REVISTA PENÉLOPE

6ª Edición

Diciembre 2018

POEMAS

- **Poemas de Ana Serrano Piedra**

Ana Serrano Piedra

- **Poemas de Antonio Gómez Hueso**

Antonio Gómez Hueso

- **Poemas de Alejandro Vico Alonso**

Alejandro Vico Alonso

- **Poemas de Pedro Pablo García Aparicio**

Pedro Pablo García Aparicio

- **Poemas de María Encarnación Fernández Sánchez**

María Encarnación Fernández Sánchez

- **Poemas de Juani Rodriguez**

Juani Rodriguez

- **Poemas de Juan Costela Serrano**

Juan Costela Serrano

- **Poemas de Juan B. Serrano Cueva**

Juan B. Serrano Cueva

- **Poemas de Consuelo Jiménez de Cisneros**

Consuelo Jiménez de Cisneros

NARRATIVA BREVE

- **Textos de narrativa breve de María Jiménez**

María Jiménez

- **Textos de narrativa breve de Maria de Rocío de Vargas Aguilera**

Maria de Rocío de Vargas Aguilera

- **Textos de narrativa breve de Eufrasio Navarro Fernández**

Eufrasio Navarro Fernández

- **Textos de narrativa breve de Carlos Peris Viné**

Carlos Peris Viné

- **Textos de narrativa breve de Antonio Miguel Quesada Portero**

Antonio Miguel Quesada Portero

- **Textos de narrativa breve de Antonio Gómez Hueso**

Antonio Gómez Hueso

- **Textos de narrativa breve de Alicia Hortelano Nuño**

Alicia Hortelano Nuño

- **Textos de narrativa breve de Alejandro Vico Alonso**

Alejandro Vico Alonso

TEXTOS CRÍTICOS

- **Colaboraciones de Manuel Ochando Ortiz**

Manuel Ochando Ortiz

- **Colaboraciones de Marisa Aragón Willner**

Marisa Aragón Willner

- **Colaboraciones de Teresa Ramos**

Teresa Ramos

- **Colaboraciones de Ruth Pérez Aguirre**

Ruth Pérez Aguirre

- **Colaboraciones de Paulina Juzsko**

Paulina Juzsko

- **Colaboraciones de María Paz Cerrejón**

María Paz Cerrejón

- **Colaboraciones de Manuel Gahete Jurado**

Manuel Gahete Jurado

- **Colaboraciones de Malika Kettani**

Malika Kettani

- **Colaboraciones de Leila Mhedra**

Leila Mhedra

- **Colaboraciones de Laura Hernández Muñoz**

Laura Hernández Muñoz

- **Colaboraciones de Jeannette Cabrera Molinelli**

Jeannette Cabrera Molinelli

- **Colaboraciones de Isabel Oliver González**

Isabel Oliver González

- **Colaboraciones de Elidia Kreutzer y Soledad Velasco**

Elidia Kreutzer, Soledad Velasco

- **Colaboraciones de Consuelo Jiménez de Cisneros**

Consuelo Jiménez de Cisneros

- **Colaboraciones de Antonio Gómez Hueso**

Antonio Gómez Hueso

- **Colaboraciones de Ángela M. Valentín Rodríguez**

Ángela M. Valentín Rodríguez

Poemas de Ana Serrano Piedra

Sin rumbo ni destino

Como las veletas de los tejados que las llevan el viento a su antojo,
voy para acá y para allá en busca de un remanso de paz
que me cobije y me alimente en mi interior, a pesar del ensordecedor
ruido profundo que hacen que vibren y crujen mis venas.
Sin rumbo ni destino, mi caminar pausado, lento y a la vez seguro,
se abre paso en la senda de la vida, que me ha tocado vivir.
Camino largo y frondoso, y algunas veces arduo y penoso,
por senderos inciertos e inseguros.
Sin rumbo ni destino, el viento conocedor de mis lamentos
me acompaña con su silbido lleno de sonido.
Y mis pisadas van marcando las huellas de mis pies desnudos
por el camino lleno de tierra mojada en medio de la tempestad.
Sin rumbo ni destino, va caminando mi alma desnuda en medio de la nada
que se ha convertido mi caminar.
Y sola, voy por esa senda larga, ardua y a la vez esperanzadora,
de encontrar al final del camino mi meta, y poder ver con mis propios ojos a la misma aurora.

Jaén, 27/09/2016

Ana María Serrano y Piedra. Pintora y Poetisa

Libertad

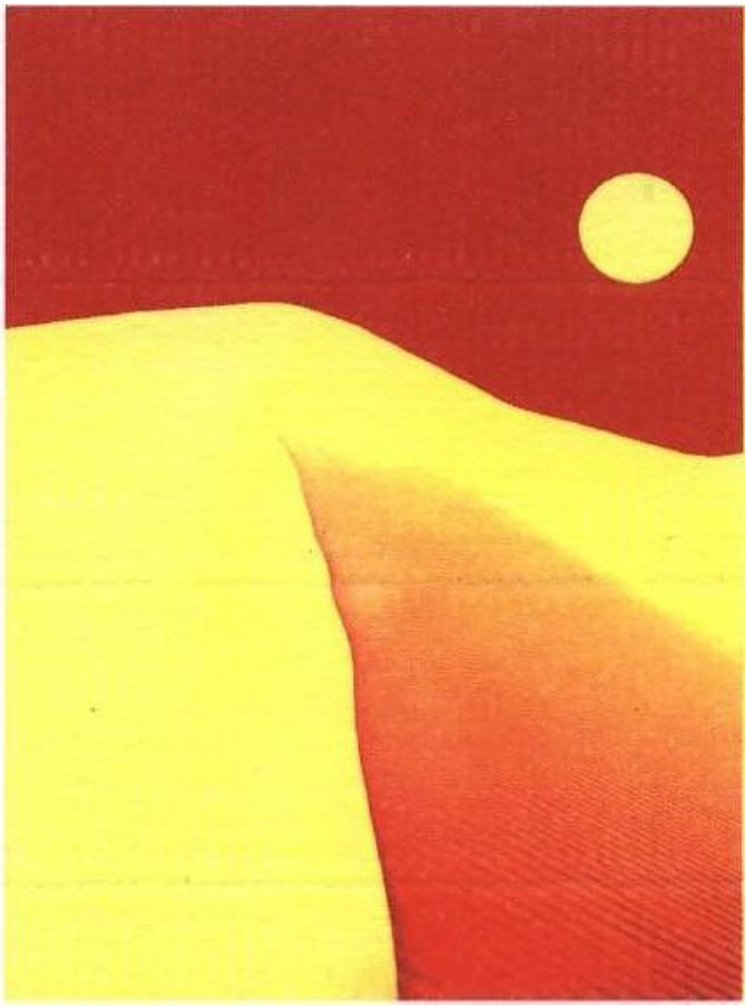
En la mañana nueva, un nuevo despertar abre mis ojos.
Una luz esperanzadora se atisba en el horizonte lejano
que hace que vuelva a vibrar mi corazón de esperanza.
En la mañana nueva, ya no amenazan las sombras frías y oscuras de la noche
que hundían mi caminar en un sendero fangoso y sin poder respirar.
Ahora, se respira luz y libertad al despertar de la tempestad.
En la mañana nueva, una tenue luz se va abriendo camino hacia mi nuevo hogar
lleno de paz, serenidad, calidez, y calor en el cobijo de mi ser.
Y se puede sentir como la deseada y añorada libertad se abre delante de mí.
En la mañana nueva, el radiante y brillante sol se va abriendo paso dentro de mi interior
y una luz, me invade con fuerza y energía al saber que puedo vivir.
En la mañana nueva, la libertad ha ganado la batalla al desánimo y la opresión
en el que se encontraba mi persona, dándome la esperanza e ilusión de tener
una vida en la que brillen mil colores de mis pinceles y mil letras de mi pluma.
En la mañana nueva, la libertad, se rinde y se ofrece a mí, como oportunidad ganada,
y su bandera lanzo al viento, extendiendo sus alas a esa esperanzadora mañana nueva.

Jaén 25/09/2016

Ana M. Serrano y Piedra. Pintora y Poetisa

Poemas de
Antonio Gómez Hueso

EL MÁS BELLO JARDÍN



Antonio Gómez Hueso

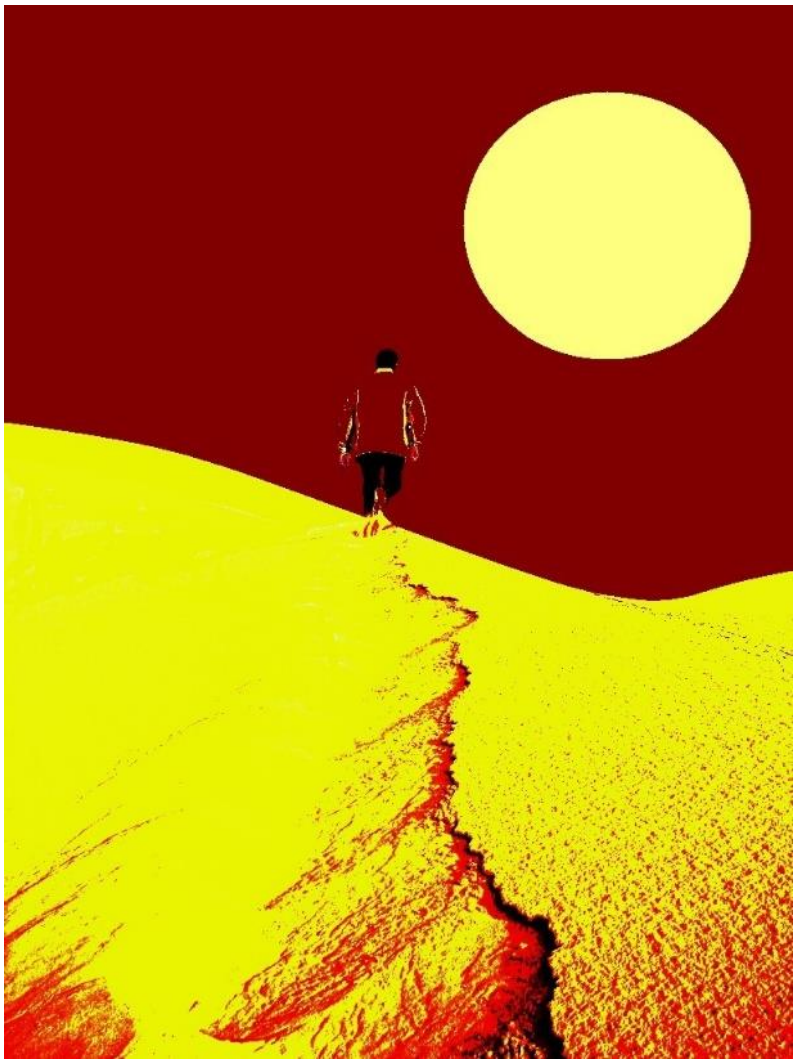
ANTONIO GÓMEZ HUESO

Cuatro poemas del libro

EL MÁS BELLO JARDÍN

para

PENÉLOPE



“El desierto es el jardín de Alá"

PROVERBIO ÁRABE

ELOGIO DE MI CAMELLO

Mi camello, relámpago de oro y seda, el más
bello presente que Alá me hiciera, no pregunta, pues
nada sabe,
no protesta, pues nada espera;
sólo tiene corazón de viejo amigo alado,
confidente único de penas y quimeras.

Mi camello, latido de voluntad, avanza
con su alma liviana, destrozando
espejismos satánicos, pisando a los
espíritus malvados que huyen por
angostas grietas, alertando a los
escorpiones dorados, esperanza de esta
confusa tierra.

Si te monta el pirata infiel,
revuélvete y lánzalo contra las mimosas; si te
hiere el mercader traidor,
piérdelo detrás del horizonte;
si te maltrata el arpío guerrero, balancéalo en batalla
hasta que lo mueran.

Material del viento,
tiene vuelo, y no es ave,
compasión, y no es hombre, y una
cierta felicidad
al llegar la tarde.

Mi camello, pozo de paz y sal,
sufriremos extraviados por los remolinos,
descansaremos juntos en medio del oasis, moriremos
encontrados en cualquier camino.

Yo quiero su compañía también en el
jardín eterno de Alá.

BAJO EL SOPOR DEL SOL

El escarabajo escarba bajo el humus ardiente
atravesando el cráneo de un pastor
remoto y apagado.
La serpiente serpentea por el subsuelo olfateando
gusanos,
abriendo túneles y agujeros, cerrándolos. Las hormigas
hormiguean grietas,
con su obstinación legendaria
de rebusca vital.

En el glorioso mediodía,
el cadí, reinando sobre una duna,
desgrana sus cuentas de ébano, recita su
plegaria diurna, garabatea arabescos al
aire, todo por la gloria de Alá
(bendito sea por añadidura).

Abrasadora niebla de fuego y cristal,
asperones multicolores bajo mis pies.
Flamea el paisaje
como un latido de alma sedienta, bajo el aire
explosivo,
bajo las nubes púrpuras,
bajo el sol abrasivo.

Hasta las sombras huyen
de este desatinado destino.

PLEGARIA DEL TUAREG ERRANTE

Alá, mi dios, permíteme que viva hasta que las
lluvias sacien mi hambre, desemboque mi sino
en el océano
y en los vergeles canten los rebaños.

Alá, mi dios, permíteme que tenga saliva
y umbría a mi medida, añoranzas
compañeras de mi ruta y seque mis ojos
la arena.

Y permíteme también, mi dios, Alá,
antes de que yo muera,
errar solitario, sin senda,
con mi violín oxidado
y el viejo camello que me legas,
sin prisas, pues nadie me espera,
sin caravanas, pues la soledad es mi seña.

Y yacer al abrigo de tu cuidado,
y dormir con una fuente a mi vera, yo,
mi camello y el recuerdo de ella.

Permíteme, Alá, mi dios, morir en esta tierra.

ACASO, TAL VEZ...

Si somos
una pequeñez en lo inconmensurable, un
desatino en el cosmos perfecto, una
nada en el vacío insondable,
¿por qué buscamos?

Si no nos alimentan las glorias del pasado y
nos perdemos en el laberinto de la vida,
como marionetas lumínicas, sonámbulos,
¿por qué preguntamos?

Si sabemos que dioses nunca seremos,
que se acaba nuestro breve plazo,
que sólo repetimos de otras voces el eco
¿por qué desesperamos?

Tal vez
volviendo a ser lo que se es,
cerrando los ojos a lo ensoñado,
cesemos de inquirir,
nos dejemos llevar,
y la felicidad nos encuentre, acaso,
tal vez,
entre tanto.

Poemas de
Alejandro Vico Alonso

EL NIÑO QUE NO PODÍA LLORAR

No llora el niño,. no puede llorar.
No sabe que ha pasado,. ni sabe que
Pasara,. pero en su retina queda
Grabada.. como su Madre sufría.. el
Maltrato de un Esposo Criminal...

Siempre le quedará el estigma.. de
Que su felicidad no fue posible por
La incomprensión.. de un padre maltratador.

Nunca comprendió.. que un Ser que
le diera la vida, perdiera la suya.. a manos
de otro Ser.. que también se la dio..
Piensa mucho para su corta edad…
Quien se hará cargo de él,!! “con quien vivirá”.

Los ojos están resecos de tanto llorar,..
Ya no fluyen lágrimas de sus
Ojos,.. se le ha secado el manantial...

La cadena de su Vida se le ha roto..
Él no lo puede entender.., Como se han oscurecido
sus Noches… y han roto su Amanecer….

Autor: Alejandro Vico Alonso

Poemas de
Pedro Pablo García Aparicio

MICROBIOGRAFÍA

Pedro Pablo García Aparicio:

“Desde pequeño ya escribía, era como sacar afuera esas mariposas que revoloteaban nerviosas en mi interior.
Ahora escribo para poner un poco de magia y fantasía en mi vida.
Me gusta despertar con la brisa de la mañana, tomar el primer café en el bar del barrio y perder el autobús de las ocho.
Nunca duermo solo, me encanta el olor de un libro nuevo y sólo me derrota la mirada dulce de mis perros.
También me gusta la lluvia, el color de las rosas, el olor de la gente y hace unos años me enamoré de Lisboa.”

UNA TARDE CON MI MADRE

Tarde de lluvia
de un día de frío,
el invierno ha decidido
dase una vuelta
y nos acaricia
con sus manos heladas
Bajo a casa para hablar contigo,
y conversamos de entonces,
de aquel lejano febrero
en que todo empezó,
de cuando ella nació muerta,
que parecía dormida
en su cajita blanca,
y no pude dejar de verla
asustada bajo la tierra mojada.
Me enseñas tus fotos guardadas,
yo soy ese niño
al que cortas delicadamente las uñas
y ese niño
que bailo con mi otra hermana
de espaldas a la cámara,
donde siempre estaba él,
sonriendo, a pesar de aquella vida
en blanco y negro.
Luego te quedas callada
buscando palabras que no existen,
oyendo la noche
que oscurece la ventana,
ya siempre triste,
abatida en tu sillón,
agarrando el tiempo
con tus viejas manos,
con esas manos
con las que caminé
y caí
y volví a caer.
Y te preguntas
dónde está todo aquello.
Es catorce de febrero,
llueve y hace frío,
tu rostro, madre,
se hace infinito
y casi te pierdo en el tiempo.

El pasado se nos enreda con el presente
como le pasa a la vida con la muerte
y asisto a tus ojos cansados
a la lentitud cierta de tu mirada.
Vuelvo a tus ojos, madre,
que siguen recogiendo
las mismas luces doradas.
A tus ojos, madre,
donde se esconde tu risa,
desde donde puedo ver
el hilo dulce de tu alma.
Tus ojos, trozos de luna
que reconocen aún
a este niño, muerto de miedo
a las sombras de las escaleras,
a este niño que un día
desapareció dentro de un hombre
Esta tarde nos ha reunido,
abrasados ya de tantos días
volviendo al tiempo recobrado.
Madre, no estés triste
aún me quedan rosas.
Madre no te vayas,
saber que sigues ahí
me hace mucho más fuerte.

Pedro Pablo García Aparicio

Poemas de María Encarnación Fernández Sánchez

MICROBIOGRAFÍA

A día de hoy, mi vida está trazada por una línea meridiana que me divide en dos mitades exactas, una mitad llena de arena y agua, y la otra de tierra y olivos. Quizá esa línea cubra el cielo y escribir sea el fruto que una mis dos mundos, de donde provengo y donde vivo. Ambos haciendo historia desde mis manos.

Encarni Fernández Sánchez

.

ENERO 2010

El año mordido en su luna azul,
el pasado en cartas grises
y ceniza entre mis manos;
color prendido de esa nube
que llora por semanas

Otra vez batas blancas
en el corazón de mi madre;
innumerables ratones
con agujeros de fruta seca

En la playa, mi hija abre surcos en la arena
y planta cerezos de invierno.

En el horizonte mi futuro
recogido junto a los versos
de un poema prestado,
un libro sin páginas que anota estelas.

A cada minuto alguien mira su ombligo
y al círculo le crecen esquinas
como rosas de viento.
El camino sin zapatos, como siempre.

Y otra vez preguntas,
y graznidos de gaviotas,
otra vez las manecillas del reloj,
humedece mis folios, en el mar.

María Encarnación Fernández Sánchez

TU LLANTO

Oigo tu llanto, madre,

como si hubiese viajado por años enteros
hasta llegar a tus ojos,
esos ojos que quieren estirar la mirada
buscando respuestas que se desgastan
en tus manos,
y allí quieres sujetar el agua
que se escapa entre tus dedos,
igual que el tiempo
que nunca vuelve.
Oigo tus palabras,
desmenuzadas como la miga de pan
sobre la mesa.
Oigo el murmullo de tu luna menguante
que se esconde en aquella sombra silenciosa
de tu boca.
Oigo el susurro de la vida que te desgasta
hasta encontrar arena en los huesos.
Oigo tus recuerdos , madre,
con el hilván de las muñecas rusas
destapando el corazón de una cebolla
y de nuevo por capas tu llanto que cae sin esfuerzo.

María Encarnación Fernández Sánchez

COMO A LAS FLORES

La vida irrumpía como un grano de pus
en mi cara.
Y no entendía ese plato roto
sin lentejas,
ni el ruido de las tormentas,
ni ese llanto que se anudaba
en mi garganta
dejándome muda con la oración
de Lole y Manuel.
Mientras mi madre callaba
las preguntas del mundo
en su bolsa de pan para alimentarnos
como a las flores,
con besos de hoja perenne.

María Encarnación Fernández Sánchez

Poemas de
Juani Rodriguez

MICROBIOGRAFÍA

Juani Rodríguez

Nany Las palabras me dan vida . Ellas están ahí para hacer que mis lágrimas se transformen en historias, para que mis alegrías se inmortalicen. Ellas están ahí, bailando canciones que solo nosotras conocemos. En secreto, en silencio. Al cerrar los ojos. Ellas están ahí, susurrándome al oído lo que después intento expresar.

SE BUSCA

Se busca mujer fuerte, gran mujer,
titulada en amor.
Se busca mujer que acuna en su vientre “La vida”
e ilumina horas.
Se busca mujer de momentos cálidos, amor incondicional,
niñera, enfermera, confesora.
Herencia sin regla de fidelidad.

Se busca luchadora contra viento y marea
capaz de calmar la más siniestra tempestad.
Ser inigualable, incansable
maestra de la vida.

Se busca guerrera invencible,
luchadora infatigable

Se busca eterna acompañante,
que un día decidió volar juntar a las estrellas...,
como !linda gaviota!

Se busca mujer de sonrisa abierta
infinita ternura y bondad.
De dulce aroma.

Siempre la encontraré
en el mar inmenso del alivio.
A medio camino
entre el corazón y el infinito,
llenando de besos el vacío de la soledad.

Se busca a una madre
y a su “ Don universal de amar”.

Nany

Las palabras me dan vida . Ellas están ahí para hacer que mis lágrimas se transformen en historias, para que mis alegrías se inmortalicen. Ellas están ahí, bailando canciones que solo nosotras conocemos. En secreto, en silencio. Al cerrar los ojos. Ellas están ahí, susurrándome al oído lo que después intento expresar.

Poemas de
Juan Costela Serrano

MADRE

Las raíces de tus entrañas
Dan cuerpo a la vida,
Floreciendo en tu tronco
Halos de sentimientos eternos.

Siempre enseñando a vivir, a soñar,
A pensar para que otros vivan,
Sueñen y piensen en volar por sí mismos.

¡Siempre madre, siempre!

Tu corazón susurra placidas olas emocionales
Que envuelven en una melodía divina.

Siempre la vida insignificante a tu lado es grande,
Buscando el amanecer que ilumina el día.

¡Siempre madre, siempre!

Hilvanando momentos te has entretenido,
Para crear historias que en silencio has sufrido.

Siempre buscando un sentido
Al cómo, al cuándo y al tiempo consumido
Que hace crecer los sueños compartidos.

¡Siempre madre, siempre!

Cuando la tierra te arrope
Como tú arropabas a tu niño,
Entonces ahí estaré llamándote madre,
Siempre, siempre.

Juan Costela Serrano

Poemas de
Juan B. Serrano Cueva

ALGUNA MUJER(a la madre)

Llegará el día,
con tu risueña ceguera
y una escarcha de estrellas
en las manos,
en que bruto
devore tus entrañas,
esas que le diste
en dulce hogar;
en que ufano
de marchitar tu corazón,
intuyendo
el haber pisoteado
tus momentos mejores,
persuadido
de haber robado
tu cálida sangre
y ajado,
sin miramientos,
tu altiva alma:
cual vieja carga,
de ti se alejará.

Para entonces...
ya tu mar
no será mi mar,
encaje de plata y seda,
y tus lágrimas
solamente serán tuyas.

Juan B. Serrano Cueva.
Poeta de Jódar, residente en Granada.

Poemas de
Consuelo Jiménez de Cisneros

CUATRO SONETOS HOMENAJE AL DOCTOR BALMIS Y SU EXPEDICIÓN DE LA VACUNA CONTRA LA VIRUELA

Consuelo Jiménez de Cisneros

En vísperas de la celebración del bicentenario de la muerte del Doctor Balmis en 2019, ofrezco esta colección de cuatro sonetos dedicados a honrar su memoria y divulgar su labor científica y humanitaria.

