en un intento sincero de despertar al país de su letargo e insensitividad a las injusticias y abusos.

Hispanoamérica es una región heterogénea con variantes geográficas y atmosféricas que contrastan con su inquietante homogeneidad en la problemática socio-política, la corrupción administrativa, las injusticias, la pobreza y las guerrillas. Esta realidad hispanoamericana ha sido el foco de un buen número de obras literarias que enfatizan sus bellezas naturales al igual que denuncian sus abusos políticos. El autor conciente no ignora la realidad de su terruño; no le es posible desarraigarse de lo que lo rodea, no le es posible cerrar los ojos a las injusticias y a la miseria, como no le es posible ignorar las bellezas, las tradiciones, y el folklore de su tierra. Aún en el caso de aquéllos autores que voluntaria o involuntariamente se alejan del país de origen, los recuerdos y la nostalgia forman parte de su bagaje de imágenes y sentimientos, que cual eco vibrante, se escapan en voces de protesta y añoranza.

Mario Vargas Llosa, un conocido autor peruano, dice con relación a la responsabilidad del escritor hispanoamericano de expresar inconformismo en sus obras:

Literature may die, but it will never be conformist.... The reality of [Latin] America offers the writer whole panoply of reasons to be a dissident, to lie as mal content.... Societies where injustice is law.... Our turbulent lands provide us bountiful, exemplary materials to show in fiction, directly or indirectly, through facts, dreams, testimony, allegory, nightmares or visions that there is something wrong with reality, that life must change².

Durante los siglos XVII y gran parte del siglo XIX, la protesta de tipo socio-político es del dominio casi absoluto del canon masculino. Los autores de esa época alzan sus voces de protesta en un texto, en ocasiones irónico o humorístico, como en

¹ Adams, Clementina. *Common Threads: Afro-Hispanic Women's Literature*. Ediciones Universal, 1998.

² Adolfo Prieto, "Conflictos de generaciones" en: *América Latina en su literatura*, ed. César Fernández Moreno. Mexico City, D.F., Siglo XXI, 1972, 414.

el caso de José Joaquín Fernández de Lizardi en su obra *El periquillo Sarmiento* y en las obras de los dramaturgos Sergio Vodanovic y Emilio Carballido, entre otros. Otras veces usan un tono serio, trágico o solemne como en *Cecilia Valdés* de Cirilo Villaverde, *Cantos de vida y esperanza* de Rubén Darío, *Ariel* de José Enrique Rodó, *Los de abajo* de Mariano Azuela, *Los ríos profundos* de José María Arguedas, y *Pedro Páramo* de Juan Rulfo y muchos otros³.

Con relación a la mujer, inicialmente amordazada por el patriarcalismo, lanza su voz de protesta, primero en forma sutil y con un estilo didáctico, y luego en forma más atrevida. En ocasiones se ve forzada a camuflarse bajo seudónimos masculinos, como es el caso de un buen número de autoras del siglo XIX. La autora dominicana Virginia Elena Ortea, las bolivianas Adela Zamudio y María Josefa Muría, son algunas de las autoras del siglo XIX, que comienzan a penetrar el discurso hegemónico revelándose contra la injusticia, la discriminación y el abuso a la mujer, mientras que la peruana Clorinda Matos, la dominicana Salomé Ureña y la portorriqueña Lola Rodríguez de Tió protestan contra el abuso y la corrupción socio-políticos.

A partir del *boom* de los años 60 la voz de protesta de las autoras hispanoamericanas comienza a proyectarse con una textualidad altamente denunciante. A tal punto, que algunas de estas autoras se ven obligadas a buscar exilio en otras tierras. Otras, sin embargo se atreven a desafiar el sistema, desde su mismo país de origen, en una forma de exilio voluntario. Margarita Feliciano afirma que la reacción contra un malestar cultural o social conlleva al exilio voluntario, dentro o fuera del país de origen. Feliciano se refiere al exilio voluntario de las autoras Esmeralda Santiago, de Puerto Rico y Cristina García y Zoé Valdés, de Cuba. Podrían agregarse a esta lista las dominicanas, Janeth Miller, Ángela Hernández y Sherezada Chiqui Vicioso. Autoras exiliadas en otros países incluyen a Claribel Alegría del Salvador, Isabel Allende de Chile, Cristina Peri Rossi de Uruguay, Julia Álvarez de la República Dominicana, e Ivonne América Truque de Colombia, entre otras.

