

POESIA AMERICANA PREEUROPEA

Claudio A. Vásquez Solano

No llamo este tipo de poesía "precolombina", por cuanto eso nos lleva a pensar sólo en Latinoamérica, y, en esta charla me referiré también al grupo esquimal de Norteamérica. Este tema pertenece a un estudio más amplio diseñado para la Universidad Municipal de Estudios Extranjeros de Kobe en 1992. Hoy, por razones de tiempo, lo he reducido sólo a la poesía.

La poesía indígena preeuropea es un hecho real; sólo que ha permanecido desconocida, dado el enfoque cultural centrado en la llamada "cultura occidental" que tiende a imponer su visión de mundo por sobre las culturas autóctonas conquistadas a lo largo de la historia. Las mismas culturas que han sido objeto de tales conquistas han llegado a sumarse a la tradición occidental, siguiendo el curso del idioma impuesto (español, inglés, francés, por ejemplo), olvidándose de los grupos más antiguos. El pueblo, en general no siempre recuerda sus raíces, sobre todo en la parte literaria. Tal negligencia, afortunadamente, ha sido reparada por algunos estudiosos que se han preocupado del tema en cuestión.

Si digo que es un "hecho real", se debe a que hay varios mitos que ha de ser erradicados de las comunidades académicas, por cuanto empobrecen el nivel de estudios. Algunos de dichos mitos son, por ejemplo :

- A) el concepto de "primitivismo" en cuanto a los niveles de desarrollo de tales pueblos;
- B) la denominación del mundo americano como el "Nuevo Continente"; y
- C) la idea de que estas culturas carecían de manifestaciones literarias (y culturales) de importancia.

A) Al concepto de "primitivismo" se puede contestar que dichos pueblos han contado con civilizaciones de un altísimo desarrollo; por ejemplo: en las matemáticas (descubrimiento del "0" por los mayas), la astronomía (año solar de 1 meses de 20 días cada uno + 4 días + 1 día), la arquitectura, etc. Otro tanto ocurría con los aztecas e incas.

Evidentemente, como en todas las civilizaciones, éstas nacen, se desarrollan y decaen. El período más alto de estas culturas abarcó unos 13 ó 14 siglos

(s.II a.C. - s.XIII d.C. más o menos). Y, precisamente, los europeos llegaron a este continente en la etapa de decadencia.

B) En cuanto a la denominación de "Nuevo Continente", aunque parezca una perogrullada, es tan sólo una forma unilateral de percibir las cosas. De hecho, esa tierra no apareció por generación espontánea la noche antes del 12 de octubre de 1492. Asimismo, si los americanos hubiésemos "llegado o descubierto" Europa, quizás nosotros también habríamos llamado ese continente como "NUEVO". Pero esto va más allá del problema de la mera nomenclatura, hay un tipo de inculcación en la cual se proyecta una imagen estereotipada de los pueblos americanos, incluso ahora. Si les ha tocado ver una película de Estados Unidos o Europa sobre Latinoamérica ya sabrán a lo que me refiero (esto es, mostrar lugares peligrosos, sucios y atrasados, por decir lo menos). Lo peor de todo es que tal inculcación sigue repitiéndose y fomentándose en los mismos países afectados por tales prejuicios.

C) Respecto de la ausencia de literatura, eso es una falsedad. Lo que hay es que no han llegado hasta nosotros obras famosas. En tal sentido, se trataba de pueblos "ágrafos", es decir que no manejaban sistemas de escritura, y si los había, estaba reservados a la clase gobernante y a la sacerdotal, por lo que la decodificación de tales textos estaba vedada al pueblo en general. Aun ahora, los textos conservados en caracteres originales no han logrado ser descifrados. Por otro lado, lo que no ha llegado por escrito ha sido transmitido por medio de la tradición oral, la cual constituye básicamente una forma de conservar la pureza de las composiciones. Así, éstas se traspasaban de padres a hijos. Aquí hay que enfatizar toda la expresividad que implica lo oral, en donde se ponen las emociones más vivas en la recitación. Aparte del carácter ágrafo, también hay que señalar que se trata de composiciones anónimas. Por ello, tendríamos que dedicarnos a escuchar más qué cantan y cómo lo hacen nuestros nativos. Lamentablemente, la actitud general de la mayoría mestiza es de absoluta apatía ante el quehacer poético de los indígenas, lo cual surge más bien por falta de información y una gran dosis de prejuicio sobre este hecho cultural. En efecto, la mayoría de los países de América desconocen las lenguas nativas, con algunas excepciones. Así, dado que la mayoría de los habitantes de nuestro continente no manejamos tales lenguas, hemos recibido las transcripciones en los idiomas nacionales, para nuestro caso en español, lo cual en vez de constituir un reconocimiento de esta literatura ha desatado, curiosamente, una actitud de