EXPEDICIÓN BALMIS

Navegar por océanos de vida:
vida dentro de vidas transparentes,
frágiles corazones refulgentes
latiendo en esperanzas sin medida.

De su América España no se olvida
y lleva la salud hasta sus fuentes,
hasta los más lejanos continentes,
de piedad impaciente transcendida.

Veintidós niños, unos cuantos hombres
y una mujer heroica y bondadosa
emprenden un histórico camino.

Lección de fe, de amor. Todos sus nombres:
Balmis, Salvany, Cendal... forman la rosa
donde florece su simpar destino.

MARÍA PITA (habla el barco)

No me asustan las olas ni los vientos,
ni el relámpago azul ni el huracán;
llevo dentro de mí el firme afán
de superar tormentas y tormentos.

No me asustan los fieros elementos,
ni el quedarnos sin agua o sin pan,
ni el pensar en qué harán o qué dirán
quienes nunca comprenden los portentos.

Sé que guardo un milagro en mis entrañas,
que, preñada de vida, voy de vuelo,
que nada frenará esta andadura.

Sé que ensancho la luz de las Españas,
que me protege el poderoso cielo
por el bien que propaga mi aventura.

ISABEL DE CENDAL

Tiene nombre de reina, aura pura
de misteriosa flor fuerte y fragante,
su espíritu se muestra fulgurante
de pasión, libertad y galanura.

Fue la primera, pionera dura
en un tiempo difícil. Fiel, constante,
Isabel sin desmayos, adelante,
levanta el resplandor de su estatura.

Nada ni nadie pudo detener
su decisión, su arrojo, su agonía
de saberse la única mujer.

Velando sin descanso, noche y día,
madre de tantos hijos que atender
con tanto amor como sabiduría.

FRANCISCO BALMIS

Un hombre que combate enfermedades
como un soldado con afán de gloria,
y que a todos expande su victoria
sin límite de clases ni de edades.

Un hombre que combate las maldades
de la ignorancia y de su trayectoria,
y así le pone bridas a la historia
con dosis de salud y de verdades.

Era un hombre vivaz, aventurero,
galán, tenaz, curioso, gran viajero,
un hombre de palabra y de conciencia.

Hombre cuya memoria y cuya gesta
sobrepasa los siglos, manifiesta:
triunfo de la bondad y de la ciencia.

María Jiménez

MICROBIOGRAFÍA

Soy María Jiménez, nací en un pueblo de Jaén, en Sierra Magina, trabajo en un Hospital y siempre en mis ratos libres me gusta escribir y leer mucho; es lo que me relaja tras una jornada de trabajo.

Escribo por primera vez en los años 90, empezando con poemas y después con relatos, y siento que es una forma de decir algo y llenar el alma de vida.

María Jiménez

P0R UN PLATO DE LENTEJAS

Entra en la habitación. Ahí estaba, sentada en el sillón color marrón ya descolorido por el paso del tiempo

-“Mamá” , le llamo con cariño. Levanta la cabeza de pelo blanco recogido en un moño, la mira con ojos llorosos, y ella lentamente avanza sus manos arrugadas hacia las mías. –“Morir no he muerto, pero siento que la pena atenaza mi aliento”-, me dice al oído.

El llanto silencioso aprisiona la garganta, en un grito ahogado, roto y profundo.

Se sentó a su lado y ella empezó a hablarle -" ese fue el día"-

-“Ese fue el día para mí, el principio de una vida, que rasgo mi alma y el velo de mi inocencia desapareciendo ésta para siempre”-.

Sus manos apoyadas en el regazo se retorcían con infinita desesperación y los ojos empezaron a enrojecerse. Con voz entrecortada le dice: -“me hace tanto daño recordar esto,,,,”-

-“No digas nada mamá”-.

-“¡Tengo que sacarlo de mí!, porque debo romper con el pasado!”-.

-“Tú no sabes cómo he vivido”- dijo con voz trémula, -“desde ese momento en que el me dio una bofetada”-

-“La `primera, en esos quince días que llevábamos casados”

-“Sí, una bofetada, que a pesar de los años que han pasado, todavía duele. No por el daño físico. ¡No!, es por el daño moral que sentí.”-

-“¿Por qué?”- fue, le pregunta.-“¿qué pasó?”-

Ella le mira a los ojos y le dice que por una tontería,

-“Ahora me doy cuenta, pero en ese momento fue para mí la sumisión y el dolor. No tuve la valentía de dejarlo allí y salir para siempre de esa casa. Y, no volver más”-.

-“¿Pero qué paso?”- Le pregunto de nuevo.

Ella se yergue en el sillón como un resorte y le dice:-“ ¡Por un plato de lentejas!”-

-¿Te hace gracia?-

Asombrada la mira y le digo,-“pero...”

“Sí, ¡por un plato de lentejas! ¡Para hacerme ver que no le gustaba y no se las pusiera más!”-

-“Las letras con golpes mejor entran”-,le dijo con sarcasmo.

-“Ahí descubrí lo que este hombre era, un tirano. En ese instante sentí que estaba siendo sometida y esclavizada en mi propia casa”-.

-“Ahí moría, y sentía que como mujer, y persona, no valía nada”.

-“Después de esto sucedieron muchas más vejaciones. Grité, levanté mi voz para que todos supieran que estaba siendo maltratada y una mujer sin dignidad”-.

-“Nadie creyó en mí. Todos decían que él tenía la razón, porque era el hombre de la casa, y por ello le debía obediencia. ¡Ése ha sido tu padre!. Ha sabido engañaros durante toda la vida, haciendo de mí, una persona relegada y una enferma mental.

-“Lo siento madre. Ahora comprendo muchas cosas. Te pido perdón por no haberte puesto en el sitio que te correspondía, y resarcirte por el daño que te hemos causado”-

Coge sus manos amorosamente y se las lleva a sus labios. -tú te vienes conmigo, le dice: -“Te necesito y quiero darte todo el tiempo que no te he dado”-.

Ella observándola responde: “-Yo no quiero salir de aquí. Mi vida quedó muerta el día que me case con él. Sé que vosotros no tenéis culpa, pero la vida entre estas cuatro paredes, es mía y me encuentro a salvo y segura. ¡Dejadme vivir en paz!”

Allí quedo sentada con la vista en el infinito, y yo salí derrotada y llena de remordimientos; sabiendo que la perdía otra vez, a pesar de que nunca la había tenido. Abrumada salí de allí, llena de rabia y dolor.

Ahí quedas madre sin ni siquiera poder mitigar tu dolor. Va por ti que fuiste hija
de la ignominia; esposa sometida, y presa de la injusticia.

Levantaré mi voz diciéndole al Mundo: ! BASTA!

Maria de Rocío de Vargas Aguilera

MICROBIOGRAFÍA

Soy María del Rocío de Vargas Aguilera. Me gusta el olor de la tinta y el rasgueo del bolígrafo sobre el papel, tal vez por eso tacho más que escribo. Las palabras juegan al escondite en mis textos y, unas veces burlonas y otras solemnes, dejan apenas entrever las dudas, locuras, y pocas veces certezas de sus protagonistas. Los mundos felices me esquivan, tal vez tenga que pasarme de lo analógico a lo digital. La ironía, lo confieso, es mi pasión.

María del Rocío de Vargas Aguilera

RECONOCIMIENTO

Va cayendo la noche y la agitación en el asentamiento de inmigrantes va creciendo. En breve partirá una patera. Los hombres ajenos al acontecimiento que se está produciendo continúan con su rutinaria espera. En una de las improvisadas chabolas Aina acaba de parir; no ha habido gritos ni muestras de dolor, unos casi mudos sonidos guturales salidos de su boca han acompañado su esfuerzo en el parto. Tampoco hubo gritos en las múltiples violaciones que ha padecido en su largo viaje camino de una vida mejor. De nada serviría gritar, es el de las mujeres de los asentamientos un sufrir silenciado, negado.

Está exhausta. Una de las mujeres que la ha asistido en el parto le coloca al niño sobre el pecho. La fatigada respiración de Aina parece mecerlo; lo abraza y lo acerca a su cara y con una lenta y profunda inhalación lo huele. Desde ese momento se reconocen como madre e hijo.

María del Rocío de Vargas Aguilera.

GENERACIÓN ESPONTÁNEA

“Engendrado no creado”. Aquella frase del Credo católico le impacto. Hasta el dios de los cristianos tuvo una madre, pero a él se la niegan.

“De la naturaleza del Padre” continuaba la oración. Él no había surgido como Atenea de la cabeza de Zeus, su padre; sin embargo no había rastro de mujer en su vida. Hoy celebra su dieciocho cumpleaños y su padre le entrega un álbum de fotos que recorre los acontecimientos más importantes de su vida: desde su nacimiento hasta este día. En él no aparece una vieja foto que le impresionaba cuando era pequeño, la imagen de una barriga de embarazada hermosamente decorada. En aquella barriga, en aquella vasija ateniense se encontrabra la mitad de su existencia, por mucho que su DNI se empeñara en mutilarla.

María del Rocío de Vargas Aguilera

SUPERVIVENCIA

Se mira al espejo y no reconoce su cara. Donde hubo una sonrisa solo queda una mueca dibujada por la desesperación y la impotencia. La cara de la que de lunes a viernes es madre y esposa, y el fin de semana una mano, una boca una vagina; un cuerpo diseccionado a golpe de tarifa.

Da un último repaso a su neceser y deja el dormitorio en penumbra.

Como cada viernes por la tarde la casa está en silencio. Ni sus hijos ni su marido la despedirán; quiere dejar a salvo sus besos y sus caricias, que nada pueda embarrarlas.

Como de costumbre cierra la puerta del piso y deja tras ella su dignidad.

María del Rocío de Vargas Aguilera.

Eufrasio Navarro Fernández

Andújar 28 de Febrero del 2.018

ANDALUCÍA

Hoy 28 de Febrero, culminación de aquel 4 de Diciembre donde, el andaluz exploto en reivindicarse como pueblo y sacudirse de modo tangible la represión de mucho tiempo para decirle al mundo entero, que existimos y aunque tengamos miseria, aunque no tengamos abrigo, aunque solo tengamos una camisa para ponernos, siempre la llevaremos limpia por nuestra identidad y nuestras culturas viejas.

Andalucía, somos andaluces y nuestros símbolos son nuestra dignidad por siempre junto a nuestra bandera blanca y verde. Blanca por el encalado de nuestros muros y verde por nuestras rejas.

Andaluces, somos olores perennes, de las rosas, del campo seco y verde y aunque mueran, el olor se mantiene y expandimos simiente con sabias nuevas de libertad para todos los tiempos.

Hoy, quiero compartir con todos y todas, este sentimiento de pueblo andaluz, desde lo más profundo junto a los ilustres poetas, caídos y vivos, escritores/as, campesinos/as, médicos/as, gentes de la mar, intelectuales/as y en fin con todos y todas que se sientan andaluces/as, por vivir en esta colmena.

Me gustaría vivir, aunque solo sea un ratito en el zaguán del verso con los ilustres y de esta manera, quiero compartir tales sentimientos.

SALUD ANDALUCÍA, SALUD ANDALUCES Y ANDALUZAS, nos vemos en la lucha.

Autor: Eufrasio Navarro Fernández

Reservados los derechos de autor

Carlos Peris Viné

MICROBIOGRAFÍA

De pequeño, incluso me gustaba la caligrafía, cosa rara en los niños de mi edad. Pasé muchos años de mi vida enseñando a cientos de niños y niñas a leer y a escribir y, con el tiempo, voy descubriendo que no sé casi nada de este oficio de escribir. Mientras tanto me entretengo emborronando papeles con algunas ideas, con menos éxito que fracasos.

Carlos Peris Viñé

AGUJERO DE ESPUMA

La crueldad detiene el motor. El bote de combustible vacío y los kilómetros calculados. A la deriva. La desesperación se aferra con uñas a la impotente luna.

Sus ojos negros y sus diez semanas se resguardan del frio húmedo, acurrucada entre las telas de cien colores. El golpe de una ola arranca a Sahira de los brazos de su madre. La ve desparecer en el agujero de espuma que la engulle. Salta tras ella pero la sujetan cuatro manos que soportan la mordedura de su dolor y de su espanto. Un grito. El aullido penetra la boca salada del océano y va a fundirse con las mil estrellas que pueblan la cúpula negra.

Noche de San Juan. Las hogueras, la fiesta y el alcohol se adivinan desde la patera.

Carlos Peris Viné

Antonio Miguel Quesada Portero

MEDIOCRE, DE POCO MERITO, TIRANDO A MALA

Introducción

Palabras. Estamos rodeados de lenguaje, de narraciones, de frases, de verbos, de adjetivos, de frases, de narraciones. En gran parte estamos hechos de carne y también de palabras. Palabras. Unas, la mayoría, igual que se pronuncian, se van, se diluyen en el aire. Pero algunas pueden marcarnos a fuego, se nos pueden enroscar en las entrañas y desde ahí imponérsenos.

Frases hueras del político en campaña electoral o del vendedor de sonrisa prefabricada. Términos palpitantes confesados a la amiga íntima en el desahogo regado de llanto o en el feliz recuerdo compartido mientras nos besamos.

Te levantas de la cama por la mañana y cuando tropiezas con tu pareja en la cocina, tu máscara, automáticamente, dice un "buenos días" maquinal e intrascendente. Pero el día de tu boda dijiste "sí quiero" ante el juez y se abrió un nuevo capítulo en el libro de tu vida.

Palabras que polarizan nuestra atención, que nos hipnotizan. Que son pronunciadas en el momento propicio, cuando la conjunción de los astros es la oportuna o cuando el gran Hado lo decide. Algunas pueden ser mágicas y nos animan y dan poder. Pero otras, otras… se hacen malignas y nos hieren y nos debilitan y caen sobre nosotros como una pesada losa, como una auténtica maldición… ¡Cuidado!

1

Sucedió a finales de abril, un martes, pasados unos minutos de las doce de la noche. Estela, trece años, hija única y mimada, se había quedado dormida en un sillón de la sala de estar. Su madre, Pepa, le insistió para que se fuera a la cama. Ella se hacía la remolona. ¡Se estaba tan a gusto allí, enroscada sobre el mullido asiento! Su mente se encontraba en un estado intermedio entre el sueño y la vigilia, un momento que dicen que es propicio para el trance, para raros fenómenos de conciencia. De fondo, en la sempiterna televisión ronroneaba un estúpido concurso, constituyendo así el fondo sonoro sobre el que hablaban los padres de Estela.

Mientras recogía los platos de la cena, la madre, enfadada con su hija, decía que estaba ya cansada de tener que forcejear una y otra vez con la niña para que se marchara a dormir, que no lo hacía las horas suficientes y que por eso luego no rendía en el colegio. Él padre, sentado orondo en su mullido sillón, le respondió que después de todo no había tenido malas notas. Entonces la madre pronunció una frase que no tenía nada de especial, ni en el contenido ni en el tono.

-No, no ha tenido malas notas, pero tampoco buenas. La verdad es que Estela es una estudiante del montón. No es que parezca demasiado espabilada. Es… como decirlo… es… una estudiante mediocre. Sí, esa es la palabra adecuada. Mediocre. Y no sólo en los estudios…

"Mediocre". Estela tuvo un levísimo estremecimiento al oír esa palabra. En su duermevela, le pareció un vocablo feo, que sabía a…a rancio. Pocas veces la había escuchado, nunca le había prestado una especial atención.

Pepa volvió a zarandear a Estela y, esta, medio sonámbula, fue a acostarse, con la maldita palabra reverberando en su cabeza.

2

Al día siguiente, Pepa la despertó, metiéndole prisa para que no llegara tarde al instituto. Estela no recordaba lo que había soñado pero sentía un malestar sordo, una sensación desagradable. Y en cuanto su mente aterrizó en el nuevo día, se le apareció, rotunda, pesada, la palabra tóxica: "mediocre". Sí, su madre había dicho que era "una estudiante mediocre"… así que era, era… una persona mediocre. Eso, alguien del montón. Sosa, gris, nada brillante. "Mediocre". ¡Qué mal sonaba la etiqueta que le había puesto su madre! De un salto se levantó y buscó, entre el desorden de su libros, el diccionario. De fondo se oía la cantinela de su madre sobre su tardanza. Pasó las páginas, impaciente.
-Mediocre. (Del lat. *Mediocris*). adj. De calidad media. 2. De poco mérito, tirando a malo.
"Tirando a malo". Rápidamente fue al baño y cuando se miró en el espejo, escudriñó como jamás había hecho su cara, que exhibía un gesto de desagrado, casi de asco. Sí, era poco atractiva. Esa pequeña asimetría de la nariz. La minúscula cicatriz en la mejilla. Esos barrillos. Los labios algo resecos. No, no era guapa. Tampoco muy fea. Pero tenía poco pelo, los ojos eran algo saltones, los labios demasiado gruesos. En fin, que su cara era mediocre, como lo era su capacidad de estudio… como su cuerpo, pues no podía negarse que tenía las piernas algo cortas y el culo más bien gordito.
- He aquí alguien mediocre –murmuró muy bajito mientras parecía saludar a la nueva versión de Estela que le miraba desde el espejo, algo más fea que de costumbre.
Un chillido de su madre cortó el hilo de su pensamiento. Salió rauda del baño.

3

Estela terminó de vestirse y terminó de tomarse la pequeña botellita de batido por el camino hacia el instituto. En la esquina de siempre estaba Mari, su amiga, esperándola impaciente. Estela pensó que tampoco Mari era guapa. Más o menos como ella, la verdad. Pero, pero… sí, tenía una sonrisa muy bonita, que reflejaba una alegría auténtica, contagiosa. No como la suya, que no tenía encanto. ¿Pero qué encanto podía tener la sonrisa de una persona mediocre? ¿Y no pensaría a veces Mari, todas sus compañeras, que realmente ella era sosa, sin gracia…? Sí, tenía un nombre bonito, incluso rimbombante: Estela. Estelar, de la estrellas. Sonaba a actriz. No como su madre. ¡Qué vulgar suena lo de Pepa! Bueno, aunque realmente se llamaba Josefa… que tampoco es que fuera muy bonito. Claramente Estela era más bonito. Estelar, de las estrellas. Pero ella no daba la talla. La Estela de carne y hueso era alguien gris, mediocre, que sacaba notas regulares y que desde luego no sería elegida en un *casting* para salir en ningún anuncio de televisión. Mari… Mari pues sí, podría hacer publicidad de un dentífrico.
-¿Tía, que te pasa? Parece que estás rayada –le espetó su amiga.
Estela sacudió casi imperceptiblemente la cabeza, intentando poner punto y final a su rumiación mental. Y lo hizo diciéndose interiormente otra frase que surgió así, sin más.
-No hay que darle más vueltas: soy mediocre… ¡y amén!.
"Amén". ¡Vaya palabrita que había salido ahora! La había estudiado hace poco en clase de lengua. La decían mucho los curas y significaba "así sea", pero también se empleaba para poner punto final a una discusión. El veredicto estaba claro, pues: era mediocre, de poco mérito, tirando a mala… ¡y ya está! ¡Amén!
-Oye, Mari, ¿no te ha pasado alguna vez que se te ha metido una palabra en la cabeza y no hay manera de quitártela de encima? Como una obsesión o algo así.

-¿Qué? ¿Qué dices? –espetó su amiga con exagerada cara de asombro-. Tú lo que estás es tonta…
"Tonta"…

Coda

1

Diez años después Estela estaba trabajando en una tienda de ropa. Julia, la vieja y amargada dueña, la insultaba y, obligaba a hacer tareas absurdas desde hacía un tiempo, pues quería que renunciara a su contrato para no tener que pagarle la raquítica indemnización por despido establecida por la ley. En el sindicato le habían dicho que denunciar era inútil o hasta contraproducente si no podía probar el maltrato psicológico. Estela tenía ansiedad y estaba desmoralizada.
El médico de la Seguridad Social la derivó a una psicóloga. La amable terapeuta le comentó que, en su caso, el trabajo era como una guerra y resistir era ganar. El tiempo estaba de su parte, pues cada día transcurrido generaba salario, cotización y vacaciones, que era, en fin, una pequeña "victoria". Ya se las ingeniaría para lograr que alguien testificara o grabar las vejaciones. La psicóloga le insistió en que evitara caer en la trampa del pensamiento "derrotista" y en que se buscara un buen "escudo mental". Escudo… le llamó la atención esa palabra.

2

Aquel día Julia, aprovechando el que encontró a Estela sola en el pequeño almacén de la tienda, cerró con llave la puerta y siguió con su campaña de psicoterrorismo.
-¡Inútil!. Has colocado el género de la mesa de los jerseys fatal. Estoy harta de ti. Eres la más tonta de todas. So torpe.
"Mediocre". La maldita palabra apareció de nuevo en la mente de Estela. ¿Qué podía esperarse de alguien mediocre? Pues que no fuera capaz de defenderse del maltrato de una arpía como la que estaba insultándola. Llena de ira, Julia incluso levantó el puño derecho para hacer el amago de descargar un golpe sobre su llorosa víctima. Esta, instintivamente, se protegió con la mano izquierda abierta, a la manera de escudo.
-"Escudo" – pensó Estela. Y se imaginó que en su brazo tenía uno redondo, de gruesa madera, que paraba el golpe que le asestaba la maldita Julia, que soltaba un horroroso grito al destrozarse la mano contra su defensa. Y un esbozo de sonrisa se abrió en la cara de Estela.
-¡Si serás estúpida que hasta te ríes! ¡Realmente eres tonta!¡O masoquista!
-Si tú supieras lo que tengo en mi mente, bruja –pensó Estela, regodeándose en su fantasía.
Al ver que continuaba la expresión de agrado en la cara de la muchacha, Julia no pudo controlar su ira y dio un grito.
-¡Ahhhhh!
Estela la miró fijamente y se irguió. Julia se quedó paralizada, con una ridícula expresión de sorpresa en la cara. Contrajo un poco su cuerpo. Se oyó que alguien forcejeaba con la cerradura y que al no poder abrirla golpeaba en la puerta.
-¡Julia, Julia! ¡Por Dios! ¿Te ha pasado algo?
Era la voz de Mari, también empleada en la tienda. Estela dijo, lenta y enérgicamente:
-No pasa nada. Estamos teniendo una conversación de trabajo, eso sí, un poco… tensa.

Sí, eso es, tensa. ¿Por dónde ibas?
Y mientras Julia seguía como petrificada, Estela sacaba el teléfono móvil de su bolsillo, activaba la función de grabación de vídeo y lo interponía entre ella y la acosadora.
-¿Qué es lo que me estaba diciendo, doña Julia? –dijo, mientras en su cara se reflejaba una actitud de decisión y una sonrisa.
La jefa seguía bloqueada, y, perpleja, dijo, balbuceante, mientras abría la puerta del almacén:
-Nada, nada. Ya volveremos a hablar.
-Primera victoria –pensó Estela, sonriente. Otra palabra a la que nunca había prestado atención pero que le sonó como algo fresco, nuevo. “Victoria”.

Antonio Gómez Hueso

BILLIE'S BLUES

Antonio Gómez Hueso

Era tarde cuando llegué al Café Society, mucho después de la medianoche. Bajé sus escalinatas infernales y me encontré inmerso en aquel ambiente tan particular: humos, tenues reflejos luminosos desde las mesas, penumbras y rostros inmóviles, absortos ante la reina de la sala que resurgía del rayo de luz que le lanzaba un foco: Lady Day desvelaba, con su cálido fraseo vocal, una historia de amores rotos, en su estilo único, irrepetible. Afuera la oscuridad batallaba con el intenso frío, queriendo infructuosamente abrirse paso hacia el amanecer de un nuevo día, que se intuía lejano aún. El club era una especie de oasis placentero en medio de la dura travesía por aquel invierno de 1940 en Nueva York.