Las voces narrativas o poéticas de estas autoras, exiliadas o no, se vierten en textos de tipo realista, lírico, romántico y aún surrealista. En sus obras, el espacio regional con sus problemas socio-políticos y socio-económicos, trascienden la patria de origen y alcanzan un espacio más universal.

En el campo de la literatura afrohispana, la temática política y social toma un lugar primordial entre la temática general de las autoras afrohispanas. Adams dice al respecto: "En los tiempos actuales, la mujer se ha salido de si misma para entrar al cosmos social y así poder denunciar las injusticias y los abusos socio-políticos" (Adams, p. 16). Dos voces representativas de esa literatura nacionalista y de protesta se hacen latentes en las autoras afrohispanas, Ivonne América Truque, colombiana de nacimiento y exiliada en el Canadá, y Sherezada (Chiqui) Vicioso, nacida y residente en La República Dominicana. Dos poetisas hispanoamericanas, cuyas voces de protesta, sin camuflajes acomodaticios, técnicos o léxicos, se escuchan con la misma

³ César Vallejo presenta su protesta contra el abuso a los indígenas de la sierra peruana en su novela magistral *Tungsten*. Otros autores de una literatura de protesta incluyen a José Martí, Rubén Darío, Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias, Manuel Zapata Olivella, Nicolás Guillén, Julio Cortázar y los laureados con el premio Nóbel: Pablo Neruda, Miguel Ángel Asturias y Gabriel García Márquez.

energía y valor literario desde el rincón de su patria de origen o desde el lejano rincón de la patria del exilio. Si se analiza la calidad literaria de sus versos y el fervor del mensaje, se encuentran más similitudes que diferencias.

Las vivencias e imágenes de su vida en Colombia ejercen una profunda influencia en la obra de Truque. Su bagaje cultural se vierte en un espacio social, el cual modificado con experiencias de nuevos espacios convergentes, se amplía en un discurso universalista, común y complejo. No pretende Truque recrear un pasado estático sino que, en forma reverente, analiza y juzga ese pasado triste y cruel, para lanzar decidida su grito de protesta. Ese grito no se congela en el vacío sino que se convierte en una arenga en busca de nuevos y mejores espacios y tiempos:

*Quiero abrir puertas. Eso quiero.
Traspasar neblinas, humaredas
Llegar al fondo de la nada.
Romper las rocas y encontrarme
Que en el vacío de sus centros
Una vida nueva ya se viene abriendo (pp. 25-26).*

En su libro, *Proyección de los Silencios*, Truque penetra el cosmos de la noche urbana, con su colorido y terror. El texto es claro y exento de pretensiones o cinismo. El universo del pobre, aparece en escena, teniendo como trasfondo una sociedad que, no sólo ignora sus problemas, sino que además, los rechaza como entes indeseables del cosmos urbano. Estos personajes arquetipos, los mendigos, borrachos, criminales y prostitutas, recitan sus manuscritos memorizados a través de la existencia diaria y, como de costumbre, buscan subsistencia y asilo al abrigo de la noche.

En un texto realista y lírico, Truque hábilmente intercepta sus recuerdos, a manera de un subtexto al texto de sus versos, y presenta la paradoja del pobre quien, a pesar de su vida de miseria, es el principal participante y animador de las fiestas y demás nimiedades creadas por la sociedad pudiente para engañarles el hambre.

*Respiro
aire de bocinas y coches
humos nauseabundos
pestilencia de canecas.
En un viejo bar de esquina
se escucha un tango.
Portales
acunando niños, vagos y borrachos
Un hombre oculto como lobo hambriento
asecha el paso de su presa.
¡Alguien acaba de ser acuchillado!!!
Prostitutas
maleantes y señores
todos confundidos en la noche.
...Mañana
Leeré los diarios y en página primera
a gran titular veré*

Elegida la Reina del Café (pp. 19-20).

Truque se debate en el mundo surrealista de los ensueños del pasado y, como observadora etérea, persiste en su búsqueda recurrente por espacios conocidos. Pretende la autora conjurar esos espacios para resucitarlos a la luz de un mejor mañana. Este aspecto se observa en un verso de su poema *Proyección de los silencios*:

*Trasgresión del tiempo y la distancia
donde los silencios se permutan
en perfiles y formas del mañana
y nítidos caminos ya se abren
llenos de luz a mi mirada* (p. 45).