incredulidad ante el hecho poético. Entre otras cosas suele decirse que hay elementos culturales propiamente occidentales en los textos. Respecto de esto, podría contestarse que las más de las veces no se trata más que de la expresión de temas universales, que pueden encontrarse en cualquier cultura o época, según los temas tratados (vida y muerte, la divinidad o la naturaleza, expresión de sentimientos, etc.). Más aún, hay que tomar en consideración que en este tipo de literatura no se hacen divisiones tajantes respecto de otras actividades culturales, por lo que un texto poético se halla estrechamente vinculado con la magia, la religión, la ciencia o la música, por ejemplo. Esto último se refleja en el estilo de las composiciones, en donde no se encuentran géneros literarios "puros", puesto que esto dependía de cómo los distintos grupos enfocaban cada texto según las circunstancias particulares de una u otra cultura, debiendo considerarse también el momento en que tales textos se recitaban (en un espectro tan amplio que va desde un propósito ritual hasta la mera diversión). En todo caso, hay multitud de narraciones, teatro y ... ¡poesía!

Aquí empieza nuestro pequeño viaje por la poesía americana. He traído poemas de cinco pueblos repartidos en tres regiones:

Norteamérica: poesía esquimal y azteca,

Centroamérica: poesía maya y

Sudamérica: poesía quechua y guaraní.

La clasificación no obedece sólo a factores geográficos, también hay que considerar los distintos niveles de desarrollo de unos y otros grupos. Así, en el caso de los esquimales y los guaraníes son un tipo de cultura más sencilla, más apegados a la naturaleza, más "ecológicos", como se diría ahora. Por su parte, los aztecas, mayas y quechuas eran constructores de ciudades, de imperios centralizados con una cultura y rituales muy complejos.

En cuanto al análisis de los textos, excepto el último (guaraní), no se puede hacer referencia a las cadencias rítmicas, por tratarse de traducciones. Esto daré para un comentario adicional más adelante. Respecto de la transcripción de cada poema se indica la edición de donde proviene. He aquí los poemas seleccionados para esta ocasión:

Poesía esquimal (Norteamérica)

"EL ESTIO"

¡Oh calor estival que se posa sobre el suelo!
Ni un hálito de viento,
ni una nube,
y en los montes
los renos pacen.
¡Oh renos queridos,
en la azul lejanía!
¡Oh, qué arrobamiento!
¡Oh, qué alegría!
Sollozando, me tiendo en el suelo.

[Kaj Birquet Smith, Los esquimales, Barcelona, 1953, p. 191.]

En este texto se advierte la presencia de una naturaleza activa, viviente, palpitante, que excede el mero entorno físico, está llena de significado para el hablante, el cual manifiesta su profundo sentimiento desde el primero hasta el último verso. Resulta interesante también la forma de calificar el verano a través de lo presente y lo ausente: presencia de calor, pero ausencia de viento y nubes, para luego poner en primer plano la figura de los renos, quizás relacionados con un emblema protector de la tribu; tal figura se enriquece notablemente al ver que de una mención objetiva e impersonal se llega a personalizar todo el universo expresado en la composición.

"MAS ALLA DE LA VIDA"

Dime, ¿fue tan bella la vida sobre la tierra?
Aquí me llena la alegría
cada vez que la aurora se eleva por encima de la tierra,
y el magno sol
se desliza cielo arriba.

Pero el resto del tiempo yazgo angustiado y temeroso.
Cubierto de larvas y gusanos
que se sacian en la cavidad de la clavícula
y me horadan los ojos.
¡Ají, jay ja!

[Birquet Smith, Ibid.]