Me acerqué al bar, pedí un whisky y me senté de espaldas a la barra para contemplar mejor la actuación de mi cantante favorita. La acogedora voz puso fin a *"Fine and mellow"*, uno de sus temas más famosos en aquella época, que ella misma había escrito. El público aplaudió con entusiasmo la interpretación y la cantante lo agradeció con su gesto característico de levantar los brazos, como si brindara con todos por la música, la vida, el amor... Los miembros del grupo se pusieron a tocar enseguida la larga introducción de un tema rápido que yo no conocía. Billie aprovechó esos pocos minutos instrumentales para irse discretamente detrás del escenario, tomarse un pequeño respiro, bebiendo algo, posiblemente. Volvió a tiempo para encarar la letra de la pieza, que contaba con muy poca aportación vocal y que narraba lo que podía hacer un pequeño rayo de luna por arreglar las cuitas de unos enamorados. Otra vez los aplausos y otra vez la vuelta al *swing*, desgarrando una nueva canción, redistribuyendo pausas y sensibilidad, derrochando ternura expresiva y emoción en cada acento, en cada palabra. El público se dejaba llevar por su candidez vocal y el monótono ritmo que imponía la batería, en medio del alcohol, el tabaco y los besos fugaces. En la penumbra de la sala la vida era algo placentero, medio vivida, medio soñada, con retazos de un pasado bello e irrecuperable y unas gotas de esperanza para el mañana difícil de aquel remoto invierno. El saxo triste de Pete Ferguson, "Ronky", subrayaba, de vez en cuando, con solos llenos de poesía, la magia del jazz de madrugada, en una época difícil en donde el único paraíso de Greenwich Village era este club, llamado a ser el lugar de la confirmación de la más grande cantante de swing de toda la historia. Yo estaba allí, relajado, dejándome llevar, como en otras noches, de ese fluido invisible que me proporcionaba los seis músicos y ella, mi pasión. Los minutos fueron lentamente desgranándose, sorbo a sorbo, en una experiencia atemporal de armonía y paz interior.

Tan embelesado estaba con lo que estaba ocurriendo en el escenario, que no me había percatado de una especie de discusión que estaba teniendo lugar a unos pocos metros de donde yo estaba, en la misma barra. Volví la cabeza y enseguida reconocí a Barney, el dueño del Café Society, que intentaba alejar a un tipo de aquel lugar. El hombre se resistía a irse y observé que estaba bebido. Barney intentaba echarlo de la manera más discreta, sin levantar revuelo, susurrándole algunas palabras y sin requerir la ayuda de alguno de los guardias que tenía para estos menesteres. Pese a sus precauciones, el sujeto, roto por el alcohol todo tipo de inhibición, empezó a levantar la voz y a dejar en evidencia el problema que se estaba generando. Muchas personas

se dieron cuenta del incidente y giraron sus cabezas en dirección al lugar. Algunas sisearon para que se restableciera el silencio de antes, pero esto, más que frenar al beodo, le dio alas para elevar más la voz. Lo que quería evitar Barney se produjo: Billie se percató, desde el escenario, de lo que estaba ocurriendo. Al finalizar la canción se retiró apresuradamente, mientras el público aplaudía y la orquesta atacaba un nuevo tema instrumental de ritmo frenético, que reconocí al instante. Los guardias habían aparecido para ayudar al dueño del local, pero éste les dijo que no pasaba nada y les ordenó que se retirasen. No quería que sacaran al sujeto por la fuerza. Le rodeó con un brazo encima del hombro en señal de amistad e intentó alejarlo de la barra. Éste se dejó llevar al principio, en dirección al despacho que tenía Barney arriba, en la planta baja, pero enseguida se zafó del dueño, cambió en dirección y se encaminó al escenario en donde los músicos de Billie seguían interpretando *"Roses into your eyes"*, el legendario tema de Bud Dearie que tanto me gustaba. Iba tambaleante por el pasillo central, entre las mesas, arrastrando a Barney con él y señalando al escenario. Todas las miradas estaban puestas en la pareja. En algunas mesas se cuchicheaba, puesto que habían reconocido en el ebrio al saxofonista Mel Hartman, el antiguo amor de Billie, con el que había roto hacía unos meses, tras varios años de compenetración artística y sentimental. Un compañero de barra se encargó de dar la noticia a los que, como yo, desconocíamos la identidad del hombre. Además (siempre hay listillos en cualquier parte, aunque sea en un oscuro club de jazz neoyorquino), añadió el móvil del comportamiento del tal Hartman:

—Su intención es acompañar a Billie en un tema, como en los viejos tiempos.

—Pero está borracho y ella no quiere ni volverlo a ver —añadió otro.

Entonces recordé el amplio reportaje que leí hacía un mes más o menos en el "Herald Tribune". En él se contaba los dos años de romance entre Billie y Mel, desde que se conocieron en un club de blues de Menfis, su unión profesional y sentimental, los temas que escribieron juntos y la dolorosa separación de hacía unos meses. La revista especulaba con los motivos de la misma, la creciente afición al alcohol del músico, los malos tratos que se le suponía infringía a la cantante, problemas económicos... no recordaba bien todo lo que leí, pero en mi mente permanecían algunas imágenes de la pareja, que la revista incluía, pero que no habían tenido la nitidez suficiente en el recuerdo para que yo reconociese anteriormente a Hartman.

Barney Josephson esperó a que los músicos terminaran el tema y con un gesto les indicó que desaparecieran. Entonces, llevando a Mel del brazo, subió al escenario, dejó al tambaleante músico y le buscó una silla desde detrás del telón de fondo, lo sentó, y luego le entregó el saxo que minutos antes había tocado "Ronky" Ferguson. Mel Hartman estaba en un deplorable estado, lloraba silenciosamente, observando el instrumento, sin atreverse a tocarlo. Barney se dirigió al público:

—¡Y ahora, señoras y señores, algo que no estaba previsto y que servirá como intermedio de la actuación de la gran Billie Holiday! ¡El también gran saxofonista Mel Hartman, aunque esta noche no sabemos si será grande — susurró en voz baja—, nos va a interpretar una pieza!

Mel hizo caso omiso a la presentación y masculló entre dientes:—Que salga ella...

—Vamos, Mel, me has prometido que sólo querías tocar un tema y que luego te irías a casa. No estás en muy buenas condiciones esta noche.

—Pero... ¡quería hacerlo con ella! ¡Que salga!

—Sabes que no es posible. Si no quieres tocar, márchate ya. No me obligues a utilizar la fuerza contra ti.

Mel quedó en silencio con la cabeza agachada y sosteniendo el saxo. Poco a poco se fue serenando. Barney seguía a su lado. Al fin se llevó el instrumento a la boca y empezó a lanzar unas notas aisladas, que poco a poco se fueron armonizando y trazando una melodía. Entonces el propietario del local abandonó el escenario y lo dejó solo. Mel, pese a su estado de embriaguez, tocaba con precisión, aunque se detuvo en varias ocasiones para contener las lágrimas. Los espectadores, unos porque habían reconocido al antiguo amor de Billie, otros por caridad, aplaudieron incluso las interrupciones del tema. Sin hacer ninguna pausa, Mel arrancó con las notas de "This can be love", la canción más popular de las que escribió la pareja cuando permanecieron unidos. Era una serena y bella balada de amor. El público reconoció enseguida la melodía y aplaudió el comienzo.

Y entonces sucedió. Nadie lo esperaba. Billie apareció con el micrófono en mano cantando el tema. Mel giró la cabeza para mirarla y, pese a que seguía tocando, se pudo notar una emoción especial en su rostro ante la aparición de la artista, a la que seguía amando fervorosamente. Billie le dirigió una tierna mirada, pero enseguida se acercó al borde del escenario y paseó mientras su voz seguía desarrollando la letra de la bella canción. La conjunción entre el músico y la cantante era total; había un silencio profundo en la sala, el público intuía la singularidad e importancia del momento. Observé que Barney, enfrente de donde yo me hallaba, al fondo del lateral derecho, miraba complacido la escena. Las desavenencias amorosas entre la pareja habían sido muy fuertes, me enteré después, y Billie siempre se había negado, hasta aquella noche, a hablar con Mel y, mucho menos, a compartir escenario. Cuando llegó la parte central del tema, el solo de saxo, Mel lo atacó con fuerza, desplegando un arpegio de sonidos altos que me puso la carne de gallina, luego fue bajando el tono, recreándose con la melodía principal. Mel improvisaba, alargando aquellos momentos únicos para él, eludiendo ofrecer la entrada para que Billie cantara la última parte. Ella se movía ligeramente, con esa elegancia y sensualidad que irradiaba en el escenario; miraba a puntos inconcretos del espacio, escuchando fervientemente el discurso musical de su antiguo amante, sin mostrar ningún signo de impaciencia ante el evidente alargamiento de la improvisación musical. Al fin, Mel fue cesando en su vigor, templando las notas y anunciando a los entendidos que la parte instrumental acababa. Dio entrada de nuevo a la cantante y ésta continuó hasta el fin, desplegando sus mejores matices melódicos con su legendaria e inimitable vocalización. Al final la ovación del público quebró el ambiente reposado de antes, detonando entre las brumas del local.

Billie se acercó a Mel, le besó en las mejillas y salió del escenario sin atender a lo que intentaba decirle. El músico había sacado del bolsillo de su chaqueta una rosa, pero la cantante ya no estaba para recibirla. Se quedó con la flor en una mano, el saxo en la otra, mirando el telón de fondo, por donde había desaparecido su amor, en una pose un tanto cómica. Barney apareció de nuevo.

—¡Fabulosos! ¡Billie Holiday y Mel Hartman! ¡Reunidos en esta ocasión única

en el Café Society! ¡Un nuevo aplauso para los dos!

Aprovechó el ruido de la ovación para acercarse a Mel, retirar el saxo y murmurarle, seguramente, que debía abandonar el escenario. El músico le hablaba al oído y el dueño del local negaba con la cabeza, invitándole además, con suaves tirones del brazo, a que dejara el escenario. Al fin debió decirle algo más convincente, porque ambos descendieron hacia las mesas. Barney recordó algo y volvió a subir:

—¡Media hora de intermedio y de nuevo volverá a estar con ustedes, señoras y señores, la gran Billie Holiday, acompaña de su fabuloso grupo!

¡Aprovechen el tiempo para reponer bebidas y para susurrar bellas palabras de amor a su pareja!

Volvió con Mel, intentando llevarlo a la salida. El músico seguía resistiéndose y Barney hizo un gesto a dos de sus guardianes, quienes, discretamente y fuera ya de la zona de las mesas, lo sacaron del local.

Poco a poco se reanudó la atmósfera habitual del Café Society. Empezó a crecer el murmullo y la algarabía propios de un club nocturno donde la gente acudía, además de escuchar a los grandes nombres del jazz, a divertirse, a excitar los sentidos, a beber... Barney volvió y empezó a conversar con los clientes de las mesas, como habitualmente hacía en los intermedios; les preguntaba cómo iba todo, si se estaban divirtiéndose, qué necesitaban..., aunque aquella noche, supuse, tendría el trabajo extra de comentar el incidente.

Volvía a pensar en lo que había ocurrido momentos antes. Me había impresionado la ternura demostrada por Billie, su comunicación estética con una persona con la que había roto sentimentalmente (con bastante virulencia, recordaba haber leído), con una persona con la que se negaba categóricamente a continuar relacionándose en el plano personal. Sin embargo, la fuerza de una canción había roto ese hielo y durante unos minutos volvieron a ser la pareja de antaño, cuando triunfaban en sus giras por las grandes ciudades americanas.

No volví a ver a Mel Hartman. Presencié la segunda parte de la actuación de Billie, que era también su segunda y última de la noche, y me fui a casa muy tarde, cerca de las tres de la madrugada.

Al día siguiente, en la edición de tarde del "Herald", conocí el desenlace de la noche anterior: un hombre había sido hallado muerto, con claros indicios de congelación, en un callejón próximo a la salida de artistas del Café. En un primer momento no fue reconocido, porque iba indocumentado. El juez levantó el cadáver. La policía preguntó por los alrededores para intentar establecer la identidad del fallecido. Uno de los últimos camareros en abandonar el club, alrededor de las seis de la mañana, dos horas después del cierre, dio la pista definitiva al reconocer la rosa ajada que llevaba uno de los policías, rota al haberle sido arrancada de entre los dedos, antes mágicos, ahora escuálidos, del músico Mel Hartman.

HISTORIA DE LOS TRES QUE OFENDIERON

Antonio Gómez Hueso

Cuentan los hombres dignos de fe (pero Alá es el único omnisapiente) que en la ciudad de Granada, en tiempos de Muhammad III "el ciego", hubo un juez, o cadí, llamado Mohamed ben Biaxara, conocido por su extrema rectitud a la hora de juzgar a los malhechores y por su crueldad en dictar sentencias.

Vivía por la Sierra de Yabal Sulayr un temible monfí, conocido con el nombre de Borob. Saqueaba en sus incursiones viviendas y se daba a la fuga rápidamente con su banda de criminales, impidiendo que las tropas del rey lo apresaran. Su desafío a la justicia de Muhammad III duraba ya más de dos años. Nadie sabía dar datos certeros sobre su figura, porque degollaba a todos los que rapiñaba. Era un personaje muy temido, espanto de la vega, también.

Un día, Mohamed ben Biaxara tuvo que juzgar a una prostituta que había sido encontrada dormida en los jardines de la Alhambra. Cuando fue presentada ante la asamblea de curiales, el juez quedó impresionado por su belleza y juventud. La mujer declaró que no era una ramera, que había llegado de la sierra para comprar víveres, pero que unos ladrones le habían robado todas sus monedas en una callejuela próxima al palacio. Como no tenía sitio donde dormir, buscó un rincón en los jardines. Pidió compasión por Alá (que ningún infiel ose nombrarlo). Nadie la creyó, pues no dio el paradero exacto de dónde vivía y porque no era normal que una mujer viajara sola por los caminos de montañas, atravesando bosques y cruzándose con gentes de mil raleas. El juez, tras un instante de duda por la sorpresa que le había surgido al ver allí aquella deliciosa hembra, obscenamente mal vestida, dictó la sentencia habitual en aquellos casos: cincuenta latigazos y destierro a los montes. No obstante, por primera vez, sintió un malestar interno; quizá, en verdad, fuera cierto lo que decía la infeliz; además era mucho castigo lastimar un cuerpo tan hermoso. Mas no quiso mostrar debilidad pública y dejó que los alguaciles la sacaran de la curia, desoyendo las súplicas desesperadas que lanzaba la desdichada en nombre del Altísimo (por siempre venerado).

Cuando estuvo en su casa, al mediodía, Mohamed ben Biaxara intentaba en vano quitarse la turbación que le provocaba el recuerdo de la mujer. Después de mucho meditar el asunto, optó por intentar ayudarla, aunque debía de hacerlo muy sutilmente, para no despertar en la gente la sospecha de que estaba siendo considerado con una rea. Con el argumento de que iba de nuevo a interrogarla, ya que había recibido una información confidencial que la relacionaba con el bandido Borob, se decidió a visitar la mazmorra.

Cuando llegó a los húmedos subterráneos, situados al lado del Guad al Xenil, muy por debajo del nivel del mismo, se sorprendió al ver que los carceleros habían comenzado a aplicar ya la sentencia que él dictó horas antes. Era costumbre ejecutar los castigos corporales al amanecer del día siguiente al que se formulaba la sentencia, por lo que el juez se irritó al contemplar a la mujer, sin fuerzas, con los brazos levantados y la cabeza inclinada, atadas sus muñecas a unas cadenas que pendían del techo, despojada de su vestimenta de cintura para arriba. Dos carceleros la flagelaban sucesivamente, uno en la

espalda y otro en el abdomen. La indefensa gemía de un modo muy débil, que contrastaba con la fuerza del estallido de los látigos. Ordenó al capitán de los carceleros que mandase parar inmediatamente el castigo. Obedecieron, la libraron de las cadenas y llevaron su cuerpo inerte al camastro de una de las inmundas y húmedas celdas. El juez se acercó allí y se percató de que la infeliz estaba casi sin conocimiento, gemía entrecortadamente, con el cuerpo ensangrentado, y que, por tanto, no podía llevarse a cabo su pretensión de interrogarla. Le comunicó al capitán, jefe de la mazmorra, que era de mucho interés hablar con la presa, porque había recibido una confidencia de que era la amante del terrible Borob, y que, en consecuencia, quedaba aplazada la ejecución total de la sentencia, hasta tanto él no procediera a interrogarla, cosa que empezaría a hacer al día siguiente. Igualmente ordenó que alguna curandera acudiese a aliviar el dolorido cuerpo para que estuviese dispuesta para el momento.

Uno de los espías de Borob estaba en la celda y oyó las palabras del juez. A las pocas horas, tomó su caballo y fue a la sierra en busca del criminal para informarle que el juez había detenido a una de sus amantes. Borob estalló en cólera cuando oyó la noticia. Habitualmente le cortaba el cuello a cada mujer con la que fornicaba, pero en una ocasión había tenido la debilidad de perdonar. ¿Y si la ingrata daba las señas de la cueva en donde se ocultaba? Decidió asaltar la cárcel la noche del día siguiente, sacar de allí a la ramera y, tal vez, matarla.

Pero el juez tenía decidido también consumar sus abyectas intenciones aprovechando la oscuridad. Acudió al atardecer del día siguiente a la prisión y, con el pretexto del interrogatorio, ordenó que le dejaran solo con Mawiya. Pidió la gruesa llave de la celda y se encerró con ella. La desdichada yacía en el catre, mejorada de sus heridas, pero muy débil aún. Se despertó al notar sobre ella el peso y las caricias de alguien. Dio un grito e intentó desembarazarse del juez, quien la agarró fuertemente. Ella, comprendiendo sus intenciones y viendo que no podía controlarlo, buscó intuitivamente algo con lo que defenderse, hasta que su mano tropezó con el taburete que había al lado del catre. Lo agarró, lo que hizo que las llaves que el juez había puesto allí cayeran al suelo, lo levantó y lo golpeó contra la cabeza de su asaltante. Este dio un alarido, se llevó las manos a la herida y ella aprovechó para zafarse y darle un segundo golpe, ya más contundente, que hizo perder el conocimiento a Ben Biaxara. Recogió las llaves, abrió la celda y salió huyendo a sabiendas de que los guardias la detendrían enseguida. Sin embargo, se sorprendió al ver que no había nadie en el pasillo, que llegaba a la salida, sin que le vetaran el paso. Corrió todo lo que pudo hasta que, en medio de una callejuela, unas sombras la redujeron. Luego unos soldados entraron, sacaron al desfallecido juez, después de que su postura dejara en evidencia sus indecentes intenciones.

Borob llegó con sus secuaces a las proximidades de la prisión ya de madrugada. Se sorprendieron de no encontrar guardianes delante de las mazmorras, pero pensaron que estarían dentro debido a la hora, por lo que aproximaron, entraron y buscaron la celda en donde debía encontrarse la mujer.

Entonces un gran estruendo se produjo y aparecieron centenares de soldados de la guardia real, acorralaron y cerraron la prisión, dejando dentro a Borob y sus bandidos. Se dieron cuenta tarde de la trampa.

Y es que cuando al rey le informaron de la noticia, falsa, de que Mawiya era amante de Borob y vieron salir de Granada a Karim, sospechoso desde hacía tiempo, ya

que alguien lo denunció cono integrante de la banda, estuvieron seguros de que Borob vendría a liberar a la mujer que podía reconocerle. Solo faltaba esperar un poco con el ejército escondido cerca de la prisión. Ahora, encerrados en ella y rodeados por centenares de soldados, los bandidos maldecían su suerte.

Dentro del canal del Xenil, algunos picapedreros sacaron unas piedras trampas, colocadas intencionadamente. El agua fría del río penetró y ahogó a la mayoría de los maleantes. Los que pudieron escapar por la abertura, fueron rematados por los soldados en el río.

Cuentan (pero sólo Alá sabe la verdad) que al día siguiente el Xenil se tiñó de sangre y que nadie pudo reconocer a Barob entre los cadáveres recogidos. El rey ordenó abandonar al juez en medio de las nieves de la sierra. Algunos dicen que consiguió llegar a Motrel, embarcó y salió de Al-Andalus. A Mawiya la desterraron y llegó a ser anciana, muriendo en su pueblo natal, Loxa. Granada celebró la muerte del sanguinario ladrón con hogueras, danzas, asados y té. Y es que sólo Alá imparte recta justicia. Loado por siempre sea.

Alicia Hortelano Nuño

MICROBIOGRAFÍA

Crecí en la tierra de Don Quijote y Sancho, rodeada de Molinos de viento, Castillos, Ciudades Encantadas y Casas colgadas en el abismo.

Crecí entre abuelas sin edad, grandes contadoras de historias, que me enseñaron la fuerza de LAS PALABRAS.

Aquellas vivencias me hicieron salir en la búsqueda de historias para ser yo quién las contara.

Hoy, sigo recorriendo caminos, tratando de contar realidades, cogiendo prestados sentimientos y recuerdos, para plasmarlos en un papel y que no desaparezcan en el país del olvido.

Alicia Hortelano Nuño

LA HERENCIA DE MI MADRE

Cuando nací me regalaron dos mochilas. Una era herencia de alguna mujer de mi familia, que hacía años que había muerto. La otra era especial para mí.

Crecí muy contenta con ella. Se fue adaptando a mi cuerpo, de manera que las dos éramos una sola cosa. Todas las niñas teníamos una, los niños no.

No recuerdo la edad que tenía, cuando mis padres me llamaron aparte. Querían hablar conmigo. Al principio no entendí lo que me decían, hasta que mi padre abrió la cremallera de mi mochila y comenzó a llenarla de obligaciones y prohibiciones, sólo porque yo era mujer. Mi espalda se resistía a ese peso que me cargaban y mi cabeza comenzó a decir que no. Pero mi madre, cerró la cremallera y no me dejó hablar.

Aproveché la oscuridad de la noche, para mirar dentro de la que había recibido como herencia cuando nací, para compararla con la mía. Mi sorpresa fue que las dos eran iguales. Estaban repletas de imposiciones, todas hacia los que me rodeaban. Estaban llenas de privaciones, todas referentes a mi vida.

Esa noche lloré amargamente, yo así no quería vivir. Decidí arrancarla de mi espalda. Al hacerlo, con ella se fue una parte de mí. Desde ese momento, mi familia ya no me quiere igual, he perdido al que creí mi compañero de viaje, se han quedado en el camino personas que decían ser mis amigas…

Hoy, las tengo a las dos en una vitrina de mi casa. Todos los días las miro para recordar cuál fue mi pasado y seguir luchando, por un futuro libre de mochilas de madre para sus hijas.

Alicia Hortelano Nuño

UNA MANTA BLANCA

Cuando llego, lo busco, lo veo y lo cojo. Con mi hijo en brazos, todavía no ha cumplido dos años, ando cinco pasos, paro y vuelvo sobre mi camino, sin saber a dónde ir.

Mi boca susurra el nombre de mi pequeño, mientras le digo:

-Ya estoy contigo. No tengas miedo.

El niño calla, no llora, protegido por mi cuerpo. Un hombre se acerca con una manta blanca para cubrirlo. Yo me niego. Pero él pronuncia la palabra que yo no quiero oír. Entre lágrimas se lo entrego.

Lo cubren y lo depositan en un camión, al lado de los muertos, bajo el bombardeo que está sufriendo Ghuta.

Me siento junto a mi hijo. Entre sollozos, le canto la nana con la que se dormía todas las noches.

Alicia Hortelano Nuño

Alejandro Vico Alonso

CUANTAS MÁS

Cuantas más tienen que caer, cuantas mujeres más, tienen que ser asesinadas.
Cuantos minutos de silencio más hay que aguantar, cuantas caras compungidas en la puerta de los ayuntamientos guardando ese minuto de silencio.

Cuantos niños huérfanos más, sin madre!! Al amparo de la tutela administrativa o en el mejor de los casos de un familiar.

Que poca importancia tienes mujer, que poco valor te dan.

No tienes la consideración de un concesionario de coches, ni tan siquiera de un vendedor de bicicletas y mucho menos de un concejal.

Para cuando medidas que te protejan, para cuando de verdad.

Cuantos números y estadísticas se tienen que engordar.