El libro *Retrato de sombras y perfiles inconclusos*, es una especie de épica basada en dos episodios desastrosos y contrastantes en la vida de su país, Colombia: el desastre provocado por la corrupción y el abuso político y la destrucción causada por las fuerzas de la naturaleza. En la sección *Retratos de sombras*, Truque describe la masacre ocurrida en Bogotá, en la Universidad Nacional, donde las fuerzas militares atacan y asesinan a un buen número de estudiantes durante una huelga estudiantil: "La Universidad Nacional ya no es/El nido de aves que alzan vuelo deseando vivir/...Pues la vida ya no está.../El alma de Degreiff escupe su soledad/abrazo las fantasmas/ ¿cuántos muertos en su plaza?" (p. 19). En la sección *Perfiles inconclusos*, Truque describe el desastre natural acaecido en la ciudad de Armero, Colombia, donde miles de personas mueren víctimas de una avalancha de lodo. "Era noche, todo dormía/todo inanimado. /Sabíamos, intuíamos la desgracia/porque las calles abandonadas/eran ruina, sombras, fango/muerte" (p. 28).

El tono en *Retrato de sombras y perfiles inconclusos* es serio con matices de ira, dolor y frustración. Los versos forman un vibrante arco iris con visos de luz, que reflejan la belleza natural del país y su gente, en contraste con los claroscuros del sufrimiento y lo fantasmagórico de la miseria urbana. Rodrigo Ortega advierte un impresionismo creativo en esta obra. Según Ortega, la poesía de Truque se mueve en el cosmos de los sueños, de lo efímero y onírico, pero al mismo tiempo con un fuerte toque de realismo⁴.

La poesía de Truque corre libre y sin las ataduras de la métrica rígida. Su lenguaje es claro, armonioso, metafórico y con una gran sensibilidad. La voz poética, en general tierna y serena, de improviso se torna apasionada y fuerte, con una energía que la desvincula de las otras voces poéticas para transformarse en un "yo íntimo." Ese "yo íntimo" que es al mismo tiempo un "yo testigo" se torna en un "yo transgresivo" para denunciar la injusticia y para abrir una rendija a la esperanza, la cual se cuela en el texto, y lo inunda de una luz de confianza en un futuro mejor para su país, y por añadidura para todos los países latinoamericanos⁵.

⁴ Rodrigo Ortega. "Retratos de sombras y perfiles inconclusos", en: *Cultura* (Sección cultural), Montreal, June 23, 1994.

⁵ Ivonne América Truque, *Proyección de los silencios*, p. 29. *Desde la furia intensa/de vivir / Soy la nota al viento / en mi esperanza/y seré siempre / el canon limpio / de mi pulsación.*

El tono de sus versos es, en ocasiones, enérgico: "Esta vez... /no les daré el gusto/de beber mi sangre/gota a gota/Ni de extirpar como un grano mi alegría..." (p. 32), y otras veces ese tono es lírico: "Hubiera querido permanecer fijada/a ese tiempo, de mi realidad desconocido. /Hubiera querido permanecer/en el sueño/en un viaje sin vuelta..." (p. 31). Tal parece que Truque prefiere la fortaleza de la luz a la oscuridad de la duda o el miedo. No se deja atrapar de la monotonía y la frustración del "yo" frente a un espacio opresor y malsano y da rienda suelta a los sueños, y a la esperanza.

Sherezada Vicioso, por su parte, es una afrodominicana que vive parte de su vida en Nueva York, hecho que contribuye a su visión analítica y objetiva de la situación socio-política y socio-económica de su país de origen y la de los hispanos que viven en Nueva York. Daisy Cocco de Filippis confirma que Chiqui Vicioso es muy versada en la vida de las comunidades hispanas en Nueva York⁶.

Dos obras poéticas de Vicioso son, *Viaje desde el agua* y *Un extraño ulular traía el viento*. En *Viaje desde el agua*, sus versos claros y atrevidos expresan en un texto realista su inconformidad con la injusticia y la discriminación social, especialmente contra la mujer y los ciudadanos de descendencia africana. Cocco de Filippis se refiere al trabajo poético de Vicioso en los siguientes términos:

Chiqui no pide permiso, sino que se expresa como ser acostumbrado a que la escuchan. En esta colección [Viaje desde el agua], encontramos que el mundo se ha reducido y que las preocupaciones neoyorquinas se dan la mano con el mundo del africano que lucha por sobrevivir o del dominicano que se encuentra como boyá a la deriva. En este viaje desde el agua se llega a un puerto que es el de la solidaridad con todos los seres humanos. (El Siglo, p. 3).