En esta segunda composición esquimal, el hablante es un muerto que pregunta apostrofando a alguien con ese "dime" (quizás a sí mismo). El resto del poema es una doble respuesta a la pregunta inicial. La geminación de la respuesta implica una actitud de alegría y dolor, de gozo y terror de la condición humana. Así se advierte cómo llega a universalizarse el problema "vida / muerte" en un texto tan corto. Además, siempre me he preguntado cómo sería esto dicho por un nativo, pudiendo entender, naturalmente, su lengua, ¡una maravilla!

Poesía náhuatl (Norteamérica)

"¡SOLO TE BUSCO A TI!"

¡Sólo te busco a ti, padre nuestro, dador de vida!
Sufriendo estoy: se tú nuestro amigo,
hablemos unos a otros tus hermosas palabras.
Digamos por qué estoy triste:
busco el deleite de tus flores,
las alegrías de tus cantos, tu riqueza.
Dicen que en buen lugar, dentro del cielo,
hay vida general, hay alegría,
enhiestos están los atabales,
es perpetuo el canto con que se disipa
nuestro llanto y nuestra tristeza:
¡es donde ellos viven, es su casa!
¡Ojalá lo supierais así, oh príncipes!

[Angel María Garibay, Historia de la literatura náhuatl , 2 vols.,
México, 1953, vol. I, p. 192.]

Aquí se advierte que no hay mayor diferencia con la poesía mística de cualquier religión, y este poema no va a menos. Es un poema maravilloso, sobrecogedor. La visión que los aztecas tenían de la divinidad, la idea de salvarse, la búsqueda de trascender, de proyectarse más allá de la muerte. El hecho de que diga la palabra "cielo", podría pensarse en una influencia occidental; por otro lado, la traducción puede que también entregue con la

suficiente fidelidad el concepto que ellos tenían de dicha trascendencia o "salvación".

"AUN EL JADE SE ROMPE"

Aun el jade se rompe,
aun el oro se quiebra,
aun el plumaje del quetzal se rasga...
¡No se vive para siempre en la tierra!
¡Sólo un breve instante perduramos!

[Garibay, Ibid., p. 103.]

Básicamente, aquí habla de lo efímero de la vida. Así, nada es perdurable. Hay una gradación que va del jade, al oro y al plumaje del quetzal, de lo material a lo espiritual. Se verá el tema de lo efímero en el poema siguiente.

"SOLO VINIMOS A DORMITAR"

Sólo vinimos a dormir, sólo vinimos a soñar:
no es verdad, no es verdad que vinimos a vivir en la tierra.
En hierba de primavera vinimos a convertirnos:
llegan a reverdecer, llegan a abrir sus botones nuestros corazones
es una flor nuestro cuerpo: algunas flores da y se seca.

[Angel María Garibay, Diez poemas cortos en náhuatl, "Abside",
vol. III, n ° 8, México, 1939, p. 17.]

Como puede verse aquí, se acepta que la vida es una alegría, es una primavera, pero es efímera, es sólo un momento. Un dato interesante sobre la cultura azteca, es que ésta era fatalista, ellos creían que cada 52 años había un cambio de siglo, en el que podría quizás acarrear hasta el fin del mundo. Por eso es que aplacaban a sus dioses con sangre, proveniente de sacrificios humanos. Eso nos hace ver la amargura de la existencia, así como es amargo el tono en que está dicho el poema. Así, ese "no es verdad, no es verdad" anafórico revela la fuerza de las creencias en este sentido.

Poesía maya (Centroamérica)

"TRISTISIMA ESTRELLA"

Tristísima estrella,
adorna los abismos de la noche:
enmudece de espanto en la casa de la tristeza.
Pavorosa trompeta suena sordamente
en el vestíbulo de la casa de los nobles.
Los muertos no entienden, los vivos entenderán.

[Garibay, Ibid., p. 13.]

Aquí se ve un tono apocalíptico, debiendo tenerse mucho cuidado en el uso de esta palabra, pues uno puede tender a identificar tal concepto con el de la cultura cristiano occidental.

"TODA LUNA"

Toda luna, todo año, todo día, todo viento
camina y pasa también:
así toda sangre llega al lugar de su quietud,
como llega a su poder y a su trono.

[Garibay, Ibid.]