Mujeres!! Tomad conciencia de vuestro poder, tomar conciencia de vuestra realidad. No dejéis que os manipulen, que dejen la falsa y no compren vuestra voluntad.

Sois el 50% de la población, sois de la sociedad el motor, ¿ porque dejáis que os maltraten?.

Como dice el himno de Andalucía “Andaluces levantaos”, yo os digo lo mismo “Mujeres levantaos, pedid derechos y libertad”.

Os asesinan y no es terrorismo, os maltratan y no hay castigo, os marginan como seres inferiores y no se toman medidas,

Gritad desde el fondo de vuestra alma ¡¡BASTA YA !!.

Derribar muros y estamentos y derribar promesas incumplidas, derribar falsas aflicciones caras compungidas y falsos corazones.

Empujar, Empujar siempre adelante, que nadie os pare, sin mira hacia atrás, nunca nunca más te dejes pisotear. Porque una mujer fue mi madre.

Autor: Alejandro Vico Alonso

ABUELA POLLICA

Esta es la historia de una mujer que vivió como nadie la guerra, la postguerra, la responsabilidad de ser esposa y madre en la situación y circunstancias que como solo ella, supo hacerlo…

Casada con un minero descendiente de colonos venidos de Las Montañas Italianas (Sicilianas)., convencido de su responsabilidad como Esposo y Padre, pero también, de sus Convicciones Políticas y Republicanas…

Por ello fue condenado a Muerte y después.. conmutada la pena por cadena perpetua y trabajos forzados, en las minas de Almacén de la Plata…

Esta mujer recorrió las distintas cárceles.. y en los escasos bis a bis que les concedían.. quedo embarazada de varios hijos, que hacían un total de seis con los que ya tenían…

En la vida común de un hombre y una mujer, se cree estar preparado para casi todo.. Este matrimonio así lo creía.. pero la vida, se encargaría de demostrarles todo lo contrario

Ahora que soy Abuelo,, tengo el mismo sentimiento que ellos a flor de piel, por eso puedo valorar lo que mi Abuela hizo por sus Hijos y por sus Nietos..

Madre con el Esposo en la cárcel por sus convicciones.. y por lo que entendía la Legalidad..

Solo le quedó Luchar en la Carbonería.. ¡¡Madre por intención Gallina por Devoción.!! seis hijos crio, y muchos nietos bajo sus alas amorosas cobijó.

El miedo que da la Mina y encoje el alma… Solo es comparable con el valor que da la necesidad de alimentar una Mujer y unos Hijos con su pobre Jornal.. Sus vidas eran segadas por la Mina como el Segador siega la espiga del trigo con la que hacen el par para tu familia poder alimentar..

Con esta mentalidad y situación.. Entendía esta mujer la vida casada con un Minero.. igual que cientos de mujeres en este pueblo.

Analfabeta por obligación,, siempre sonreía a la dura Vida que tantos golpes de dio. “Carbonera de Profesión.”

Fiaba su Género a la gente.. Con la ruda contabilidad que suponía una simple tiza y las negras vigas del Sótano. “Un cero significaba un duro, un cuadrado diez reales, un X una peseta, un palote un real, etc, etc.”

Nunca dijo a nadie que No,, a nadie le falto el calor en su Hogar,, porque Carmen “La Polla” no le diera Picón o un poco de Carbón...

Hijos para dar y regalar!!, dos de ellos con problema Sensorial.

Siempre tenia para cada uno un plato de comida y un trozo de Pan.

Nunca tuvo un extintor ni un cubo de agua a mano., pero siempre tenía el fuego de la hornilla encendido para quién la necesitara.. y para su Gente una Perola de Comida.

En la oscuridad de la Carbonería no tenía desmayo.. No había día, no había noche, pero sobraba cariño con derroche..

Contaba cada día como buena Gallina sus Polluelos,, a su pita, pita,, todos acudían. Todo iba bien, negocio funcionando,, Esposo libre por Amnistía.. todo era felicidad,, todo era alegría..

Hasta que llego ese fatídico 1 de Febrero de 1962.. Que rompió toda Armonía… Habían sonado las campanas de la Iglesia con Arrebato, ¡¡significaba tragedia, muerte y llanto.!!

De sus seis Hijos.. la Mina la vida de su hijo mayor le había segado.. Cinco huérfanos para tapar con un sombrero.. cinco nietos sin padre, pero solo sería el primero.

Desde ese fatídico 1 de Febrero del año 62, hasta septiembre del 73.. La pena negra de la muerte la persiguió de forma lacerante.. En la edad que va de 5 años de una nieta,, hasta los cuarenta y dos de un Yerno.. Uno tras otro,, los palos de la vida le fueron cayendo.

Cuando aún las heridas estaban sin cerrar,, y pensando en la Jubilación y disfrute de un nuevo hogar,. La vida se encarga de recordarle la cruda realidad,, ¡¡año 67!! Un accidente de Mina.. otro más,, se cobra la vida de su Yerno Francisco de 42 años ..

Esposo de María su única Hija.. dejando otros 8 Nietos sin Padre.. La más pequeña con apenas un año., no llego a celebrar el primer cumpleaños de su Hija pequeña,, le faltaba solo dos días…

Cuando creía que nada peor le pasaría.. le vino 25 días después la muerte su ojito derecho ¡¡ su Hija María!!.

Drama terrible en toda la familia.. pero puñalada
Trapera,, en el alma del Minerico y la Carbonera.

Otros 8 huérfanos para forjarse en el Laberinto de la vida de su hija María, donde los pequeños tuvieron que crecer rápido.. y los mayores arrimar su pequeño y tierno hombro para llevar el Trono de Calvario.. que significaba afrontar una vida sin padres,, que pudieran conducir su diario.

Pero no cierran sus heridas de las puñaladas de la vida.

La vida no se lo permitirá.. Porque justo dos años después,, la vuelve a golpear.

Otro hijo con solo 39 años "SU PACO" uno de los hijos que podía servirle de apoyo y la podía consolar.!! Una tarde de aquel 24 de Noviembre del 69.. una maldita inyección,, un simple resfriado,, una mala reacción.. Un Hombre joven,,¡¡ Un terrible error.!!

Otros nueve nietos más para ayudar.. otros nueve pollos para meter bajo las alas que están para reventar.. parece que la Pollica Carbonera ya no puede más.. la vida le ha quitado sus tres hijos mayores.. Cayetano, María, Paco y su yerno Francisco,, cuatro cuchilladas en su maltrecho pecho

Por los costados.. aún le quedaba fuerza,, talante y colores.. Se les fueron también su hermano Antonio,, su hermana Juana,, su cuñada Nicolasa y su sobrina Dolores..

Aun así le quedaba dolor por experimentar.. Su Nieta Manoli un ángel de cinco añitos también la dejaría,, hija de Paco,, apenas un año después de su padre,, la volvía a vestir de luto en ese mes de Octubre.. para que no perdiera la costumbre…

Todo era Luto en la Familia.. todo era llanto y pesar,. cuando ese 14 de Abril del año 72 llegaban las fatídicas noticias de la clínica "La Paz". Su Nieto Alejandro con 21 Primaveras,, se había quedado en el quirófano.. su joven corazón enfermo no le había

aguantado.

María necesitaba otra alma inocente con ella,. para la Abuela Pollica,!! otra herida más..

Pero aún le quedaban lutos negros como su carbonería por estrenar.. A la mujer valiente y luchadora,, aun le quedaban noches de muerte por velar.

El año siguiente habría de enterrar a su Nuera Isabel,, la viuda de Cayetano su Hijo mayor,. parecía una jugada del destino Cruel.. Comenzó enterrando a su Hijo.. y parecía que terminaba dándole sepultura a su Mujer.

Pero su Historia.. no podía terminar sin ponerle su guinda al pastel Un año más.. Un solo año.!! en Diciembre del año 74 sin llegar la Navidad,, con 73 años fallece su Esposo.. su bastón de apoyo.. Artífice con ella de esta historia,. Su principio y final.

La fortaleza de la Mujer Luchadora y Valiente aún no se podía doblegar.. Había sobrevivido a una guerra.. Condenas de su Esposo, bodas, bautizos, comuniones y muerte. “Mucha Muerte” pero hasta ese año 1991 con 86 años se mantuvo Erguida y Desafiante,, corriendo de la Muerte a la Vida.

Esta es la historia de una mujer contada a mi manera,, de mi Abuela Pollica. ¡¡Mi reina carbonera!!.

No se si se puede con esta Historia hacer una película de TERROR.. Pero también se podía hacer otra de ¡¡ TIERNO AMOR !!

Autor: Alejandro Vico Alonso.

GRAN HACEDORA

Aunque Suda la gran Hacedora de cosas,.. siempre aparenta sonriente y fresca como las Rosas.

Callada mira con Tristeza,.. Sabe que de la casa es el Cimiento.., Pero esboza una tierna Sonrisa.. Para que nadie note el Sufrimiento.

Hijo Indigno,.!! Maltratador Cobarde.!! Que pronto has olvidado que una Mujer fue tu Madre…

Mujer grita Ya,.. Grita por tu libertad.!! dile a tu Verdugo y a la Sociedad.. Que tienes derecho a la Dignidad.

Nosotros gritamos contigo… Y con nuestros Versos,, te queremos Ayudar para que sea Libre,.. Para que nadie corte tus Alas.!! ni te Prohíba Volar…

Autor: Alejandro Vico Alonso.

CONTRA EL MALTRATO

Ya van 45 y sin parar de contar 365 de maltrato,, y solo uno para recordar.

Cuando??, El hombre será inteligente… cuando seremos capaces de reconocer que este mundo no funciona siendo machista.. que no podemos decidir por ellas,, que una vida no se compra, que una vida no se quita.!!

Mujer que luchas día a día,.. golpe a golpe,.. que eres madre.., compañera y amiga,.. que torpe eres hombre!! Que torpe.!!

No llegas a entender,.. que si ellas Gobernaran... No habría Guerras., porque ninguna Madre quitaría la vida a un ser que otra Madre llevo en sus entrañas y con sus pechos amamantara…

La historia está jalonada de Mujeres luchadoras que escribieron una página llena de inteligencia.., progreso y entrega.

Compañera.. tu no eres un objeto… tu no eres su trofeo,.. que no eres su Puta.. Tú que recibes con brazos abiertos las penas del hombre… Que limpia su camino de obstáculos.. de piedras.. Y por tu abnegación.. te reflejas en Teresa de Calcuta.

Madres de la plaza de Mayo,. que cada día reclamaban las vidas de sus Hijos que una Sociedad Corrupta y Podrida… Que una sociedad de Hombres malditos les quitaron.

Concepción Arenal.., Indira Gandhi,.. Victoria Ken,.. Clara Campoamor,. entregadas por sus convicciones y muchas más,.. Que cambiaron el rumbo de la Sociedad,.. aunque no pudieran Gobernar.!!

Hombre que así te quieres llamar,.. a ninguna Mujer la vida le puedes quitar… porque una mujer te llevo en su vientre, te acuno en sus brazos y te lleno de amor.. Sin pararse a descansar.!!

Hombre. ..si así te quieres llamar..!! Cuida esa mujer que te lleno de caricias… Que daría su vida a cambio de la tuya, (porque una mujer fue tu madre) y que con mimos te ha de cuidar… Aunque tú le pagas,, con Billetes de Maldad..!!

Autor: Alejandro Vico Alonso.

LAZO ROSA

Tu príncipe cambio tu Risa por Llanto, y su color Azul,!! por Negro Cobalto…

Toda una vida cuidando su pequeña cosa.., Regaban de mimos el Jardín con su Flor llena de olor.., Su Princesa.!! En su Jardín de Ilusión y Plantas de Inocencia .. creció su Rosa.

Un canalla pisoteo el Jardín de Armonía.. sus Plantas,, que tanto perfume desprendía… Todo lo convirtió.. ¿¿cómo un jarro de agua fría.?? En un Rostro Triste.. y unos Ojos sin Alegría…

Como caballo de Atila todo destruido,.. Toda una vida Segada..
Sombra y 0scuridad sobre un Amanecer que Deslumbraba,.. que solo quería Amar,.. Que solo quería ser Amada…

Un Padre con el rostro y los ojos pétreos por la Indignación… Pasan las imágenes una tras otra…. denuncias,, órdenes de alejamiento,, y minutos de silencio. Qué más da,.. otra mujer Asesinada otro número más...

A la madre de ojos sin lágrimas.. por tanto llorar,!! le han cortado su pequeña Flor,.. Sus Pétalos llenos de Fragancia y Vida se han marchitado.., Un maltratador a su pequeña Rosa.. la Vida le ha segado…

Autor: Alejandro Vico Alonso.

Manuel Ochando Ortiz

VIAJE A LOS CAMPAMENTOS SAHARAUIS DE TINDUFF (ARGELIA) Y A TIFARITI, EN LOS TERRITORIOS LIBERADOS DE LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA (R.A.S.D.)

Manuel Ochando Ortiz
Presidente del Instituto Almenara para el progreso y el desarrollo de Andalucía.
Socio de la Asociación de Amigos del Sáhara Libre de la Provincia de Jaén

PRIMERA PARTE

EL COMIENZO DE UNA EXPERIENCIA

En el año 2010 me aconsejaron que fuera a los campamentos saharauis de Tinduff, que se encuentran en pleno desierto argelino, para que conociera a la familia de Abdelmunam, niño saharaui que trajimos varios años a Jaén, a través de la Asociación de Amigos del Sáhara Libre de la Provincia de Jaén ..., de Linares, con el programa "Vacaciones en Paz". Para que pasara en nuestra tierra dos meses, del 15 de Junio al 15 de Agosto, aproximadamente.

En ese tiempo pasó una revisión médica y se le pusieron las vacunas que necesitaba. Tomó una alimentación rica y equilibrada con el fin de que supliera algunas carencias alimentarias que traía de los campamentos de refugiados de Tinduff, donde la alimentación que toman los niños es escasa y poco variada. Por ejemplo en la revisión que le hicieron a Abdelmunam en ese año, le detectaron que tenía carencia de hierro. Tras el diagnóstico, el médico le recetó lo pertinente, y cuando el niño regresó al Sáhara se encontraba restablecido y con una buena salud.

Aquí, entre nosotros, los niños que trae a Andalucía, y en concreto a la provincia de Jaén nuestra Asociación, se reponen de sus carencias y disfrutan de abundantes baños, ropa adecuada, buena comida, diversión y todo el cariño que podemos darles a los hijos del sufrido pueblo saharaui.

***

Lentamente, pero sin detenerse, fueron pasando los últimos días del año 2010. Un día recibí un correo electrónico de la Asociación, indicándome a qué nº de cuenta y banco tenía que hacer el ingreso del billete de avión que junto a otros compañeros/as nos llevaría de Sevilla a Tinduff el viernes 25 de Febrero del 2011, a doce personas en total de nuestra Asociación. En el mismo también se nos indicaba que el Gobierno de la R.A.S.D. nos

facilitaría los medios para ir desde el aeropuerto de Tinduff a los campamentos de refugiados saharauis. Y en la vuelta, desde éstos al aeropuerto de Tinduff.

Se nos comunicaba también que el hospedaje y manutención correría a cargo de las familias saharauis. Nuestro pasaporte debía de estar vigente, como es lógico y se nos recomendaba llevar: linterna (después supe lo utilísima que era en los campamentos), papel higiénico, ropa ligera y sufrida, calzados sin tacones, y un neceser personal para nuestra higiene.

Siendo sincero pensé para mí: "Ha llegado la hora de la verdad Manuel, de esta no te escapas. Estás a punto de pisar el "Tercer mundo" con sus peligros y miserias. Una sombra de rechazo a hacer este viaje quiso apoderarse de mí. Pero las ganas de conocer a la familia de Abdelmunam, de ver cómo eran los campamentos de refugiados, de vivir unos días en pleno desierto, empaparme de esa fuente de conocimiento que la vida me ofrecía, pudieron más que todos los pensamientos negativos que se agolpaban en mi cerebro.

La suerte estaba echada, ingresé el dinero del billete de avión: 598 euros, en la cuenta que me dijeron, y a partir de ese momento me preparé sicológicamente para viajar a la Hamada argelina, el gran desierto de África.

***

El día 25 de Febrero del 2011 salí temprano de Jaén hacia Linares. Llegué a la casa de Paco Gutiérrez, el presidente de la Asociación de Amigos del Sahara libre. Al poco tiempo llegaron los que nos acompañarían al viaje. Cargamos el equipaje en la furgoneta de la Asociación y nos despedimos de amigos y familia.

Eran las 14´30 horas cuando salimos de Linares rumbo al aeropuerto de Sevilla. Viajábamos ocho personas, cuatro hombres y cuatro mujeres (los otros cuatro viajaban con sus propios medios). Antes de las seis de la tarde llegamos al aeropuerto. En el camino nos habíamos parado en un bar para tomar un bocadillo con una cerveza. Al mundo al que íbamos la echaríamos en falta porque no existe ni para los extranjeros. Después tomamos un café que saboreamos con gusto.

Ya en el aeropuerto bajamos el equipaje del vehículo y Paco fue a aparcarlo. Estaría allí todo el tiempo que estuviéramos en el Sáhara. Después el aparcamiento y el gasoil lo pagaríamos entre los ocho viajeros que íbamos en la furgoneta. Las otras cuatro personas de la Asociación viajaban aparte como he indicado anteriormente.

Yo y otro compañero fuimos a coger unos carritos para transportar el equipaje. Después seguiría la aburrida espera en las colas para facturar. Nos dijeron que sólo podíamos llevar veinte kilos en la maleta más cinco en la mochila. La realidad fue que unas compañeras de viaje de La Puerta de Segura (Jaén), lograron pasar sin sobretasa de precio, cincuenta kilos cada una en sus maletas. Yo me quedé asombrado, porque en Linares saqué cosas de mi maleta por temor a que no me las dejaran pasar.

Facturamos y pasamos el control de pasaportes, mochilas, y nosotros bajo el arco del escáner. Pasé bien ya que no llevaba ni siquiera una pequeña navajita para comer. Me habían dicho que ni navajas ni líquidos en la mochila. Esperamos en otra sala y por fin

poco antes de las nueve de la noche empezamos a caminar por el túnel que nos conducía al avión de las líneas aéreas argelinas.

Paco nos había advertido que nos situáramos en la cola del avión, porque si bien en esa zona del avión se oye más ruido, se tiene la ventaja que los azafatos y azafatas empiezan a repartir por allí las viandas. También los servicios están al lado y no hay que atravesar todo el avión. La aeronave con todos los asientos ocupados iba a transportar a cerca de doscientas personas.

Nos dijeron que nos pusiéramos los cinturones, y seguidamente el avión comenzó a las veintiuna horas a circular hacia la pista de despegue. Situado allí, aceleró los motores al máximo y nos lanzamos hacia adelante. Inclinado hacia arriba, con las luces del interior apagadas se fue alejando del suelo. A mí me invadió una sensación extraña. Ya no había vuelta atrás, un mundo nuevo y enigmático para mí sabía que me aguardaba.

***

El representante de la R.A.S.D. en Andalucía, Abidín, que nos acompañaba había informado poco antes que por fin este vuelo sería directo de Sevilla a Tinduff. Esto nos acortaría en muchas horas el viaje, ya que de no ir directos a Tinduf como antes habría que hacer escala en Orán o Árgel, repostar y esperar en el avión hasta que despegara de nuevo en dirección a Tinduff.

Cuando alcanzamos el techo de vuelo al poco tiempo los azafatos nos sirvieron la cena, con ausencia absoluta de alcohol. El pollo frío, comentaba Paco con humor , era el mismo que ponían en todos los viajes. Yo intenté comer algo y no ser delicado, pues sabía que comidas más extrañas e indigeribles para un occidental me podrían aguardar.

Terminamos de comer cuando llevábamos más de un hora de viaje. Debíamos estar encima del mar. **La nostalgia me invadió, pensé en mi familia querida, en mis amigos, en la fértil y generosa tierra de Andalucía, mi querida Patria.** Ojalá que el destino me protegiera y la pudiera volver a ver.

Cuando se hace un viaje al tercer mundo nunca se sabe lo que nos puede suceder. En Andalucía, en España, todo está cerca, a mano, es un mundo que conocemos, el que nos ha visto nacer. Nos sentimos seguros en él. Sabemos en la dificultad a quien acudir, todo lo que nos rodea es conocido y nos arropa. Es nuestra cultura, la servimos y nos protege. Somos nosotros los que en cada momento marcamos lo que se debe de hacer. Los extranjeros son los que no saben, los que tiene que aprender de nosotros. Nos sentimos el centro del mundo, importantes y necesarios para la comunidad en la cual vivimos.

Poco a a poco me fui tranquilizando, hablé con un viajero saharaui que se sentaba cerca de mí. Lo de hablar es un decir, le hacía mímica acompañando las palabras. No se enteraba de nada. Luego supe, cuando me lo dijo Paco, que el que no se enteraba era yo, porque el aludido saharaui era completamente sordo.

Me adormilé un poco, al despertar oí una llamada en francés por el altavoz del avión que nos indicaban que debíamos ponernos los cinturones, el avión iba a comenzar a descender para aterrizar. Estábamos sobre el cielo de Tinduff. Miré por la ventanilla y observé un rosario de luces de esta ciudad del desierto.

Con maestría el comandante de la aeronave poco después aterrizó suavemente en la pista. Todos los pasajeros le hicimos un coro de palmas. Eran las 11´30 horas de la noche. El vuelo había durado dos horas y media.

Poco a poco, Mochila al hombro fuimos bajando del avión. El túnel que conecta el aeropuerto con el aeroplano no estaba. En su lugar habían puesto la clásica y antigua escalerilla para bajar del avión. El primer mundo lo habíamos dejado atrás.

Seguí a Paco en dirección a las oficinas del aeropuerto de Tinduff. Un modesto edificio sin ningún tipo de lujo. Sencillo y no muy amplio. En ese momento me acordé de la belleza, amplitud y comodidad que tiene el aeropuerto de Sevilla.

Los policías argelinos nos aguardaban, vestidos con su uniforme azul claro. Nos dieron una cartulina para que la rellenáramos. Estaba escrita en francés. Primera dificultad para los que no dominamos este idioma. Por suerte para mí, una cooperante veterana de La Gomera, llamada Carmen, se ofreció a rellenármela. Le di mis datos y lo hizo rápido. Lo hizo a tiempo, Paco me indicaba ya que pasara por una de las cabinas de control de policía. Así lo hice, entregué mi pasaporte y la cartulina mencionada. El policía miró sin prisa meticulosamente la documentación. Me miró varias veces, mientras yo pensaba: ¿qué querrá éste de mí? Al fin me devolvió los documentos indicándome con gestos que pasara la mochila, la correa, el móvil y "la mariconera" por el escáner. Lo hice y a continuación pasé yo por el arco del escáner.

Todo fue bien, y por fin pude pasar a la sala exterior del aeropuerto.

***

Esta era una sala rectangular no muy espaciosa. En uno de sus extremos se ubicaba una cinta rectilínea para evacuar las maletas y bultos. Me comentaban que hasta hace poco era una cinta de rodillos sobre los cuales se deslizaban los equipajes a fuerza de empujones.

Con el fin de ayudar a evacuar rápido el equipaje me puse en el extremo de la cinta, y para que las maletas y bultos no cayeran al suelo los iba cogiendo y dándoselos a sus dueños, u a otro compañero para que los apartara.

En esta ocasión la suerte no me acompañó porque mi maleta salió la penúltima. La última fue la de Paco Gutiérrez, el Presidente de la Asociación. Por tanto me tocó pulsearme casi todo el equipaje del avión. Terminé francamente cansado de tanto mover bultos.

He de aclarar que la maleta de Paco no llegué a cogerla, porque ésta había sido retenida en el control de equipaje que tenía la policía. La habían abierto y le estaban requisando varias botellas de vino que llevaba. Está prohibido entrar vino en Argelia. Por tanto el amigo Paco, con la experiencia de sus muchos años viajando a los campamentos saharauis, se tuvo que emplear a fondo con la policía, pues consiguió que al menos le devolvieran dos botellas de vino de las que le habían requisado.