Anne María Bankay destaca el papel de autoras dominicanas, del calibre de Vicioso, que se atreven a levantar su voz contra la discriminación y la explotación racial o sexual:

These contemporary women poets do not adhere to the traditional view that social concerns are outside of their literary domain and the language and structure of their poems are consonant with the issues they address (p. 35).

Al igual que Truque, Vicioso se expresa con una voz fuerte, dominada por los sentimientos y no controlada por la métrica. Matthew Morrison, dice que Vicioso incorpora en sus textos

una poesía auténtica que se niega a aislarse de la realidad y a dejar la poesía envuelta en una nube de palabras, pero que tampoco cree que la poesía se construye sólo de buenas intenciones o buena técnica (p. 70).

Vicioso encuentra un paralelo entre la mujer y la patria, ambas explotadas, ignoradas y abusadas. El contexto de lo cotidiano y el cosmos del hogar le sirven de contrafondo a su poesía, para expresar su voz de protesta contra la injusticia y discriminación. Para Vicioso, sentirse a gusto en su patria es sentirse a gusto en el

⁶ Daisy Cocco de Filippis. "Coloquio. Suplemento cultural," en: *Periódico El Siglo*, October 21, 1989, p. 3.

hogar. Con esta perspectiva en mente, su poesía realista y sutil, lleva al lector al espacio tridimensional de un hogar, símbolo de paz, donde el olor a pastel de calabaza impregna los sentidos e irradia una serenidad placentera:

*Hay calefacción, penumbras
las plantas extienden su verde a los cojines
cómplices
los canapés sonrían
color vino.*

*un olor a bizcocho
de calabazas entibia el ambiente
Esteban tararea La Novena Sinfonía
mi necesidad de salir a la calle se acurruca
me doy cuenta que es Domingo (p. 61).*

Vicioso canta tanto a su patria de origen como a otras patrias circundantes: Cuba, Portugal, Bissau, Bafatá, y Nazareth, se recrean en sus versos. Para Vicioso, Santo Domingo es su refugio, su orgullo, su frente de lucha. En un tono lírico-romántico y con versos inquisitivos y metafóricos, la autora canta a la unidad nacional y a la vida cotidiana del pobre en el poema *Santo Domingo, 1973*:

*... No sé si es el constante
zumbido, serenata
de los grillos
una activa lección
de unidad para los hombres.
No sé si es la monótona
y persistente voz del platanero
que anuncia cada día
su carga de miseria y sacrificio*

*al oído cansado del que compra
No lo sé (p. 13).*

En *Un extraño ulular traía el viento*, Vicioso al igual que Truque, escudriña el cosmos de la vida urbana con su miseria y colorido. Su voz poética, al igual que Truque, entrelaza versos que hábilmente contrastan la riqueza y la pobreza y reprochan la indignancia del individuo que parece aceptar su destino con resignación y conformidad enfermiza. Refiriéndose a la vida en la ciudad, Vicioso muestra lo irónico de la existencia humana:

*El pueblo sereno mal pago, morbosos
la ronda ignorando las cosas del cemento:
El granito de estas escaleras
es el mismo de las tumbas.
Mientras pongo vitamina a mis rosas
un hombre escarba el basurero (página sin número).*

Truque y Vicioso, han acumulado en sus valijas de recuerdos, una buena dosis de experiencias que les da autoridad y referencialidad a su texto de protesta. Ylonka Nacidit Perdomo dice con relación al texto femenino en general, lo cual se aplica perfectamente a estas dos autoras: "Un texto femenino es siempre un oleaje en el mar de la tormenta, conjetural palabra de lo ya dicho, lo vivido y lo ya visto"⁷.

Ivonne América Truque, exiliada en Canadá y Sherezada (Chiqui) Vicioso, residente en su país de origen, son dos poetas que se han apropiado del discurso hegemónico para rechazar abiertamente, la injusticia socio-política y el abuso al pobre y al discriminado. Al igual que Carmen-Imbert Brugal en su obra *Distinguida Señora*, Truque y Vicioso son protagonistas al igual que narradoras testigos en sus obras.