En la anécdota del poema puede uno imaginarse que conceptos como "luna", "año", "día", están relacionados con el cálculo del tiempo que hacían los mayas. Pero, por otra parte, podría pensarse en la gradación de lo material (luna) a lo sutil e inasible (viento), en los que se identificarían todos estos elementos en la fragilidad de los mismos. Si se buscan figuras retóricas, conceptos o juegos verbales, los nativos manejan a la perfección los recursos que les brinda su lengua, así como cualquier pueblo maneja la suya.

"LAS ABEJAS ROJAS"

Las abejas rojas se derraman sobre la tierra de Oriente.

La rosa roja es su jícara, la flor encarnada es su flor.
Las abejas blancas inundan la tierra del Norte.
La rosa blanca es su jícara, la flor blanca es su flor.
Las abejas negras se derraman sobre las tierras del Poniente.
El lirio negro es su jícara, la flor negra es su flor.
Las abejas amarillas inundan las tierras del Sur.
El lirio amarillo, es su jícara, la flor amarilla es su flor.

[Garibay, Ibid.]

Interpretar este poema puede ser muy fácil y muy difícil a la vez, si bien se hace mención de objetos familiares para nosotros, esto no quiere decir que contamos con las claves necesarias para realmente entender el texto. Así, habría que determinar qué implicaban para este pueblo los puntos cardinales, o si las abejas respondían a un símbolo de tipo religioso o profano, etc.

Poesía quechua (Sudamérica)

En cuanto a la poesía quechua, resulta injusto presentar sólo un par de poemas, por cuanto hay tantos temas y tan ricos que cuesta escoger cuáles leer.

"PASTORIL"

Una llama quisiera
que de oro tuviera el pelo
brillante como el sol;
como el amor fuerte,
suave como la nube
que la aurora deshace.
para hacer un 'quipus'
en el que marcaría
las lunas que pasan,
las flores que mueren.

[Jorge Basadre, Literatura inca, París, 1938, p. 104.]

Las imágenes de este poema son de una sutileza tal que a la vez es capaz de crear un pelo de oro "brillante", "fuerte" y "suave" para hacer este "quipus" en el que no se contarían ni animales, ni los tesoros del inca, sino "las lunas

que pasan / las flores que mueren", en donde asistimos a un altísimo grado de poetización. Aquí, este quipus (usado como sistema de contabilidad y hasta quizá como un tipo de escritura mnemotécnica) excede sus meras funciones prácticas para convertirse en un elemento prácticamente divino.

"ORACION PRIMERA AL HACEDOR"

Causa del ser, Viracocha,
dios siempre presente,
juez que en todo está,
dios que gobierna y provee,
que crea con sólo decir:
"Sea hombre, sea mujer",
que viva libre y en paz
el ser que pusiste
y criaste.
¿Dónde estás? ¿Afuera
o dentro, en la nube
o en la sombra?
Oyeme, contéstame,
haz que viva muchos días,
hasta en la edad que deba
encanecer.
Entonces, levántame,
tómame en tus brazos
y, si me canso, auxiliame
doquiera estés, Padre Viracocha.

[Jesús Lara, La poesía quechua, México, 1947, p. 158.]

Este poema místico sobrecoge por su fuerza y belleza, y nos recuerda los textos aztecas leídos anteriormente. En cuanto al tema de la creación, ¿no está presente en las distintas cosmogonías a lo largo y ancho de la historia? Respecto del hablante lírico, éste establece una relación con el dios, que va de lo más objetivo e impersonal, hasta llegar a la personalización de tal vínculo. Así, se refiere a Viracocha como "Causa del ser", "dios" (dos veces), "juez", para terminar con la expresión fortísima de "Padre Viracocha" que une íntimamente al hablante con la divinidad.

Poesía guarani (Sudamérica)

"GUAU ETE"

Hajasy;
harú, mbajá;
harú, mbesé;
güiri, sambajá.
Ajúne, guajúne, harú mbajasí;
hajasí, hajasí.
Ajúne, guajúne, harú, mbajasí;
ajúne, guahajúne, guaru, mbajasí;
guajasí, haru mbajasí.
Guri, güiri tára,
guaji sino.
Güiiki, güikuguá,
guaja sino.
Güiiki guasino
güiri saga sino;
güiki guasino.