Solucionados todos los problemas, Paco nos dijo que lo siguiéramos al exterior del edificio del aeropuerto. En ese momento un pasajero me dio mi "mariconera" que, desclipándose, se me había caído al suelo sin que yo me diera cuenta. Se lo agradecí muchísimo a la persona que mostró ese gesto de honradez. En ella tenía mi pasaporte y DNI., además de todo el dinero que llevaba para darle a las familias de los niños que habíamos tenido en Andalucía, más otra reserva de dinero que llevaba para darle a otras personas y también para cubrir cualquier inesperada sorpresa que me pudiera acontecer.

Menudo problema se me hubiera planteado si la hubiera perdido. Por suerte el super **Ángel de la Guarda**, que dice mi amigo Pepe Rubia que tengo, me protegió de esa calamidad.

Afuera nos estaban esperando los conductores que el Gobierno Saharaui había enviado para recogernos y llevarnos a los campamentos de refugiados. Los cooperantes nos dividimos en varios grupos, en función de la Wilaya y de la Daira a la que se iba. Aclaro para los neófitos que Wilaya es una unidad territorial que agrupa un número determinado de Dairas (pueblos o campamentos), que dispone de los servicios básicos que tiene la administración del Gobierno Saharaui como son:

El Protocolo, que es donde el gobernador de la Wilaya recibe a los visitantes cuando tienen que hacer alguna gestión. Un hospital básico. El control de la policía o ejército. Servicios para la distribución del agua y gas a las dairas. Centros para la promoción de mujeres con talleres especializados en algún tema, etc. Pero todo ello como después vi, hecho muy básicamente y con materiales muy humildes.

Paco abrazó a Hamada para saludarlo. Éste es un saharaui con una edad próxima a los cuarenta años. Un hombre muy correcto y amable. Él era el conductor que llevaría a nuestro grupo a los campamentos. Estaba compuesto por Paco, Amparo, Mari Charo y yo.

Hamada cargó el equipaje en el viejo Toyota todo terreno con matrícula GSH (Gobierno Saharaui). Después Paco se montó en el asiento delantero junto a él. Amparo, su hija y yo nos sentamos en los asientos de atrás.

El todoterreno se alejó con nosotros por una carretera alquitranada, estrecha pero bien iluminada con farolas en todo su recorrido. El aeropuerto lo dejamos atrás. Hasta ahora todo era relativamente cómodo. Al cabo de algunos km. de recorrido la carretera se terminó, y con ella las luces.

Hamada sin pensárselo dos veces se internó por el desierto en la oscuridad de la noche campo a través. Yo no veía camino alguno, ni carril, ni nada. Sólo la oscuridad del desierto. Las luces de Tinduff quedaban atrás inmensamente lejanas.

Reflexioné preocupado, que me pasaría si quedara sólo en aquella lejana soledad. Sin conocer el árabe, sin señal alguna que indicara un lugar a donde ir. Días después le preguntaría al saharaui Hamada como se podían orientar en la planicie de ese desierto, sin accidentes geográficos notables, sin rótulos indicadores, y en la oscuridad de la noche.

El día que esto le pregunté con una fina sonrisa Hamada me contestó:

-Los saharauis tenemos los caminos grabados en nuestra mente.

Su respuesta puede parecer extraña, pero tal vez tenga algo o mucho de verdad. Pues la realidad es que estos habilísimos conductores raramente se pierden en las arenas del desierto.

Marisa Aragón Willner

Ponencia "El cuerpo como memoria colectiva traducido en letras"

Mesa Redonda # 7- Escribir a través del cuerpo.

Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Abdelmalek Essadi de Tetuán

26/10/2018

Moderador: Prof. Zoubir Acharki - Cátedra Crítica Literaria

XIII Encuentro Internacional de Escritoras – Marruecos 2018 – en honor a Fátima Mernissi.

Tetuán, del 25 al 28 de octubre, 2018

MBA Marisa Aragón Willner

Argentina

***H**ay dos maneras de difundir la luz...*
Ser la lámpara que la emite,
o el espejo que la refleja.

(There are two ways of spreading light ...
to be the lamp that emits,
or the mirror that reflects it.)
LIN YUTANG (Rep. Popular China, 1895-1976)

En el margen superior de cada hueso, víscera, músculo de nuestro cuerpo, en la misma sangre que se empecina en latir acompasadamente, en la respiración que se agita y se asienta como el mar sobre las playas, todos llevamos nuestra memoria colectiva.

Jean Ziegler,(1988) en su obra *El espíritu de los vencidos* constituye a las mujeres en guardianas inmemoriales al decir 'Son las mujeres las que conservan la memoria colectiva no ritualizada, y por lo tanto la más profunda….'

Esto nos lleva a definir la

Memoria colectiva ritualizada

La memoria colectiva ritualizada se ha expandido en tiempo y espacio, por la transmisión versátil de gestos, cantos, danzas, creencias circulando de boca a boca, generación tras generación conformando el rito que por su repetida expresión festiva o ceremonial, sostiene la unidad de una comunidad cultural de rasgos comunes.

Analizando, la celebración del Bautismo, para la religión cristiana es un rito de unión y bendición. Esta entrada por la fe bautismal a un credo, lleva la alegría de su gente y el convencimiento de purificación.

Es un **ritual de iniciación** que tiene una piedra fundacional, como Ritual romano fue promulgado por una autoridad de la Iglesia, el Papa Pablo VI según los decretos del Concilio Ecuménico Vaticano II.

La autoridad religiosa o superior es otro elemento común de los ritos, ellos son la Palabra, los mediadores con la divinidad, los que acogen al nuevo ingresante a la fe o creencia. Entonces hay una fe o creencia, una Divinidad o conjunto de divinidades superiores.

Un clan o conjunto de seres, generalmente de familia son sostenes terrenales de la creencia, los que dan fe y aportan a la inclusión en su comunidad. También el rito tiene sus propios artefactos físicos y rasgos gestuales que se deben realizar en el Cuerpo o sobre el cuerpo para completar el misticismo del ritual. En la cultura cristiana, el flujo de aguas bautismal, o la imposición de los óleos consagrados o en la señal de la cruz, dando entrada al ungido, al pueblo de Dios como su Hijo.

Tradiciones del espectro judeo cristiano, o musulmán tienen sus propios ritos de iniciación, ejemplo en la circuncisión — el realizador es un rabino, la circuncisión es un mandato divino, es **un rito de sangre** basado en el libro de Génesis y Levítico, por lo cual usualmente la realiza el líder religioso de la comunidad.

El rito de iniciación Wicca de la cultura Celta, en Irlanda o Galicia, se practica sea en forma voluntaria, con orientación de maestro, a veces en forma comunal o personal.

La iniciación no es solamente subir un escalón, para la cultura citada ‘’es también el reconocimiento del alma misma que ha vuelto los ojos hacia dentro encontrando su verdadera naturaleza’’, es por ello que debe tomarse con solemnidad y siempre desde el fondo del corazón.

Insertos en este mundo multicultural la Humanidad, desde miles de años ha forjado los rituales que unen y dan fuerza a su identidad,- ha honrado a la Naturaleza y sus fenómenos, celebrando la primavera, la cosecha, la siembra, la lluvia -transformados en **ritos de acción de gracias**, por los frutos alcanzados, por la riqueza de una cosecha –para volver a recibir las preces anheladas.

También están los **ritos de paso de almas** les llamaban en las tribus africanas, aquellas que parecen conceder ese regalo de liberación a los hombres. Son los ritos funerarios relacionados con la muerte, que culturas antiquísimas dejaron novedosos legados, incluso por las elecciones de sus emplazamientos, o la conformación de sus tumbas o monumentos funerarios. Ej. Valle de los Reyes en Egipto.

O los **ritos de unión**, como la consagración de los matrimonios en los gitanos, - en esta cultura se mantienen vivos sus rituales que van desde pedimento de mano, prueba del pañuelo, el canto reservado- la arbórea – constancia de legitimidad o canto de las tres rosas, que ha quedado limitado a los íntimos. Es un rito muy espiritual con compromiso de pureza y fidelidad.

Todos estos acontecimientos con sus ceremonias y festejos hacen a la Memoria Colectiva Ritualizada de cada comunidad, a lo recibido de los ancestros.

Para que impacten en la Memoria Colectiva los rituales deben tocar la unidad Pueblo, Pueblo – comunidad, por eso los miembros expuestos al desarraigo forzado, sienten el desmembramiento y en la soledad, la imposibilidad de práctica de estos rituales de unificación colectivos que

aportan a su fuerza identitaria. Contra esta fragmentación cobra fuerza la necesidad de gestar una comunidad en el exilio, generalmente para unirse en ritos de celebración y agradecimiento donde plasman sus inquietudes en cantos de expresión grupal y social.

Siguiendo a Jean Ziegler …. las mujeres 'son el depósito, el conservatorio de los bienes simbólicos." ¿Y cuáles son esos bienes simbólicos? El símbolo permite exteriorizar o reflejar un pensamiento o concepto a partir de una convención social. Pérez Porto y Merino (2012) Los símbolos o bienes simbólicos impregnan las sociedades y muchas veces se portan en la piel.

Símbolo para una cultura pueden ser elementos de **lingüística** como los jeroglíficos grabados en los monumentos egipcios, representaban aspectos culturales y sociales y el culto a las deidades. Cuando una creencia estaba amenazada por existir otra de clase dominante, como les sucedió a los cristianos en el tiempo de los romanos - enterraban a sus muertos por rito cristiano en las Catacumbas de la Vía Latina - lugar sagrado de los cristianos perseguidos.

A los judíos en tiempos de inquisición, les daban a elegir conversión o exilio en España o conversión forzada en Portugal - para los conversos, las prácticas y los símbolos que los identificaban, quedaban sumergidos o inaccesibles a la vista de otros, porque el castigo de ser descubiertos alcanzaba a la captura y exilio. Era tal la persecución que si alguno era acusado de hereje, caían todos sus familiares en España y Portugal

Se puede observar en los barrios judíos en Andalucía , España, el símbolo llamado la mezuza, cápsula con oraciones que todos los hogares judíos ponen en el dintel de la puerta, en esos tiempos era retirada y revestida con cubierta de yeso, se reservaba en el recibidor. Otros objetos rituales, como la menorá, el candelabro de siete brazos, estaban escondidos en un armario, reservados de ojos delatores – se resguardaban en el reino de cada mujer, el interior de sus

casas, fuera de la vista de los otros, dando origen a espacios sagrados de la comunidad, almacenamientos ocultos y centros de reuniones subterráneas celebradas en secreto por siglos, fidelizando su credo.

Similares conductas se observaron en la población africana esclava en América Latina, allí donde el colono imponía su religión, ellos debieron proteger sus religiones, a veces camuflando las mismas a la luz de las permitidas. Tiene lugar el sincretismo religioso como unión de rasgos culturales de más de un origen, hallando los rastros africanos en la práctica del vudú haitiano, la macumba y el candomblé brasileños, y el kimbangüismo africano. O rituales musicales con la mixtura de góspel espirituales y los cantos cristianos como manera de salvaguardar sus expresiones cantadas.

Memoria Colectiva No Ritualizada

La memoria oficial elige el bronce y la piedra para elevar sus monumentos funerarios, sus parques memoriales, y vuelca la escritura de la historia oficial, para que queden representados los momentos históricos que no deben pasar a olvido, en la intención quedan reconocidos.

Si paseamos por las grandes ciudades hallando estos rastros que honran el pasado, a veces sumamente antiguo otras, más reciente, preservan circunstancias y héroes que por tiempo gozan del consenso permanente de lo que representan, o son rebatidos por una nueva manera de observar la historia- una nueva memoria colectiva revisionista- a la luz por ejemplo de los derechos humanos, de las libertades en otras partes de la aldea global , de los cambios socio económicos, de las nuevas construcciones sociales de lo que se desea, un nuevo alcance de la lente, que horada las bases de lo que fue honrado en la memoria oficial.

La memoria colectiva es una suma de recuerdos, que van teniendo distintos relatos en el oleaje del tiempo, en especial cuando la fuerza de los victimizados, - los descendientes de las víctimas- son actores de un proceso reivindicatorio necesario, aunque lamentablemente puede estar también teñido de intereses. En donde no se necesita el olvido activo que sobreviene a todo acto histórico , está la fuerza de ese sufrimiento que clama justicia , aunque a veces justicia y paz no pueden llegar juntas, y hay que negociar . Rieff (2016). **Así por ejemplo** el apartheid severo reinante en Sudáfrica, afortunadamente tuvo un revés y se logró la victoria sea con las regulaciones por no discriminación que sobrevinieron con Nelson Mandela, líder amado de los sudafricanos de quien John Campbell diría en un artículo de opinión: "La Sudáfrica de Nelson Mandela es una genuina historia africana de éxito". El magnífico logro de quién supo mostrar y conducir hacia *Largo camino hacia la Libertad*, aún consciente de que el pueblo sudafricano recordaría por largo tiempo el apartheid como 'una lacra indeleble de la historia 'y se preguntarían por mucho tiempo por qué se tardó tanto en decir 'ya es suficiente' (Chinchilla, Darío-2013).

Resignación o Motivación.

Como sucede en cualquier proceso de violencia, cuando los mecanismos de poder instauran el miedo y castigan con el terror, un efecto posible es lograr suspender los mecanismos de acción- reacción de las multitudes oprimidas, ese paralizarse dentro de una trama afectiva como es su propia comunidad o patria opresora, favorece la resignación y adormece la capacidad de lucha por tiempo indeterminado.

No obstante hay una acumulación de memoria colectiva no ritualizada que se gestiona en una olla a presión, es la angustia de las víctimas del hecho o los victimizados, ante lo que creen cercena sus libertades o sus derechos humanos. De recibir el estímulo apropiado o sea aparición

de un líder, o recepción de un mensaje despertador, -se libera la energía y se vuelca en movimientos de resistencia como se vivió en la Europa en los tiempos de ocupación nazi de la 2da GM , más recientemente otro ejemplo en mi país Argentina , con manifestaciones populares organizadas que entran en acción. Las Madres de Mayo- lograron el reconocimiento de los Derechos Humanos y la búsqueda de los nietos en manos de represores- reintegrándolos a la órbita de sus familias de origen, o el reconocimiento a Comunidades aborígenes de ciertas partes de territorio pero también su categoría de ciudadanos sin perder su Identidad.

Activar la Memoria Colectiva en los Tiempos de Internet

El interrogante por qué se tardó en ese 'ya es suficiente'! o el Basta! O el Nunca Más de los Desaparecidos (RA) tiene otras oportunidades. Con el advenimiento de Internet se abren fronteras físicas, a la voz que sepa expresar el mensaje convincente a la multitud, mensaje que corre en las redes por vasos comunicantes virtuales que recorren los reservorios de memorias colectivas - .

El mensaje con capacidad de movilizar la opinión pública, transformar un sufrimiento sostenido en privado a una memoria colectiva restringida y salir a las redes puede asegurar una conmoción que active otras memorias colectivas de la sociedad dispersas por el Orbe. Convocadas al objetivo anunciado, por asimilación acelerada, como una ola que cobra fuerza en el mar , impregna ese conjunto vital que se siente unido , moviliza a los decisores mundiales en reivindicaciones de derechos sociales, luchas de género, derechos medioambientales, luchas por la Paz , múltiples objetivos donde la comunidad se manifiesta.

Palabra e Imagen, instauran con su mensaje en las redes, la concepción de la fortaleza del colectivo social extendido. Y lo importante para la Humanidad , se acortan los plazos de la

resignación que hacían eternos los sufrimientos y se reactivan y actualizan a mayor velocidad las memorias colectivas.

Olvido Activo, Amnesia o Revisión de la Memoria Colectiva

Existe una *memoria individual y una memoria colectiva y se articulan por el lenguaje*, su vez la Memoria Colectiva es susceptible de ser destruida por el Hombre como la quema de libros en la Biblioteca de Alejandría, para no dejar rastro de saber, de pasado común, de cultura.

O como en la película *Eterno resplandor de una mente sin recuerdos* el intento de los opresores de borrar la memoria al protagonista pero impedidos de borrar el impulso que llevó a tener los recuerdos, eso que conforma el nudo de su personalidad. Iriarte. (2016).

Es interesante saber que un organismo internacional como la UNESCO lanzó en 1997 el Programa Memoria del Mundo (PMM) para evitar la Amnesia Colectiva, al promover la preservación de documentos históricos de procesos de represión en América y asegurar su difusión en archivos y colecciones bibliotecarias en todo el mundo. Almada (2015)

Rescato dos conceptos referidos a procesos posibles que dan cierre a la Memoria Colectiva, caer en la 'Amnesia Colectiva' como previno la UNESCO y cada sociedad tiene un derecho al 'Olvido activo'. Rieff (2016).

Pero también si la Memoria Colectiva son enseñanzas y rituales ancestralmente aceptados , y en la actualidad se constata traen sufrimiento a los miembros de los grupos, deben ser objeto de revisión y cambio- colectando para la memoria en forma Documental dicha práctica tal como lo cuentan de la boca de sus ancestros pero trabajando con programas de Educación para la Igualdad, reuniones de mediación , entrevistas interdisciplinarias, con vistas a intervenir sobre estos elementos culturales y étnicos de manera respetuosa y conciliadora pero firme, en

especial cuando se constatan que dichas tradiciones lesionan los derechos humanos en parte de la comunidad y dañan sus cuerpos . Tal pueden ser las prácticas rituales a las que someten a niñas y mujeres africanas (MGF Mutilación Genital Femenina , niñas Trokosi, casamientos infantiles, iniciación sexual con hombres hiena, ELM Estiramiento de Labios Menores en las pequeñas entre otros rituales) , que están llevando a una pandemia de HIV femenina ' Feminización del SIDA' y alta mortalidad de mujeres y niños en ASS.

Memoria Colectiva y Tiempo Presente y Pasado

Halbwachs, Maurice en *La Memoria Colectiva Y El Tiempo, concluye que hay una única memoria y responde a una articulación social* - y toma la *memoria –hábito* de Bergson para explicar la motivación en la reaparición de los acontecimientos del pasado. Así, acepta que la razón de la emergencia de los recuerdos no reside en ellos mismos, sino en la relación que tienen con las ideas y percepciones del presente.

Hay también una dinámica en los Grupos, no son estáticos, sino se conforman de miembros que llegan de otros grupos, cada cual lleva algo de lo que emana de sus grupos primitivos.

Si la conciencia individual no es más que el lugar de paso de estas corrientes, el punto de encuentro de los tiempos colectivos, la memoria colectiva se asienta en los grupos, toda sociedad subsiste dejando algún rastro en los grupos recientes. Al subsistir estos rastros da cuenta de la permanencia y continuidad del tiempo propio de la sociedad origen anterior a la que nos es posible regresar mentalmente en todo momento. Halbwachs, Maurice considera la permanencia de memorias colectivas que impregnan fuertemente grupos de pertenencia aunque sus miembros originales ya estén en el pasado.

Para ejemplo, la revisión reciente de los abusos cometidos por representantes de la Iglesia , congregó a gente que ha liado con una memoria individual pesada por más de sesenta años, se unen, se activan sus memorias para conformar una Memoria Colectiva común, reveladora de lo silenciado y así lograr la reivindicación de sus derechos vulnerados y exigir que sean visibilizados y condenados los culpables.

Tal el caso de las memorias colectivas activas de los descendientes del Holocausto,- al punto que se graban en su brazo izquierdo los números que identificaron en los campos de concentración a sus ascendentes, números símbolos del Holocausto, el mismo que aquellos escondían con pudor – ahora sus nietos los desean tatuados sobre su piel y los muestran con provocación en especial y orgullo, cuando viajan a las modernas ciudades donde sucedió el horror. Cárdenes (2012). Los jóvenes apropiaron el dolor - aún sobre retazos aislados y referencias dispersas de sus sobrevivientes, sus cuerpos se nutren por la presencia convocada del símbolo, huellas intermitentes que fortalecen la memoria colectiva.

Notable la memoria colectiva que reside en los sobrevivientes afro latinos que hechiza desde su cuerpo y movimiento, el orgullo de la raza, sus motivaciones, el espíritu cimarrón y no por eso menos alegre, aspectos que refuerzan su resiliencia ante la dispersión a que fueron obligados los ancestros en la diáspora esclavizadora.

Como en la película *La Mirada de Ulises*, los castigados habitantes de Sarajevo aprovechan la niebla para recuperar la poesía y las ruinas de una civilización destruida. Para recordarnos la contundente metáfora de la luz: “cuando más densa es la sombra que nos rodea más real es su presencia” .Freire (1999).

Cuerpo y Memoria Individual en quiebre

Nuestros cuerpos caminan en ciudades en sombra, llevamos en la memoria rastros de miradas desaparecidas, vivimos en el concepto de lo efímero y en la confusión total de un mundo en caos que nos identifica con las pérdidas de la raza, la inocencia, los ideales, nos exponemos a esa metáfora de la luz, por nuestras expresiones en el Arte.

El Arte de todos los tiempos lleva esa marca de la Humanidad que lo hace conmovedor y ha sido escrito por y desde el Cuerpo como integridad cuerpo, alma y mente. Muchas veces en la escritura, la memoria individual recobra su subjetividad aún sobre el vacío que le ha tendido con engaño la sociedad. El escritor se expresa por una autobiografía de ficción o no , que no es cauta con sus heridas, las expone.

Así lo han hecho muchas mujeres, poetas suicidas entre tantas de todos los continentes - en habla castellana cito a Violeta Parra (Chile), Alfonsina Storni (Argentina), Delmira Agustini (Uruguay), Eunice Odio (Costa Rica), Alejandra Pizarnik (Argentina), Julia de Burgos (Puerto Rico).

Corresponde en sus letras, identificar el punto de quiebre, el preanuncio del suicidio en que la Poesía ya no sostiene la necesidad de liberación. Hallaríamos un común denominador: el Cuerpo apresado por la melancolía, y en versos perturbados, la decisión extrema.

En pintura, vivo está el recuerdo de Frida Kahlo la célebre artista mexicana, que sobrellevó multitud de operaciones y dolor de gestaciones interrumpidas, con notable entereza, canalizando en el Arte – pinturas, frases, escritos - las expresiones angustiadas de su Cuerpo.

Mujeres Escritoras, Cuerpo y Memorias Colectivas Convocadas

Entonces si el cuerpo escribe, si refleja desde la memoria colectiva lo que el ancestro enseña ¿cuánto para escribir tienen las mujeres nativas del ASS, que no pueden acceder a la educación? Del dolor milenario de sus niñas abusadas o sometidas a rituales extenuantes con sus cuerpos, de la angustia que se apodera de las migrantes forzadas a ingresar a las redes de trata por ser consideradas inferiores, en un rosario interminable que presiona sobre el trauma de la inequidad que le ha brindado nacer donde tantas fuerzas antagónicas niegan su valor a la mujer y la postergan. De las mujeres ancianas que acumulan decenios de maltrato y olvido.

De estas desigualdades con la mujer el mundo está lleno, como en África, hay dolor y muerte en ciudades de América por la violencia de género, por la sumisión e ingreso a la trata, por los fanatismos de cualquier orden y por el cautiverio infranqueable a la salida a la libertad.

Sus cuerpos escriben a través de lo que narran, danzan, cantan, de su misma huella migrante y silenciosa. El cuerpo, ánfora de memorias colectivas es un lienzo grabado con señales que gritan su desesperación. Necesitan Voces. Necesitan Letras. Necesitan abrir Conciencias.

En el África rural y pobre , desertizada por la búsqueda ambiciosa de recursos , veríamos ese otro paisaje de los cuerpos que hablan , si miráramos las manos vacías de los adultos sabríamos lo que es sentarse sin el pan ante los ojos de los hijos, si viéramos sus extremidades descarnadas sabríamos lo que es la angustia del largo camino con el fardo al hombro para encender un fuego o un ánfora con agua para no morir de sed y hurtarle un día más a la muerte, si viéramos la pequeña niña sirviendo de por vida sexualmente en la casa de los dioses veríamos en sus ojos interrogantes que no podemos responder ni en mil años, si viéramos a los niños convertirse en soldados o en niños callejeros entenderíamos el desgarro de la orfandad , la cifra roja de la

pandemia de SIDA sobre las regiones del ASS nos hablaría de los cuerpos han sido tomados por otro enemigo más , veríamos como la Muerte pasa larga por las puertas y estira sus brazos a diario para tomarlos con el abrazo negado por la Vida.