Desde distintos espacios, el de la patria de exilio y el de la patria de origen, sus voces poéticas muestran una gran similitud no sólo en la fuerza y el tono, sino especialmente en la temática. Ambas poetas han vivido en países desgarrados por efectos del abuso político y la discriminación; sin embargo, el vivir en el país de origen o en el exilio, no ha creado brechas significativas en la calidad y el fervor de su mensaje patriótico. Ivonne América Truque y Sherezada Chiqui Vicioso continúan aún su lucha sin cuartel contra la injusticia y la corrupción social, con miras a un futuro mejor, a través de un texto realista con significado universalista.

Referencias:

Adams, Clementina (no publicada aún), *Charla con Ivonne América Truque*.

Bankay, Anne María (1993), "Contemporary Women Poets of the Dominican Republic: Perspectives on Race and Other Social Issues", in: *Afro-Hispanic Review*, Spring.

César Vallejo (1988), *Tungsten's*, Syracuse, New York: Syracuse University Press.

Filippis de Cocco, Daisy (1989), "La mujer dominicana y el quehacer literario", Coloquio, Suplemento cultural, *Periódico El Siglo*, Santo Domingo, Dominican Republic, October 21.

Imbert-Brugal, Carmen (1998), *Distinguida Señora*, en: Nacidit-Perdomo, Ylonka. *Sobreaviso: escritura de mujeres*. Montreal, Québec, CCLEH (Crítica Canadiense Literaria sobre escritoras hispanoamericanas).

Margarita Feliciano (no publicada aún), *El exilio en el Canadá: El caso de los escritores Hispanoamericanos*.

Morrison, Mateo (1981), "Carta a Chiqui a propósito de una lectura de su libro", en: *Viaje desde el agua* by Sherezada Vicioso, Santo Domingo, Dominican Republic: Visuarte, pp. 70.

"Poesía colombiana contemporánea", "Momentos de poesía nueva colombiana" y "Poetas en abril, en Colombia" (1980), en: *An Anthology of Latin American Writers in Quebec, Enjambres, Latin American Poetry in Quebec, Compañeros y Antología de la poesía femenina Latino-Americana, en el Canadá*.

Truque, Ivonne América (1991), *Retratos de sombras y perfiles inconclusos*. Montreal, Centre d'Études de Diffusion des Amériques Hispanophones.

⁷ Ylonka Nacidit-Perdomo. *Sobreaviso: escritura de mujeres*. (Crítica canadiense literaria sobre escritoras hispanoamericanas), 1998, p. 31.

- (1986), *Proyección de los silencios*. Montreal, Centre d'Etudes de Diffusion des Amériques Hispanophones.

- (1983), "Proyección de los silencios", en: *El Tiempo*, Bogotá, Colombia: Sección de libros.

Vicioso, Sherezada –Chiqui, (1992), *Internamiento*. Santo Domingo, Dominican Republic.

- (1981), *Viaje desde el agua*. Santo Domingo, Dominican Republic: Visuarte.

- (la fecha de publicación desconocida), *Un extraño ulular traía el viento*. Santo Domingo.

- (1991), *Algo que decir: ensayos sobre literatura femenina, 1981-1991*. Santo Domingo, R.D., Editora Buho.

Otras obras consultadas

Adams R., Clementina (1998), *Common Threads: Afro-Hispanic Women's Literature*. Miami, Florida: Ediciones Universal.

Gac-Artigas, Priscila (ed.) *Reflexiones. 60 ensayos sobre escritoras hispanoamericanas*. Publicación electrónica: <http://pagarti/index.html>

Granados, José Luis Díaz (1986), *Proyección de los silencios*, Montreal, Centre d'Etudes de Diffusion des Amériques Hispanophone, pp. 33.

Hugh Hazelton (1997), *A Critical Anthology of Ten Latin American Writers of Canada*. Tesis doctoral de la Universidad de Shenbrooke, Quebec.

Jiménez, Luis (comp.) (1999), *La voz de la mujer en la literatura hispanoamericana fin de siglo*. San José, Costa Rica, Editorial de la Universidad de Costa Rica.

Kattan-Ibarra, Juan (1995), *Perspectivas culturales de Hispanoamérica*. Lincolnwood, Illinois: National Textbook Company.

Stimson S. Frederick and Navas-Ruiz, Ricardo (1971), *Literatura de la América Hispana: Antología e historia*, Tomo II, El Siglo XIX, New York, NY: Harper and Row, Publishers.