La poesía indígena guaraní no ha podido ni podrá ser traducida. Estos "guaú eté" toman las cadencias rítmicas propias de la lengua en que están compuestas. Se dice que aparte de las resonancias, este idioma usa muchas figuras tales como metáforas. Las composiciones nativas, ya quedó indicado, no tienen un tema ni una finalidad específicos. Los chamanes de esta cultura son los depositarios del conocimiento cifrado en estas composiciones, así, en la recitación de las mismas, estos textos van cambiando cada vez que se dicen, por lo que resultan prácticamente inasibles. En este sentido, tales obras nos hace pensar en la música de las llamadas "jam sessions", en donde se toca el mismo tema por horas, sin perder el hilo central, pero sin ser siempre la misma.

Otra cosa, es que este tipo de poesía me hace recordar textos de la poesía creacionista (Hiodobro) o futurista (Marinetti), ambos poetas surrealistas. En sus composiciones uno encuentra "palabras" (por llamarlas de algún modo) que están jugando con el lenguaje. Quizás, como "palabras sueltas" no significan nada; pero en el contexto de cada poema tienen una gran significación.

En cuanto al texto guaraní, no he buscado la traducción, ni quiero verla, porque supongo que esto sólo se puede recitar una vez.

Para terminar, habría que decir que en muchos casos se ha intentado negar la existencia de esta poesía, magnificando el aporte que hayan hecho los europeos a nuestros pueblos, olvidándose que el quehacer poético -entre muchas otras expresiones culturales- corresponde a una inquietud humana universal ya temporal.

Como dejé indicado en un artículo que está por publicarse, si bien se perdió mucho material literario durante la conquista, lo más grave es que la gente en general está desinformada, y habría que crearle el interés por esta literatura y dejarse ya de lamentos por lo que ocurrió y no tiene remedio. Lo que sí se puede remediar es rescatar la tradición oral de los nativos, porque ahí están también nuestras raíces. Por ello, tal poesía debería dar a conocerse a través de su integración en los programas de estudio oficiales. Además, las lenguas nativas (salvo en Bolivia, Paraguay y Perú) no se enseñan ni se hablan masivamente. Así, falta un larguísimo camino por recorrer que nos acerque verdaderamente a este tesoro cultural de tanta importancia que nos espera "... misterioso y distante a unos pocos metros ...", citando el artículo ya mencionado. Esta es una distancia que se le ha impuesto y que no debería tener. Habría que batallar porque nuestras comunidades indígenas no pierdan su lengua. Nuestra obligación como lectores y herederos de esta poesía ancestral es darla a conocer, y el deber de todo americano es llegar a manejar las lenguas de nuestras raíces. En esta asamblea de amigos que se preocupan por el estudio de diversos temas -literarios, culturales o metodológicos-, se abre toda una nueva línea de investigación, a la cual los invito a integrarse.

BIBLIOGRAFIA

- Alcina Franch, José, "Floresta literaria de la América indígena", en Antología de la literatura de los pueblos indígenas de América, Aguilar, Madrid, 1957, 427 pp.
- Basadre, Jorge, Literatura inca, París, 1938.
- Birquetsmith, Kaj, Los esquimales, Barcelona, 1953.
- Cadogan, L. y A. López A., La literatura de los guaraníes, 2a. edición, Editorial Joaquín Mortiz, México, D.F., 1970, 162 pp.
- Garibay, Angel María, Historia de la literatura náhuatl, 2 vols., México, 1953.
- La literatura de los aztecas, 2a. edición, Editorial Joaquín Mortiz, México, D.F., 1970, 138 pp.
- Gortari, Carlos, Literatura hispanoamericana, DONCEL, Madrid, 1971, 195 pp.

- Grossmann, Rudolf, Historia y problemas de la literatura latinoamericana,
Revista de Occidente, Madrid, 1972, 758 pp.
- Lara, Jesús, La poesía quechua, México, 1947.
- Sánchez, Luis Alberto, Introducción crítica a la literatura peruana, 2a.
edición, P. L. Villanueva Editor, Lima, 1974, 245 pp.
- Sodi M., Demetrio, La literatura de los mayas, 2a. edición, Editorial Joaquín
Mortiz, México, D.F., 1970, 158 pp.