La poesía africana de hoy es casi un grito, un grito de resistencia que, de paso, nos aclara conceptos sobre su historia reciente. Un poema de Chenjerai Hove, poeta de Zimbawe, un fragmento.

Parlamento de los niños

La madre se sentó

con el hambre entre sus manos

y ahogó el amor en sus ojos.

Luego las moscas vinieron

a cantarle repulsivas canciones al oído.

Nosotros escuchamos la inagotable historia

De la lucha y el hambre.

Pero también podríamos detenernos en la joven que espera un amor, en el cuerpo que da a luz, en los niños que ven con alegría la llegada de un educador, el destello de la belleza y el Amor.

La poeta Agnès Agboton escribe:

Tal vez

Tal vez la noche que se acerca,

tal vez el día que despierta, podamos beber el agua de mi vodún.

El agua de mi vodún

que ha pasado la noche en vela, amor mío, por ti.

La poeta nos concentra en el problema o deseo inmanente principal del individuo, sea de donde sea. El amor, entendido éste como conjunto de relaciones interpersonales, que no recala en colores de piel, ni credos, ni de fronteras.

Esta reflexión tan ingenua es hoy una auténtica transgresión, pura palabra subversiva en tiempos en que la economía humilla lo poco que nos queda como seres humanos. Luna (2012)

En materia de poetas, África tiene un buen lugar para unir sus voces. A iniciativa de la joven poeta Linda Kaoma, responsable del proyecto que Badilisha X-Change , - una plataforma *on line* agrupa más de 400 poetas de 30 países africanos y de la diáspora- , se publica en muchas lenguas, tiene archivo sonoro donde cada poeta recita y es accedido por tecnología digital y celulares , a la vez que agrupa poesía por país de autor, lo hace por Emoción. Bajo Erro(2015)

Ahora convoco

Escritoras y poetas del mundo, impregnadas de memorias colectivas, escribamos en defensa de las memorias colectivas de congéneres acalladas del mundo e inclusive ‘a riesgo propio de acoso sexual, descalificaciones y reflejos del modelo patriarcal de dominación ejercido aún en este tiempo, sobre la mujer y sus carreras’.(Miguel, Luna ,2017)

Desde nuestras letras es posible desgarrar el modelo patriarcal abusivo, sacudir las conciencias a él aferradas, despertar y vitalizar para ir a un modelo de sociedad más justo y equilibrado para todos.

Por eso

Escribimos para reconstruir la Casa Colectiva, el albergue donde salvemos al corazón del mundo de las mareas de la violencia, invisibilidad, abandono y desigualdad inmerecidas.

Mi casa es este cuerpo que parece una mujer,
no necesito más paredes y adentro tengo
mucho espacio:
ese desierto negro que tanto te asusta.
(Miriam Reyes, en *Bella durmiente*)

Muchas gracias.

Marisa Aragón Willner

BIBLIOGRAFÍA

Álvarez González, L. (2016*). Poetas Suicidas Y Otras Muertes Extrañas - Luzmaría Jiménez Faro*- Recuperado de

http://elpaxaruverde.blogspot.com.ar/2016/02/poetas-suicidas-y-otras-muertes.html

Bajo Erro,C. *(2015). Móviles y poesía africana siglo XXI*. Recuperado de https://elpais.com/elpais/2015/06/23/planeta_futuro/1435080688_945900.html

Cárdenes, A.- EFE *(*2012). *Jóvenes "heredan" los números que marcaron a los judíos en el Holocausto*- Diario El Observador. UY- Recuperado de

https://www.elobservador.com.uy/jovenes-heredan-los-numeros-que-marcaron-los-judios-el-holocausto-n234626

Casanova, E. (2006). *Los Judíos Secretos- Los Sobrevivientes de la Inquisición* – en Tarbud Sefarad- red de cultura judía – Recuperado de

http://www.tarbutsefarad.com/puerto-santa-maria/2399-judios-secretos-sobrevivientes-a-la-inquisicion-se-reunen-en-catalunya.html

Chinchilla, D. (2013). *Sudáfrica antes y después de Nelson Mandela* – en La Nación- revista dominical. Recuperado de

https://www.nacion.com/revista-dominical/sudafrica-antes-y-despues-de-nelson-mandela/VSLWDUNNMFDK3N7NFTTI5RVDLQ/story/

Comisión Nacional de Liturgia-Chile – Ritual Romano –Versión.pdf en español de *Ordo Baptismi Parvulorum*- Adaptada y aprobada por la Conferencia Episcopal de Chile – *El Bautismo de los Niños*. 11-33.

Freire, H. Crítico de Arte (1999). Film *La Mirada de Ulises*- (1999) – Recuperado de

https://www.topia.com.ar/articulos/la-mirada-de-ulises-el-viaje-como-un-palimpsesto-de-la-historia

Huici Urmeneta , V. (1998). Traducción directa de la versión original de HALBWACHS, M. " La Mémoire Collective et le Temps " *Cahiers Internationaux de Sociologie* , vol. II, 1947, pp. 3- 30. Este texto fue incorporado posteriormente al capítulo III de *La mémoire collective* par Maurice Halbwachs, P. U. F. , Paris, 1950 y 1968. (Tr. Vicente Huici Urmeneta , 1998)- en P. 11- Recuperado de

http://www2.uned.es/ca-bergara/ ppropias/vhuici/mc.htm

Iriarte, I. (2016) *Memoria colectiva/memoria individual. Algunas consideraciones sobre la cultura reciente*- CONICET - Universidad Nacional de Mar del Plata, Ce. Le. His-CELEHIS [online]. 2016, n.32, pp. 31-46. ISSN 2313-9463. Recuperado de ww.scielo.org.ar

Luna , L (2012). *Simetría de Sol Puro. La Poesía Africana hoy* . Recuperado de

https://elpais.com/elpais/2012/05/08/africa_no_es_un_pais/1336456625_133645.html

Miguel, L (2017). *Cuando ser escritora es sinónimo de humillación, desigualdad y acoso sexual*. Recuperado de

https://www.playgroundmag.net/cultura/books/Acoso-Poesia_0_1938406184.html

Pérez Porto, J. y Merino,M.(2012) *Definición de Símbolo* –Recuperado de

https;//definicion.de/símbolo/

Rieff, D (2017). *La memoria colectiva es un acto político que se sirve de la historia, pero sin autocrítica* - Cosovschi, A.- Agosto 2017 , Infobae – Recuperado de

https://www.infobae.com/cultura/2017/08/18/david-rieff-la-memoria-colectiva-es-un-acto-politico-que-se-sirve-de-la-historia-pero-sin-autocritica/

Sincretismo religioso.

Recup. https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/ique-es-el-sincretismo-religioso

Wicca, Iniciación en la Cultura Celta.
Recup.http://www.tarotistas.com/secciones/magiawicca/Iniciacion_wicca

Ziegler, Jean(1988) *El espíritu de los vencidos* – Barcelona. España

EL CUERPO COMO MEMORIA COLECTIVA -PONENCIA
trabajos presentados para el XII EIDE Marruecos 2018
Código 1811169059322
Fecha 16-nov-2018 0:12 UTC
Licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

INDICE

Memoria colectiva ritualizada 2
Memoria Colectiva No Ritualizada 6
Resignación o Motivación. 7
Olvido Activo, Amnesia o Revisión de la Memoria Colectiva 9
Memoria Colectiva y Tiempo Presente y Pasado 10
Cuerpo y Memoria Individual en quiebre 12
Mujeres Escritoras, Cuerpo y Memorias Colectivas Convocadas 13
BIBLIOGRAFÍA 18

Conferencia Magistral

Legado de la mujer migrante del África Subsahariana. La música de un viaje eterno

Lugar: Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad ABDELMALEK ESSADI DE TETUÁN

Vi 26/10/2018

Moderador: Prof. Zoubir Acharki – Cátedra Crítica Literaria.

XIII Encuentro Internacional de Escritoras – Marruecos 2018 – en honor a Fátima Mernissi.

Tetuán, del 25 al 28 de octubre, 2018

MBA Marisa Aragón Willner

Argentina

Ser Mujer – Identidad y enfoque desde Una Perspectiva De Género

Voy a comenzar este trabajo con una Máxima. La Mujer tiene valor Sagrado, conferido por la Vida y sus ancestros, ella reúne el poder de amar y dar a luz, es la Mujer y la Madre y su valor recrea el de su comunidad e ilumina al Mundo.

----La mujer del África Subsahariana (ASS) ,- extensa región situada al sur de los países que desde Egipto a Marruecos ocupan la zona norte de África - lleva andando un largo camino hacia su emancipación y liberación,- demostrando que esta lucha que emprende por la equidad y la dignidad en la que se empeña, ilumina al inmenso conglomerado de mujeres del ASS más desfavorecidas, y es su compromiso, labrar sus conquistas en marcos sociales de respeto, equidad y libertad.

La Mujer Negra. La Eva Mitocondrial

Eva Negra- verdad o leyenda -, es Madre de todos y portadora de las mitocondrias universales para el género femenino. En los 80, antropólogos la ubicaron en el centro oriente del África Subsahariana hace 200 mil años. Todas las poblaciones analizadas de los cinco continentes revelaron varios orígenes, excepto la población de ASS, eso indica que fue colonizada múltiples veces.- (Wilson,A. , Stoneking, M. y. Cann,R -1987)

En un fragmento de la Oración de Llegada a Casa, de la Dra, Clarissa Pinkola Estés (2012.P.357) reconocida en Tradición Oral, leemos:

Todos somos, de alguna manera, los inmigrantes/

que cruzan fronteras hacia el hogar verdadero,

con la documentación correcta/expedida solo por el Alma.

Mujer del ASS, Eva Negra de la Ruta del Esclavo y aún hoy, Migrante en el Siglo XXI por necesidad, calza las sandalias de sus sueños, cierra su puerta con una secreta oración y vuelve a dejar su terruño. Sabe que aunque sea rechazada, discriminada, nombrada inmigrante ilegal por los demonios del camino – ella siempre portará el carácter universal de la **Migrante hija de la Tierra, cuya Visa es de su Alma.**

África, diamante de la Tierra en disputa

África - tierra hermosa, salvaje, profunda, misteriosa,- cuna de idiomas, dialectos, cultos y tradiciones. Situada estratégicamente con costas sobre Océanos y el Mar Mediterráneo, África devela un imán poderoso que atrajo desde el albor, a mercaderes y colonizadores.

Continente bendecido por la geología con entrañas vestidas de minerales y metales preciosos, África fue presa de intereses extranjeros, que en su codicia trajeron inequidad, marginación social, pobreza y desigualdad, e infligieron esclavitud y migraciones forzadas a la población nativa avasallada, desangrando todo su territorio

El comercio de esclavos es denominado «*Maafa*» por académicos africanos y afroamericanos, y significa «holocausto» o «gran desastre» en Swahili. (African Holocaust - 2018). En este hecho, silenciado y negado por 500 años, se cimentó la situación actual de Desigualdad que impera en grandes regiones de África, a la vez que, todos los que los expoliaron – extranjeros y africanos que fueron parte - , vieron favorecidos su floreciente crecimiento y desarrollo.

Hoy los habitantes del ASS necesitan una auténtica **Voz universal e independiente** que cuente lo que realmente se ha vivido, para sensibilizar a las sociedades progresistas del mundo

civilizado, pero ¿con qué palabras decirlo? Alik Shahadah - director del film África – mejor documental de la Diáspora- nos dice:

> 'No todas las palabras habladas son iguales: algunas palabras provienen de una mente que ha estudiado, de un cuerpo que ha recorrido 1000 millas, de ojos que han sido testigos, de una lengua que tiene elocuencia, ***de un corazón que tiene pasión y de un alma. Eso tiene sinceridad'-***

El marco histórico de este trabajo permite analizar los procesos que sucedieron en el continente Africano y originaron intensos movimientos migratorios en el ASS con réplicas y desafíos hasta el presente.

- Proceso de Esclavitud , corrientes migratorias y Abolición de la Esclavitud
- Colonialismo o Nuevo Imperialismo y Des Colonización
- Procesos Comerciales con nuevos socios potencias mundiales
- Nuevas migraciones masivas siglo XXI al continente europeo.

Para crear el marco de respeto de esta conferencia al tratar el extenso periplo de los pobladores africanos por el mundo en condición de esclavos, son elocuentes palabras del poeta de la Negritud, inmarcesible en su alcance universal y espíritu humanista y crítico objetivo de una realidad mundial , poeta presente de su tiempo Aimé Césaire :

> "Creo profundamente que la civilización universal tiene mucho que perder al reducir al silencio a civilizaciones enteras. Si las voces de las culturas africanas, las culturas indias, las culturas asiáticas se callaran (...) eso constituirá un empobrecimiento de la civilización humana. Si la mundialización que se nos propone desembocara en un monólogo reductor, ello crearía una civilización condenada a marchitarse. Creo en el intercambio. Y el intercambio sólo puede realizarse sobre la base de la estima recíproca".

"Esclavo" hace referencia no sólo al fenómeno universal de la esclavitud sino, de manera más precisa y explícita, al comercio de seres humanos que aún hoy, abolida la esclavitud, tiene lamentable vigencia.

En la Ruta del Esclavo[1]

> "La Ruta del Esclavo no es sólo algo del pasado: es nuestra historia y ha definido la fisonomía de numerosas sociedades modernas, creando vínculos indisolubles entre los pueblos y los continentes y transformando de manera irreversible el destino de las naciones, su economía y su cultura", dijo la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova.

Esclavitud dentro de África

Los primeros en comerciar con los cuerpos y vidas del nativo negro fueron los propios africanos, como los Ashanti de Ghana y los yoruba de Nigeria o tribus de Angola o Tanzania, que organizados como bandas errantes o intermediarios, capturaban esclavos de otras sociedades africanas del interior del ASS. Los cautivos no entraban a una relación permanente amo – esclavo, sino recibían una remuneración por trabajo y podían comprar su libertad.

Esclavitud transcontinental

El comercio transahariano de esclavos

Funcionaba en las costas y puerto de Zanzíbar al este de África y el transporte era hacia el norte y hasta las costas de Arabia, a razón de 50000 personas por año. Se calcula que esta ruta se desarrolló entre el siglo VII y el albor del siglo XX. Esclavizó entre 11 a 18 millones de seres y se beneficiaron económicamente egipcios y musulmanes.

Las rutas transoceánicas

La Esclavitud se derivó a los continentes por tres rutas, la del Océano Índico, la del Atlántico al Norte, y la del Atlántico al Sur y se calcula que este tráfico implicó en su conjunto a más de 17 millones de esclavos.

Ruta del Índico: cuando los comerciantes afro árabes toman control de rutas marítimas transcurría el siglo IX, el desarrollo de la captura de personas del ASS se extendía a costas del Mar Rojo y del océano Índico. Se capturaban alrededor de 10.000 esclavos al año y los vendían por todo Oriente Medio.

Ruta del Atlántico Norte: cuatro siglos de esclavitud, millones de esclavos,‘ un sistema basado en la crueldad y el sometimiento’ documentó Olaudah Equiano (1745-1797) en su autobiografía de esclavo liberto del Siglo XVIII. Él - esclavizado a los 11 años - logró concientizar a la sociedad británica a través de su propia experiencia.

Europa tuvo importantes puertos de tráfico de esclavos en Inglaterra, España, Portugal, Francia, Italia, Holanda y Alemania y el Rhode Island para América del Norte, desde donde mercaderes y marinos triangulaban bienes europeos por esclavos capturados en ASS, los embarcaban en las costas de África del Norte y los transportaban para venta y servicio en locaciones europeas y norteamericanas. El esclavo pasó a ser una mercancía aplicada al trabajo.(Felis,2017)

Ruta del Atlántico Sur: El Nuevo mundo ya era un centro de abastecimiento de mercancías con destino a las Coronas europeas hasta que sobrevino una pandemia inesperada que unida a condiciones de maltrato exterminaron la mano de obra nativa. La solución fue canalizar el comercio de esclavos , ya en práctica en la ruta europea, con destino a América Central y del

Sud embarcando en costas africanas a los nativos, incluso mujeres y niños- aptos para trabajar en explotaciones de mano de obra intensiva –plantaciones de monocultivos, y minería.(San Buenaventura (1725) 1994;(Cook & Lovell 1991; Malvido 2006, 2007) . Hostigados a base de castigos y sin paga, entre 1514-1865 África Central Occidental llegó a enviar unos 12 millones de seres a América desde el norte hasta el Rio de la Plata con un 10% de mortalidad antes de tocar puertos. (Trans-Atlantic Slave Trade Database.)

Siglos continuos esclavitud, fueron negocio de comerciantes europeos y líderes africanos, fortaleciendo sus patrimonios privados e injustamente recrudeciendo el trato hacia los africanos esclavizados.

Huida, liberación, rebelión

Para escapar del tormento de la esclavitud, sea en la costa africana, o en alta mar o en las plantaciones o minas, la conducta de los esclavos hombres se orientó a huida y suicidio de las más diversas formas. El suicidio –individual o masivo -, era una manera de unirse a sus antepasados y hallar su liberación- Los colonos que tomaban el tráfico de esclavos como una inversión, frenaban el suicidio con prácticas muy crueles: latigazos, grilletes en los pies, amputación de miembros (Fernández Méndez-2008)

Las crónicas develan respecto de las mujeres esclavas aun cruelmente tratadas y vejadas, no adoptaban esta práctica del suicidio- ellas se sentían- por mandato - protectoras de los hombres - ‘debió de existir un tabú cultural contra el suicidio femenino e infantil sin importar la geografía, el grupo y la herencia genética, tal vez quedaran excluidas del Paso de Almas si cometían suicidio ’(Malvido, 2010) .

.Diezmados por enfermedades y pestes, trato denigrante, trabajos extenuantes, injusticia y desvalorización, separación de sus clanes, pérdida de sus lazos y carencias, surgen las revueltas muchas reprimidas cruelmente, que darán lugar a revisiones críticas de las prácticas esclavistas.

Abolición de la Esclavitud

Desde finales del siglo XVII se alzaron voces, de manera individual o en el marco de la creación de múltiples sociedades y comités abolicionistas para condenar la trata negrera y la esclavitud. La principal impulsión fue inglesa (UNESCO). Seguirán los movimientos abolicionistas, en 1833-1838 fue suprimida la esclavitud de las Indias Occidentales inglesas; en 1844 se adoptó igual medida en la República Dominicana; en 1848 la abolición alcanzó a las colonias francesas; en 1863, el turno de los holandeses en las suyas. La geografía del Caribe esclavo quedó circunscrita a Cuba y Puerto Rico. En la década de 1850 había concluido el proceso de abolición en América Latina continental. (Piqueras-2002).

En EEUU en 1865, la 13° Enmienda derogaba la esclavitud, y paso a formar parte de la Constitución de los EEUU.

Legado de la Mujer Migrante del ASS [2]

Entonces, largo fue el período de esclavitud que llevó a las mujeres del ASS por el mundo. Sin duda son profundas protagonistas de la formación de sociedades multiculturales y multiétnicas actuales. Lo que surge de la puesta en contacto de dos culturas agrarias, la americana y la africana y de un conjunto heterogéneo de razas, algunos en relación de superioridad y otros como pares nativos.

Hubo dos modalidades bien diferenciadas, las orientadas al trabajo en las plantaciones y las orientadas a trabajar por el modo estipendario en casa de sus amos. En el primer caso, más riguroso pero más cerca de los suyos, permitió que mantuvieran vivas sus costumbres y formaran comunidades y gestaran sus criaturas, las que luego ingresan como segunda fuerza laboral desde sus seis años con algunas tareas.

El segundo grupo más tranquilo o protegido, significó también mayor aislamiento e imposibilidad de grabar y transmitir sus costumbres a más miembros , en estos la mujer negra más grande en estancias asumía el mismo papel de sus comunidades africanas, la abuela . Por eso las diferencias en las culturas afro de zonas caribe vs los de zonas rioplatense son notables.(Mallo,2001)

Las esclavas mujeres y los jóvenes negritos eran comprados en Cádiz o Sevilla y enviados en barcos a servir a las amas españolas de los Virreinatos latinos en tiempos de la Colonia. Eran un importante y habitual regalo y luego alentaban su reproducción para tener sus esclavos al servicio en las casas y como compañía. (Márquez Macías, Candau Chacón -2016)

En nuevas tierras trabajaron sin descanso, y formaron nuevas familias algunas, otras debieron soportar violaciones y maltratos de sus amos, muchas criaron a los pequeños de sus propios

amos como nodrizas a la par de los suyos y acometieron con gran disposición tareas domésticas, de oficios, o en las plantaciones, demostrando valentía, ternura, amor a la Tierra y la Naturaleza, espíritu protector, generoso amor a criaturas.

En sus dialectos entonaron canciones y nanas, de su tradición de narradoras orales salieron a relucir sus historias. El griot o poeta era una figura preciada en sus comunidades, y estaba permitido a ambos sexos desempeñar como Griot, transmitiendo la poesía de sus reclamos sociales, expresiones y lenguaje.

Incorporaron detalles de sus comidas que fusionaron con las autóctonas, lo mismo que bailes y danzas- su base rítmica está en multitud de danzas actuales (merengue, salsa, vallenato, candombe, samba, etc.). Su música y, en especial los tambores -reconocidos aún por los colonizadores- como el instrumento identitario por excelencia entre las comunidades africanas.

En las Américas son importantes los procesos desarrollados en Cartagena de Indias- puerto colonial. Getsemaní – hoy distrito con abundancia de población negra - fue el centro donde arraigaban, muchos esclavos se independizaban por manumisiones o cortesía de sus amos y como libres cobraban por sus servicios, eran los horros. No olvidemos los procesos de cimarrones y que el primer bastión libre fue el Palenque de San Basilio. Aprovechando vacíos de las leyes de la Corona, ellos mantuvieron sus prácticas culturales africanas, en especial los bailes donde no se fusionaron con los blancos, eran su expresión más rica y comunicante, hasta observada como amoral por los jesuitas- ritmos que se conservan hasta nuestros días. (Garnelo Morán)

Su espiritualidad religiosa les llevó a unirse en coros, sus cultos prohibidos se camuflaron con los cristianos y evangélicos en sincretismo religioso asimilando sus creencias (kimbangüismo

africano, vudú haitiano, macumba brasilera son ejemplos). La iglesia se vivía con cantos -transformando ‘himnos blancos’ en ‘espirituales negros-’ y bailes, allí soltaban sus emociones coartadas por el régimen de esclavitud y por un momento eran libres.(Arribas,2013) .

Enriquecieron las artes con su colorido pictórico, tallas de madera, perlas y elementos del mar y además de la danza y el canto presente hasta estos días en manifestaciones populares. De esta interacción con los nativos, obsequiaron palabras de su lenguaje, usos y costumbres como un aporte inconfundible de la raza negra a las culturas afro de las Américas de norte a sur.

Hoy 200 millones de personas de descendencia africana viven en las Américas principalmente en Brasil y costas del Caribe y del Pacífico, habitando ciudades y aún antiguos palenques, conservan los rasgos africanos impresos en las culturas afrolatinas- cada cual con su peculiaridad y sus elementos convergentes , - culturas sujetas a investigación para comprender los aportes de esta fusión desde la cual continúan irradiando su fortaleza, calidez y alegría a la vez notas del sufrimiento ancestral y orgullo de raza, que no cesa en la memoria colectiva de sus descendientes.

África – Post -colonización Siglo XIX en adelante[3]

Cuando el siglo XIX estaba en su albor toda África era gobernada por africanos- Reyes y sultanes- que comerciaban con europeos y estructuras tribales en el ASS. .

Los europeos pioneros en comercio marítimo arribaron al África instalando varios enclaves portuarios en la extensa costa africana. En esa etapa desarticularon los patrones de tráfico comercial y de intercambio cultural africano Conforme avanzaba el S.XIX, los exploradores europeos aumentaron en número y ambiciones.

Las estructuras tribales fueron absorbidas, se emplazaron productivas colonias regenteadas por los europeos para controlar las riquezas del interior del continente (maderas, goma, oro, cera, marfil, pieles)

El descubrimiento de la riqueza mineral del sur de África en la década de 1870 detonó la lucha por esos territorios entre los países europeos. Hacia 1885 acordaron con Alemania en la Conferencia de Berlín la colonización y explotación de los recursos africanos, beneficiando otra vez a sus florecientes industria y comercio. Los inestables Estados Africanos vieron el desembarco y confiscación de sus recursos y presos de esta apropiación económica y sus propias guerras internas aún con la Descolonización post Guerra Mundial, no pudieron levantarse, quedando sumidos en la pobreza.(Pérez Ventura,2016)

Siglo XXI

Riqueza y Condena. Nuevas Esclavitudes

África subsahariana posee las dos terceras partes de la riqueza mundial minera – provee a industrias de alto valor agregado, y vigoriza los planes de rearme (industria armamentista) del mundo desarrollado. Su riqueza en oro, diamantes, cobre, zinc, bauxita, manganeso, níquel, molibdeno, coltán etc. es materia de constante análisis de prospección y explotación bajo contratos con multinacionales. Pero la riqueza no se vuelca en el ASS. Una vez más, la actividad productiva y la riqueza económica se resuelve a favor de intereses extranjeros y grupos dominantes del continente, incluso sin evaluar los riesgos de daños al medioambiente como la desertización.

Hasta aquí podemos citar Colonialismo, Esclavitud, Capitalismo y un poder Patriarcal arraigado como los cuatro pilares que han llevado al ASS a presentar la situación actual de la que es imperativo salir a tantos millones de habitantes.

Entonces ¿Es posible concientizarlos para que acepten invertir bajo contrataciones más equitativas que beneficien a los postergados dueños de los recursos naturales? ¿Es posible que se diseñe un resarcimiento económico a las comunidades empobrecidas del ASS en consideración del estado de pobreza que ostentan sus pobladores llevados por el expolio?

Ese resarcimiento debería apuntar a mejorar su IDH Condiciones de vida dignas con Infraestructura básica de servicios, Vivienda, Salud, Educación y por supuesto Alimentación , Condiciones del medio ambiente y establecer Fuentes de trabajo sustentable para quienes son los dueños de estas tierras hoy empobrecidas, asiento de olvidados hermanos africanos que subsisten en condiciones tribales en pleno Siglo XXI.

Problemas Actuales Desde Una Perspectiva De Género en ASS

Françoise Héritier: la antropóloga feminista que denunció al Patriarcado, dejó en claro que la ‘ “**violencia de género no responde a ninguna lógica natural, sino a un exceso de cultura patriarcal”** y explicó sus teorías de la alianza y razones de prohibición del incesto en lo que denominó “**la clave de la subordinación femenina: la capacidad reproductiva de las mujeres”.**

Héritier argumentó que **“la desigualdad se basa en una concepción errónea de la debilidad femenina que viene del embarazo, la lactancia y la crianza”**. Que era necesario que las mujeres superasen las “**tres grandes privaciones para el género femenino: la privación a decidir sobre sus propios cuerpos, sobre el acceso a la educación y el saber y a la autoridad, ya sea en instituciones políticas, económicas o religiosas”** (Noriega,2018)

Cuando observamos **las realidades en pie en la situación de la mujer en el ASS vemos que sus temas de Desigualdad de Género se relacionan directamente con esa privación a decidir en sus propios cuerpos – en referencia a su vida sexual y reproductiva - , la privación a acceder a la educación y el conocimiento, y la privación a ejercer en órbitas políticas, económicas y religiosas. Y que a medida que son traspuestas estas prohibiciones mejora sustantivamente la condición de igualdad y equidad de la mujer y esto beneficia a su prole, familia y comunidad.**

En África Subsahariana como Panorama Global, **la continuidad de prácticas lesivas a la mujer basadas en a) las tradiciones étnico-tribales, b) la gestión del poder cultural-religioso y c) estados dictatoriales y guerras: causan flagelos de por vida a mujeres y niños.**

En la órbita de un modelo patriarcal anacrónico , la mujer es sujeto de violencia familiar, doméstica, sexual, psicológica y económica en especial en entornos rurales, donde es percibida inferior y nacida para dar goce sexual al varón y parir multitud de pequeños, -transitando toda su vida sin atención médica y a riesgo de salud permanente con altas tasas de mortalidad.

….En ASS aún se practica Repudiar a la mujer, lo cual la deja sin posibilidades económicas e inclusive puede cerrarle las puertas en su familia de origen.

En lo económico y en el ambiente rural, es integrada a temprana edad a las tareas agrícolas y acarreo de agua, leña y atención de la familia, viendo cercenadas sus posibilidades educativas. Carece de ingresos o lo recibe en forma escasa y diferenciada respecto del varón y no accede a la propiedad de bienes, lapidando así su independencia económica y posibilidad de emerger por esta desigualdad inmensa.

La Iniciación sexual temprana- casamientos de niños, donaciones de niñas, cuando no prostitución y trata - genera millones de embarazos adolescentes, reforzados por un acceso insuficiente o inexistente a una educación en sexualidad y a planificación de la natalidad.

En ASS millones de seres son cero positivos en HIV/SIDA- **La pandemia se conoce como feminización del SIDA** con millones de infectadas mujeres y de niños huérfanos.

En ASS con diez países encabezan este indicador con una media de 7.6 nacimientos por mujer, no acceden a provisión de anticonceptivos, lo cual origina millones de embarazos no deseados, abortos y es una de las causas principales de muerte de jóvenes, 1 de cada 4 menores de 19 años llega a abortos con riesgo de vida.

Hay un poema de la joven poeta Koleta Putuma que explora sobre negritud e historias, en su primer libro Collective Amnesia (2017), que comienza con estos versos

How many abortions have fallen out of your mouth /while counting the men in your life?

Situación de la Mujer en los países de Alta tasa de Natalidad[4]

Una verdad contrastada surge del análisis de este indicador demográfico , Tasa de Natalidad , cuando su valor es Alto tiene relación directa con el Bajo desarrollo económico y social, y sólo desciende en sociedades ya avanzadas e industrializadas.

He tomado en consideración los 12 países del ASS que ostentan los más altos valores en la tasa de Natalidad para comentar temas puntuales que hacen a la salud sexual y reproductiva señalando prácticas tradicionales aún vigentes y su impacto en la vida de mujeres y niñas:

- En **Níger**, -que encabeza los nacimientos por mujer en el orden de 7.5 hijos-, las esposas tienen pensamientos de realización por el número de hijos que aportan a la familia. Se practica la **poligamia** y ellas compiten con las otras mujeres de sus maridos.

"**el principio pro natalista es bendición para la pareja y la comunidad, es orgullo y continuidad para sus apellidos, con la justificación de que Dios proveerá a las necesidades de sus criaturas",** así lo expresa el demógrafo Efe Adulaye

Toyin Adewale Grabriel (1969), es una poeta nigeriana muy destacada en su país, y con el poema Safari responde acerca de un cuestionamiento a lo esperado en literatura africana

> …me preguntaron: *"¿No escribe usted acerca de árboles y constelaciones?". Y yo dije, en esta tierra amamos con dolor/hasta las melenas parecen látigos. No se puede fingir que la sangre en mi boca es salsa de tomate.*

En este país Mani Hadihatou, joven de 24 años, a sus doce años "vendida como una cabra", según sus propias palabras, llevó al gobierno de Níger a los tribunales de ECOWAS, por haber sido esclavizada la mitad de su vida. Ella ganó el pleito. Mani es un ejemplo para más de 40.000 chicas esclavizadas en Níger.

En **Mali,** por la línea tradicionalista avalada por la religión, el poder principal en la familia está concedido a los hombres. La desigualdad se acelera porque al tratar a la mujer y su aporte como algo insignificante, se evita su capacitación y progreso y consolidan el poder masculino.

Según datos del Banco Africano de Desarrollo la prevalencia de la Mutilación Genital Femenina MGF en Mali entre las mujeres de entre 15 y 49 años es del 89%, a pesar de existir desde el 2009 leyes sobre Salud Reproductiva.

La práctica del **matrimonio infantil** está muy extendida en **Uganda.** Se estima que el número de niñas jóvenes que se casa antes de los 18 sobrepasa el 46%. Las consecuencias de esto son graves, especialmente para niñas muy jóvenes (12-13 años es la media de edad en algunos pueblos).'' Lo mismo la **ablación,** extirpación de clítoris se practica al este de Uganda.

El panorama es desolador , siempre que hablamos de mujer estamos asociando a sus niños a su suerte, en Uganda es frecuente que mujeres y niños sufran violencia en sus propios hogares, los pequeños son violados y luego secuestrados, e ingresados como niños soldados obligados a asesinar y masacrar gente por orden de superiores , otros explotados por las redes de trata , son soldados de proxenetas ; quienes puedan escapar de esto , ingresan a un mundo de mendicidad que tiene a miles de niños callejeros en especial en la capital de Uganda, expuestos a malísimas condiciones y riesgos del ambiente , persecuciones de adultos , y muchas veces **sin identidad -**

porque no se los registra al nacer- ingresan a mundos oscuros de difícil salida y pérdida de derechos , en especial , a la posibilidad de crecer sanos y educados.

Un lugar aterrador para las ilusiones y sueños de una niña adolescente es nacer en **Burkina Faso**, sus padres concretan **matrimonios forzados**, más de 47000 niñas al día son obligadas a casarse a la fuerza con hombres mayores, que las unen a sus otras mujeres para trabajos pesados , son vientres obligados a gestar criaturas . Las jóvenes no pueden acceder a métodos anticonceptivos por su coste y así poder controlar la natalidad, desde pequeña ve avasallado su derecho a elegir con quién y cuándo casarse, por intereses o necesidades familiares por lograr una dote y de negarse, la niña puede recibir terribles amenazas y violencia aún en su hogar de infancia. La joven Sala fue entregada en matrimonio a un viejo comerciante polígamo benefactor de su familia, por negarse ella terminó recibiendo castigos allí y en su hogar de origen, hasta que finalmente se rindió. Su caso fue denunciado por "Femmes Solidaires', éste es el drama de muchas chicas.

Amnesty ONG documenta que aún rige una práctica conocida como **"Pog-lenga**", que significa "mujer de regalo": según esta tradición, una novia puede llevar a otra joven a la familia de su esposo como regalo adicional por el matrimonio. Dos jóvenes sacrificadas a matrimonios indeseados en la misma ceremonia.

También rige la costumbre del **Levirato,** donde muerto el marido, la mujer viuda debe someterse a un nuevo matrimonio con un cuñado, si no lo hiciera la familia puede despojar de todos sus bienes a la esposa viuda aunque tenga niños a su cargo. Esto sume en más pobreza a la madre y los niños. Estas costumbres abonan a la transmisión y propagación del SIDA.

Viudas y ancianas pueden quedar en la miseria acusadas de brujería.

Burkina Faso es asiento de tribus como los Lobi, aún migran por alimento y cultivo, atraviesan el Volga Negro, sus manos levantan hogares, aldeas, hacen vasijas e instrumentos como el pueblo hecho a mano de los descendientes de la dinastía Kassena, habitantes de Tiébélé. Entre las ruinas de Loropeni, un mundo y un silencio y una música baña la faz de sus mujeres.

Una tradición de siglos avasalla derechos de la mujer en **Zambia**, al imponerle costumbres sobre su propio cuerpo para satisfacer al hombre. La niña desde sus diez años debe estirar sus labios menores, **ELM** es una sigla vergonzosa que oculta una práctica rodeada del oscurantismo transmitida generación a generación y a pesar que acceden a atención psicológica y sanitaria, ese atributo es un orgullo personal de su identidad de mujer. **¿Cómo barrer estas creencias ancestrales y prácticas sin educación y concientización?**

En **Somalia** castigada por guerras y hambrunas, desertización y desplazamientos y signada por una pobreza extrema, se practica la **Poligini**a: los matrimonios son arreglados entre novio y familia de la novia, sin que la novia tome alguna decisión al respecto. Si decidiera iniciar un divorcio se vería coartada, se favorece al marido, si él lo inicia habrá divorcio –

El mayor drama sigue siendo la ancestral costumbre **MGF Mutilación genital Femenina**, es un rito de Sangre o Blood Ritual, una práctica inhumana que desde hace más de cuatro mil años marca a fuego la vida de millones de mujeres **en más de veintiocho países del planeta**. La ablación se practica a la niña recién nacida o cuando joven al llegar el tiempo de la iniciación, sin anestesia. La joven antes de pasar por este rito es considerada impura. Este rito al que se somete al 95% de la población femenina, deriva en infecciones y heridas, fístulas que dañan el

cuerpo de la joven y marcas que se llevan por toda la vida. Cada 3 horas muere una joven por estas prácticas.

Burundi está atravesado por la pobreza y falta de oportunidades, ‘’La mujer está al mismo tiempo en segundo plano en lo público, sufren violencia en todos sus grados y mucha más discriminación de la que podamos imaginar. Aun así, son la sal de la tierra y la savia de la sociedad, sin cuyo aporte Burundi y todo el continente negro estaría todavía peor de lo que está hoy día’’

En **Malawi** , la terrible propagación del SIDA es auspiciada por las costumbres tribales arraigadas – **los casamientos infantiles** – niñas de 12 años ya son madres – y **los rituales de iniciación sexual -,** los propios padres envían a sus niñas desde 7 años a un campamento a iniciarse en un ritual de limpieza **“fumbi kusasa**”, donde se les enseña a “complacer a los hombres”. Algunas son graduadas al tener sexo con el maestro. Otras regresan a sus hogares para perder su virginidad con los “**hyena**” (Kachindamoto,2017) (hombres contratados por los padres o posibles maridos pagando entre 5 y 7 dólares). También se llevan a este ritual de limpieza a mujeres viudas o las que sufrieron un aborto. Ellos cumplen este ritual a fin que la joven sea fuente de placer para su esposo y libere a la familia de supersticiones ¿Podríamos por un instante estar en la piel de estas niñas?

Según la tradición no se debe usar preservativo y el hombre hiena no debe estar infectado pero Malawi tiene una **tasa de prevalencia del VIH/SIDA** sumamente elevada, que afecta al 16.4% de los habitantes entre 15 y 49 años y es causa de un 70% de las muertes en los hospitales.

Mujeres y niños en la **República del Congo**, sufren **violencia de grupos no oficiales que extraen de forma ilegal el coltán,** materia prima para la industria de tecnología de avanzada que se usa en el mundo entero, los celulares…siendo que dicha ilegalidad favorece a la clase política congoleña, deja a las mujeres **a merced de múltiples formas de explotación y violencia, que lo signan como el Peor Lugar del Mundo donde Nacer Mujer.**

En Congo- según Caddy Adzuba –periodista y activista Premio Príncipe de Asturias, la Mujer es considerada Sagrada, de ella dependen hijos y nietos, por eso si se ataca a una mujer quedan liberados a su suerte sus descendientes. La Mujer es la fuerza de su Hogar y sostén emocional de su marido, cuando una mujer es violada -, la violencia sexual es muy frecuente-, desmoronan al marido y al Hogar…Mujer, Sagrada y triste blanco de los depredadores.

Angola tiene en la mujer a sus víctimas más afectadas por la prolongada guerra , 30 años sembraron mucha muerte entre la población, violencia de guerra exacerbada contra las mujeres, viudez al perder a sus compañeros en combate, violaciones silenciadas en ataques de soldados, jóvenes secuestradas, muerte de muchos niños y homicidios en manos de sus propios maridos.

Por su pobreza son obligadas a trabajar para los campamentos militares de la UNITA donde se dan hechos de violencia sexual cayendo en una **servidumbre sexual por alimento.** Hay una alta mortalidad materna 1500/100000. La mujer entre tanta carga impuesta por un sistema dominante y patriarcal vive invisibilizada, obstruida para lograr su papel protagónico en la sociedad.

Nigeria, **es triste reino de la Trata de mujeres**, conocimos los sucesos recientes de Boro Karam que sacudieron al mundo. Este grupo armado secuestra, viola, vende jóvenes estudiantes, los propósitos de la trata de personas son ofensas comunes a la población

vulnerable. Desde la perspectiva de género involucra a víctimas de ambos sexos, pero en especial a Mujeres, adolescentes y niñas. La organización de **la trata acciona sin discriminación sobre los más desprotegidos** para someterlos a trabajos forzados, ingresarlos como fuerzas armadas en guerras internas o internacionales , o como escudos humanos, o los llevan a grandes centros ejerciendo la mendicidad forzada , agilizando **la venta de menores de edad y venta de órganos ,** los suman a **redes de explotación sexual** y en donde se encuentra permitido , eligen menores para entregarlas por dinero, **en casamientos forzados con adultos mayores.**

Ghana es cuna del feminismo, tiene un alto índice educativo y las mujeres acceden a trabajos y a estudios universitarios, pero impactada por una práctica ritual de 300 años llegó a movilizar al mundo occidental, inclusive con la intervención de EEUU, en este caso increíblemente llegando a un entendimiento con los poderosos, no salvó a las víctimas. De acuerdo con la tradición llamada **trokosi**, practicada en el sudeste de Ghana, - también en Benín, Nigeria, Togo -.**se entregan a las niñas vírgenes a los sacerdotes de la aldea como una forma de apaciguar a los dioses por los crímenes cometidos por miembros de la familia**. La palabra trokosi en la lengua de los ewe significa **"esclava de los dioses**". Una vez entregada a los sacerdotes, la niña se convierte en su propiedad y es obligada a realizar tareas domésticas sin pago, el lazo también incluye los servicios sexuales de por vida. **La Constitución de Ghana luego de 1998 prohíbe estas prácticas de privación de libertad pero ante su práctica urge erradicarla, por atentar al derecho constitucional de libertad y afectar tanto a las mujeres y niñas.(Rivolt,2007)**

Esclavitud moderna siglo XXI fronteras afuera de ASS.

Las guerras internas, las carencias extremas, falta de trabajo y el modelo patriarcal, están obligando a millones a ingresar en el circuito de **Migraciones forzadas,** donde caen en redes de trata o de trabajo, indigente, no pago, o en el ejercicio de prostitución, rodeados de violencia extrema a riesgo de vida y de ser estigmatizadas por ser mujer y vivir sola.

Cuando emigran lamentablemente continúan las prácticas tribales: **de MGF Mutilación Genital Femenina -, hay ejemplos denunciados en España, Francia y otros espacios receptores.**

El Cuerpo Legal Internacional ha legislado todo el siglo XX una Consigna mundial suprimir la esclavitud, la trata de esclavos, el trabajo forzado, cualquier práctica lesiva con la libertad de las personas y análoga a la esclavitud en todo el orbe.(El Convenio sobre la Esclavitud, (1926) , El Convenio sobre el Trabajo Forzoso, (1930) .OIT medidas en materia de trabajo forzoso u obligatorio, Convenciones ONU (1957). En 1998 se publicó una ley que prohíbe todas las formas de trabajo ritual forzado, al igual las Constituciones modernas de los Estados Africanos.

Pero el mundo occidental , neoliberal o capitalista , vuelve a aprovechar la condición sufriente del africano subsahariano , migrante en la ilegalidad y sin recursos lo transforma en un esclavo moderno en sus propias locaciones, lejos de su clan, de su familia, con lenguas que no puede entender, afectando su identidad al retenerles los documentos, derrumbando sus sueños y posibilidades otra vez.

Abordaje desde la Perspectiva de Género y Compromiso

El compromiso llama a contribuir concientizando a la comunidad mundial, a colaborar con visibilizar estas problemáticas severas de género y la revisión de prácticas que responden a

valores tradicionales o por fuerza, y o postergación cultural, dañan a generaciones de mujeres y niños.

La perspectiva de género para el abordaje de temas como los que vemos afectan al ASS, es considerada en las agendas de los organismos internacionales para superar los escollos del Siglo XXI que se reflejan en la salud de las economías y poblaciones del mundo.

Según la FAO el detalle de los escollos que afectan los indicadores de Desarrollo Humano desde esta perspectiva son:

"Persistente y creciente carga de la pobreza sobre la mujer;

Acceso desigual e inadecuado a la educación y capacitación;

Acceso desigual e inapropiado a los servicios de sanitarios y afines;

Violencia contra las mujeres;

Efectos de los conflictos armados y de otra clase sobre las mujeres;

Mecanismos insuficientes para promover la superación de la mujer;

Inadecuada promoción y protección de los derechos humanos de la mujer;

Estereotipos sobre la mujer y desigualdad en su acceso y participación en todos los sistemas de información, en especial los medios masivos de comunicación;

Desigualdades en materia de género, en el manejo de los recursos naturales y la protección del medio ambiente;

Persistente discriminación y violación de los derechos de las niñas "

Los nuevos colectivos liderados por ONGs y por mujeres líderes que luchan por futuro mejor para pobladores del ASS, reflejan el espíritu africano y las lecciones de Nelson Mandela,

cuyas virtudes son guía para afrontar la adversidad, conectar a la gente, empoderar y obtener logros para bienestar de todos. :

Hago una Mención de Honor a **Fátima Mernissi**, intelectual muy comprometida con la sociedad y su tiempo, visionaria del impacto en las congéneres , llamada a actuar por Sororidad con ellas , por su denuncia internacional sobre el patriarcado, en especial en la sociedad musulmana.

----Y en este camino hacia la emancipación y conquista de derechos fundamentales , reconocer a activistas y organizaciones internacionales que forman un colectivo solidario y valiente, Mujeres que acceden a lugares políticos y sociales e inclusive mujeres de la misma ASS que a pesar de no estar visibles luchan con determinación y corazón de leonas para establecer estandartes de luz para sus comunidades en este milenio. (**Anexo**)

Educar y Empoderar a la Mujer

Necesitamos desterrar una idea negativa y poderosa para la desigualdad '' la Mujer es Inferior al Hombre'' que conduce sin fin al ejercicio de Violencia hacia la Mujer y sus niños.

El lema 'Educa y colabora con una mujer y estás capacitando a toda una familia y a la nación entera' reconoce la dimensión enorme del sentido que una mujer imprime a su sociedad.

Empoderar a las mujeres en educación – crear planes para que todos los padres envíen a sus niñas a educar hasta su graduación- , ingresarlas en emprendimientos económicos- con el acceso a microcréditos y su inclusión en empresas - en funciones de liderazgo en ONGs, en Política en cargos públicos , es total beneficio para el ASS y ayudará a liberar a sus hermanas del ASS de prácticas ancestrales que aún sostiene el modelo patriarcal arraigado, salvando a las jóvenes y sus familias de enfermedades , muertes tempranas **y de la voraz feminización de la epidemia del HIV/Sida.**

Comprometer a toda la sociedad africana civil y a la clase política de todo el Continente Africano a cuidar mejor a sus niñas y mujeres. Ellas, empoderadas , son motor privilegiado para el cambio y el desarrollo económico de sus sociedades, ellas son capaces trabajar indeclinablemente y mediar en conflictos sin uso de violencia, y de promover en sus ámbitos la igualdad social y política y la equidad y justicia que necesita ASS para su progreso.

Convocar en estos planes a todos los responsables gubernamentales, políticos y económicos para que la desigualdad económica no continúe arrasando con millones de ciudadanos de este mundo que merecen el destino de una mayor equidad social y respeto para sus vidas.

Hay 900 millones de seres en el África Subsahariana y se necesita mejorar el IDH y su condición de vida urgentemente al menos en un 50%, para quitarlas de su Estado de Pobreza. Se necesita inversión continua en: Educación, Salud y Saneamiento

Un regalo para el alma de la mujer del ASS Oración

El Alma recuerda que vino a la Tierra con un canto "África"

Mundo , recuerda a los hijos que somos que desde todos los tiempos llegamos a ti.

Recuérdanos Mundo, somos África nuestra,

con lágrimas y sueños en el camino, guerreras y sobrevivientes, rompimos cadenas,

somos África vibrando en la historia,

un río pródigo que abraza y recorre toda la Tierra

para proclamar por justicia , igualdad y liberación. '

Los maestros espirituales vean a la Mujer subsahariana como una estela de Luz entre los suyos, por su práctica de amor, compasión, lucha, entrega y resiliencia que sigue poniendo Vida y Amor allí donde ha recibido duras enseñanzas inmerecidas en su aprendizaje vital.

Que alentados por los rituales de bien cuidadosamente guardados en el alma de sus pobladores , iluminen a las mentes y ablande a los que han obstruido la libertad y el bienestar de los africanos y sea oportunidad de renacer y expandir seres valiosos que transformaron en

vulnerables, -mujeres, niños y débiles - a quienes han opacado por siglos de opresión. Resurja su esplendor como raza , para que se vea iluminado el mundo emocional de millones de seres del África subsahariana , y el camino de fortaleza y coraje que le es propio, y se recreen y multipliquen las potencialidades de tantas mujeres hermosas de alma , guardianas creativas y llenas de luz que se brindan con amor a sus comunidades.

Muchas gracias.

Marisa Aragón Willner.

Nota de autor:

En relación con mi ponencia Memoria Colectiva y Cuerpo presentada en este mismo XIII EIDE Marruecos _2018 , transcribo un párrafo a esta conferencia magistral.

Rescato dos conceptos referidos a procesos posibles que dan cierre a la Memoria Colectiva, caer en la Amnesia Colectiva como previno la UNESCO y cada sociedad tiene un derecho al Olvido activo. Rieff (2016).

Pero **también si la Memoria Colectiva son enseñanzas y rituales ancestralmente aceptados , y en la actualidad se constata traen sufrimiento a los miembros de los grupos, deben ser objeto de revisión y cambio- colectando para la memoria en forma Documental dicha práctica tal como lo cuentan de la boca de sus ancestros pero trabajando con programas de Educación para la Igualdad, reuniones de mediación , entrevistas interdisciplinarias, con vistas a intervenir sobre estos elementos culturales y étnicos de manera respetuosa y conciliadora pero firme, en especial cuando se constatan que dichas tradiciones lesionan los derechos humanos en parte de la comunidad y dañan sus cuerpos . Tal pueden ser las prácticas rituales a las que someten a niñas y mujeres africanas (MGF, niñas Trokosi, casamientos infantiles, iniciación sexual con hombres hiena, ELM en pequeñas, que están llevando a una pandemia de HIV femenina y alta mortalidad de mujeres y niños en ASS)**

ANEXO

Organizaciones comprometidas con el ASS

. Por citar a algunas del inmenso colectivo solidario en misión : UNICEF, Amnistía Internacional, Humanium, África Fundación Sur ORG,OXFAM, ALBOAN, International Needs Ghana (ING), ,Cruz Roja Internacional, MSF; FAO, y más trabajando en agudos problemas de hambrunas, guerras, salud, educación, agua, vivienda etc.

Mujeres que trascienden – liderazgo y activismo necesario[5]

Más Mujeres ocupando la vida política de África: Ellen Johnson-Sirleaf, presidente de Liberia, Joyce Banda, expresidenta de Malaui, Grace Machel, esposa de Mandela, Faten Benrauda, juez-jefe en el CPI de la Haya, Winni Byanyima, Julia Ssebutinde, etc.

Voctoire Ingabire Umuhoza, presidenta valiente de los partidos de la oposición en Ruanda, que vivía en Bélgica y actualmente está encarcelada en Ruanda.

Angelique Umugwaneza, hutu ruandesa, que: "como superviviente de los dos genocidios, (Ruanda y RD. Congo) dedica su vida, , a mediar en los conflictos africanos.

….. Fatimata M`Baye, defensora de los sin voz y sin derechos, en Mauritania. Sufrió el matrimonio forzoso y se ha convertido en defensora de los Derechos Humanos. "Ante la injusticia no se puede callar".

Gertrude Mongella, madre y profesora, de Tanzania. Fue la primera persona en presidir el Parlamento Panafricano.

Caddy Adzuba, activista congoleña por los derechos de las mujeres y premio Príncipe de Asturias. “Europa debe preguntarse si es lícito que su desarrollo se sustente sobre la desgracia y el expolio de otras partes del mundo”

Theresa Kachindamoto, gobernadora de Malawi. En la ley de Malawi, los jefes tribales- el 10% son mujeres - son guardianes de las tradiciones y, tienen el poder de cambiar o abolir prácticas culturales. Theresa ha logrado anular 850 casamientos infantiles ‘ cutomary law ‘ , evitar los campamentos de iniciación sexual con niñas desde 7 años y trabaja en pos de la educación y el cuidado de las niñas.

Efua Dorkenoo es de Ghana.. Efua es una de las pioneras en la lucha contra la ablación. Fue la primera en subirse al estrado de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y gritarle al mundo entero que la mutilación genital era un ataque directo a los derechos humanos.

Waris Dirie, modelo africana de Somalia, escritora y activista en la lucha contra la mutilación genital femenina siendo por el mismo desde 1997 a 2003 embajadora especial de la ONU

Tres africanas fueron galardonadas con el Premio Nobel,. En 1991, la activista política y escritora sudafricana Nadine Gordimer recibió el de Literatura, mientras que el de la Paz fue otorgado a africanas en dos oportunidades: en 2004 a la activista política y ecologista keniana Wangari Maathal, y en 2011 a la actual presidenta de Liberia, ya citada Ellen Johnson Sirleaf. A su vez, otras mujeres del ASS son reconocidas por instituciones regionales e internacionales por su activismo y por dar visibilidad a la lucha por sus derechos

BIBLIOGRAFÍA

Arribas, Ricardo(2013) - *La herencia africana (5/8): la religión de los negros en América*- Recuperado de http://www.jazzitis.com/articulos/la-herencia-africana-58-la-religion-de-los-negros-en-america/

Becerra, Ma. José (2016) - *La situación de la mujer en África: entre el activismo y la desigualdad* –Recuperado de http://www.vocesenelfenix.com/content/la-situación-de-la-mujer-en-áfrica-entre-el-activismo-y-la-desigualdad

Césaire. A- - poeta de la Negritud, citado por Grandi, J –Director de la oficina Regional de Ciencia de la Unesco para AL y Caribe y Cluster Mercosur , en el trabajo *Sitios de la Memoria en la Ruta del Esclavo en la Argentina ,Uruguay y Paraguay* P, 8 . Recuperado de http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001906/190690s.pdf

Cook & Lovell 1991; Crónicas de San Buenaventura (1725) citado por Malvido 2006, 2007 en *El suicidio entre los esclavos negros en el Caribe en general y en el francés en particular* (2010). p. 114 –Recuperado de http://cemca.org.mx/trace/T58/Malvido_T58.pdf

FAO-CapII-Enfoque de Género. *Plan de Acción de la FAO para la Mujer en el Desarrollo*, vigésima octava sesión de la conferencia, 20 de oct.-2 de nov. 1995, FAO, C95/14 - Sup.1 –

Rev.1.Felis, Clara- *El negocio de la esclavitud africana en la Europa moderna* . España-Madrid 2017- El País Recuperado de http://www.elmundo.es/cultura/2017/02/22/58a84364268e3e2b7d8b45c8.html

Fernández Méndez, E (2008). *Recopilación crónicas sobre Guadalupe, Martinica, Haití e islas francesas* citado por Malvido 2006, 2007 en *El suicidio entre los esclavos negros en el Caribe en general y en el francés en particular*. Trace 58 (Diciembre 2010) p. 114 –Recuperado de ttp://cemca.org.mx/trace/T58/Malvido_T58.pdf

Garnelo Morán I. *La Cultura Negra Americana entre la Aculturación y el Sincretismo Cultural* –Recuperado de http://www.academia.edu/11424710/La_Cultura_Negra_Americana_entre_la_aculturacion_y_el_sincretismo_cultural

Grande Gascón, María Luisa – Universidad de Jaén -*Igualdad de Género y Cooperación para el desarrollo del ASS en un contexto* , .pdf

Grabriel ,T (1969) *Literatura Africana*- poema http://www.radioafricamagazine.com/poesia-africana-desde-el-pasado-hasta-el-presente/

Mallo, Silvia (2001) – Universidad Nacional de La Plata- Inv. Adjunta Conicet - *Mujeres esclavas en América a fines del siglo XVIII: una aproximación historiográfica*, .pdf

Malvido, Elsa (2010) El *suicidio entre los esclavos negros en el Caribe en general y en el francés en particular. Una manera de evasión considerada enfermedad, siglos XVII y XVIII* », *Trace*, 58 p.113-124.

Márquez Macías**,** Candau Chacón (2016) *Las otras mujeres de América: las esclavas negras en tiempos de la Colonia. Un estudio a través de la correspondencia privada*- Univ. Huelva-VISITAS AL PATIO No. 10 - 2016, ISSN 2248-485X, pp. 75-92

M SOLA. Reche, P. (2015) *Mujeres Africanas Protagonistas de su Liberación*. Cuadernos Marzo- Abril 2015, Vol. XXIX, n° 1- Fundación Sur. Dpto. África.

Noriega,Raquel (2018*)- el increíble legado de 13 mujeres que murieron en 2017 y probablemente no conozcas*- presentando a Héritier, Françoise recuperado de

https://muhimu.es/inspiracional/legado-mujeres/

Oquendo, Leyda- (2016) *Apuntes sobre la historia de la esclavitud femenina en América* ,.

Perez Ventura, Juan – *La colonización de África* –(2016) publicado en El orden Mundial en el Siglo XXI

Pinkola Estés –(2012) - *Desatando a la Mujer Fuerte*- Buenos Aires- Argentina . Ed. Planeta

Piqueras, JA. (2002) *Azúcar y esclavitud en el final del trabajo forzado*. Madrid España- Fce citado por Malvido 2006, 2007 en *El suicidio entre los esclavos negros en el Caribe en general y en el francés en particular* . Trace 58 p. 114 –

Rivolt, Anabela (2007)- *El caso de las niñas trokosis en Ghana* . La Haine. Observ. de Conflictos. Enero 2007 –Recuperado del sitio http://www.grupotortuga.com/la-mujer-del-africa-subsahariana-y

Wilson, Stoneking y Cann- (1987) Mitochondrial DNA and human evolution, Nature volumen 325, pages 31-36 (01 –enero-1987) . doi: 10.1038/325031a0 Recuperado de https://www.nature.com/articles/325031a0

Ziegler, J.,(1988) *La victoria de los vencidos*, Barcelona –España -Ediciones B.

UNESCO- *Resistencias y Aboliciones* , – *Rebelión a Bordo* ©UNESCO, La Ruta del Esclavo - recuperado del sitio

http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/slave-route/resistances-and-abolitions/

UNICEF- *África meridional. Países en crisis, Malawi* , recuperado del sitio

https://www.unicef.org/spanish/emergencies/southernafrica/index_malawi.html

Trans-Atlantic Slave Trade Database Voyages. - Investigación Colectiva. Copyright 2013 Emory University -Recuperado del sitio

http://www.slavevoyages.org/

NOTAS

[1] Para documentar la Ruta del Esclavo, he seguido la información del sitio

https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_de_esclavos_africanos

[2]Para documentar el Legado de la Mujer Migrante, he accedido al artículo 'Herencia de la cultura Africana en América Latina 'recuperado desde el sitio

http://asomecosafro.com.co/herencia-de-la-cultura-africana-en-america-latina/

[3]Para documentar el período Post colonización al presente, he seguido el artículo de Pérez Ventura , J (2016) ' La colonización de África 1815-2015' recuperado del sitio

https://elordenmundial.com/2016/03/16/la-colonizacion-de-africa-1815-2015/

[4] Para documentar en capítulo Situación de la Mujer en los países de Alta tasa de Natalidad según el país he seguido la información de los siguientes sitios

De Burundi

http://www.afrol.com/es/Categorias/Mujeres/burundi.htm

De Nigeria

http://www.fundacionmelior.org/content/tema/violada-vendida-y-silenciada-asi-es-la-vida-de-la-mujer-nigeriana

De Ghana

http://mujeresnelmundo.blogspot.com.ar/2013/02/ghana-la-semilla-del-feminismo-africano.html

http://www.ambiente-ecologico.com/ediciones/2001/080_08.2001/080_Publicaciones_ElCorresponsal.php3

De Uganda

http://www.hoylosangeles.com/opinion/colaboradores/hoyla-col-uganda-cuando-ser-mujer-no-significa-nada-20151117-column.html

Humanium -derechos de los niños en Uganda

https://www.humanium.org/es/uganda/

De Burkina Faso

http://www.europapress.es/internacional/noticia-mujeres-ninas-burkina-faso-derecho-decidir-vidas-20160426152749.html

De República del Congo

ALBOAN , la ong de los Jesuitas en País Vasco y Navarra , - que trabaja para empoderar a la mujer de Congo dando soporte al Servicio Jesuita a Refugiados – Grandes Lagos (JRS)

https://www.tecnologialibredeconflicto.org/mujeres/ Congo, el peor lugar para nacer mujer.

https://www.tecnologialibredeconflicto.org/entrevista-a-caddy-adzuba/

De Malawi

http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-36858007

De Somalia

https://www.elsol.com.ar/la-top-model-somali-que-lucha-contra-la-ablacion.html

EFEMogadiscio1 ago. 2016 . «Somalia, Ablación »

https://www.efe.com/efe/america/sociedad/el-98-de-las-mujeres-y-ninas-en-somalia-han-sufrido-ablacion-segun-unicef/20000013-3001137

Para el capítulo de Mujeres que trascienden – liderazgo y activismo necesario, me documenté con

Teresa Kachindamoto- desde programa Mujeres Segovia (2017) , entrevista con MCalf, R .' 'Contra el Matrimonio Infantil y los ritos de iniciación sexual 'recuperado de

http://mujeressegovia.com/files/2017/03/programa-Mujeres-2017web.pdf y
http://www.lasexta.com/noticias/internacional/kachindamoto-lider-africana-que-anulado-850-matrimonios-infantiles-educacion-tendran-futuro_201605285749cd374beb288880664072.html

Efua Dorkenoo 30 años luchando contra la mutilación femenina- Entrevista diario El Mundo. (2010) recuperado del sitio

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/04/solidaridad/1265315827.html

INDICE

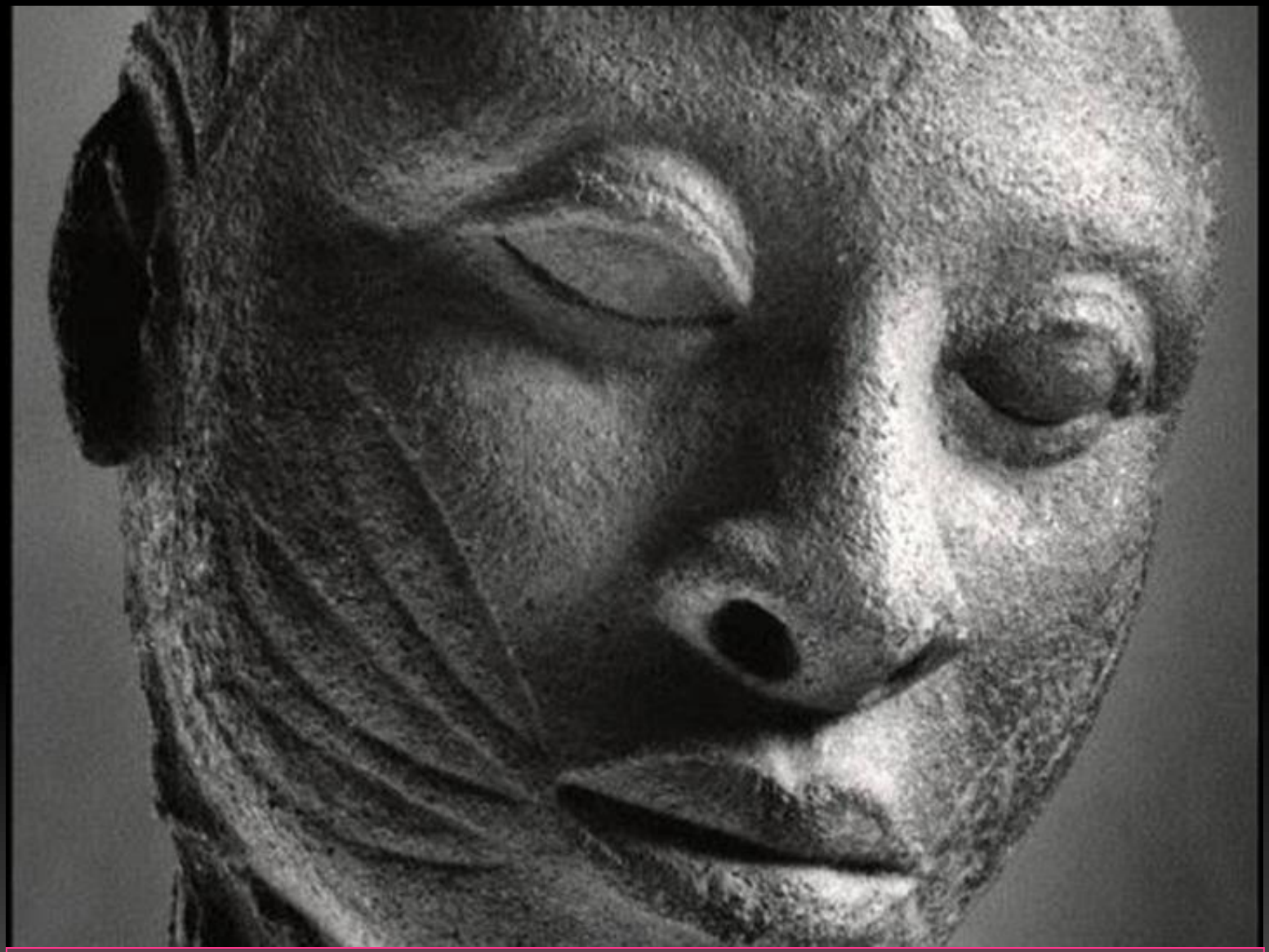
La Mujer Negra. La Eva Mitocondrial 2
África, diamante de la Tierra en disputa 3
En la Ruta del Esclavo[1] 5
Esclavitud dentro de África 5
Esclavitud transcontinental 5
El comercio transahariano de esclavos 5
Las rutas transoceánicas 6
Huida, liberación, rebelión 7
Abolición de la Esclavitud 8
Legado de la Mujer Migrante del ASS [2] 9
África – Post -colonización Siglo XIX en adelante[3] 12
Siglo XXI 13
Riqueza y Condena. Nuevas Esclavitudes 13
Problemas Actuales Desde Una Perspectiva De Género en ASS 14
Situación de la Mujer en los países de Alta tasa de Natalidad[4] 16
Esclavitud moderna siglo XXI fronteras afuera de ASS. 23
Educar y Empoderar a la Mujer 26
Un regalo para el alma de la mujer del ASS Oración 27
ANEXO 29
Organizaciones comprometidas con el ASS 29
Mujeres que trascienden – liderazgo y activismo necesario[5] 29
BIBLIOGRAFÍA 31
INDICE 35

EL LEGADO DE LA MUJER MIGRANTE DEL ÁFRICA SUBSAHARIANA_NOVIEMBRE 2018
trabajos presentados para el XII EIDE Marruecos 2018
Código 1811169059346
Fecha 16-nov-2018 0:12 UTC
Licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

Legado de la mujer migrante del África Subsahariana, la música de un viaje eterno

Marisa Aragón Willner- Argentina

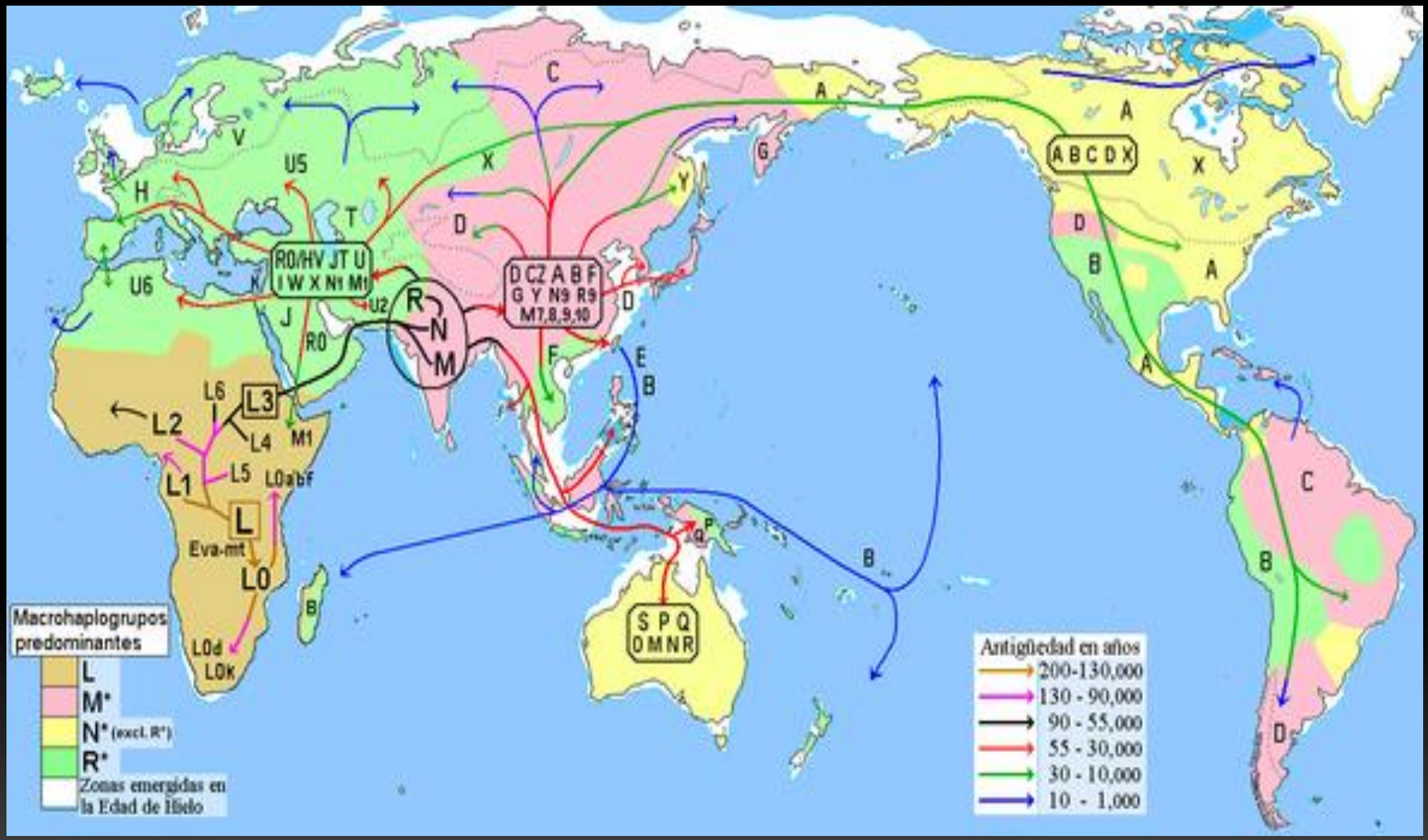
MADRE MITOCONDRIAL – EVA NEGRA



ORIGINARIA DE AFRICA CENTRO ORIENTAL

La Mujer tiene valor Sagrado, conferido por la Vida y sus ancestros, ella reúne el poder de amar y dar a luz, es la Mujer y la Madre y su valor recrea el de su comunidad e ilumina al Mundo.

El linaje materno – ADN mitocondrial



La ruta de la mujer Mitocondrial .

Todos somos, de alguna manera,
los inmigrantes
que cruzan fronteras hacia el hogar verdadero,
con la documentación correcta
expedida solo por el Alma.

Fragmento de Oración de Llegada a Casa- ' Desatando a la Mujer Fuerte' de Clarissa Pinkola Estés- Cap.-20-

Mundo Migrante. No estamos exentos de poblar un barco , de arribar a una tierra que no conocemos…

MARCO HISTÓRICO

- Esclavitud
- Colonialismo
- Abolición Esclavitud
- Post Colonialismo
- Nuevos Socios Comerciales
- Migraciones Forzadas y flagelos Sociales Siglo XXI

África Sub sahariana . Siglo XI a nuestros días..

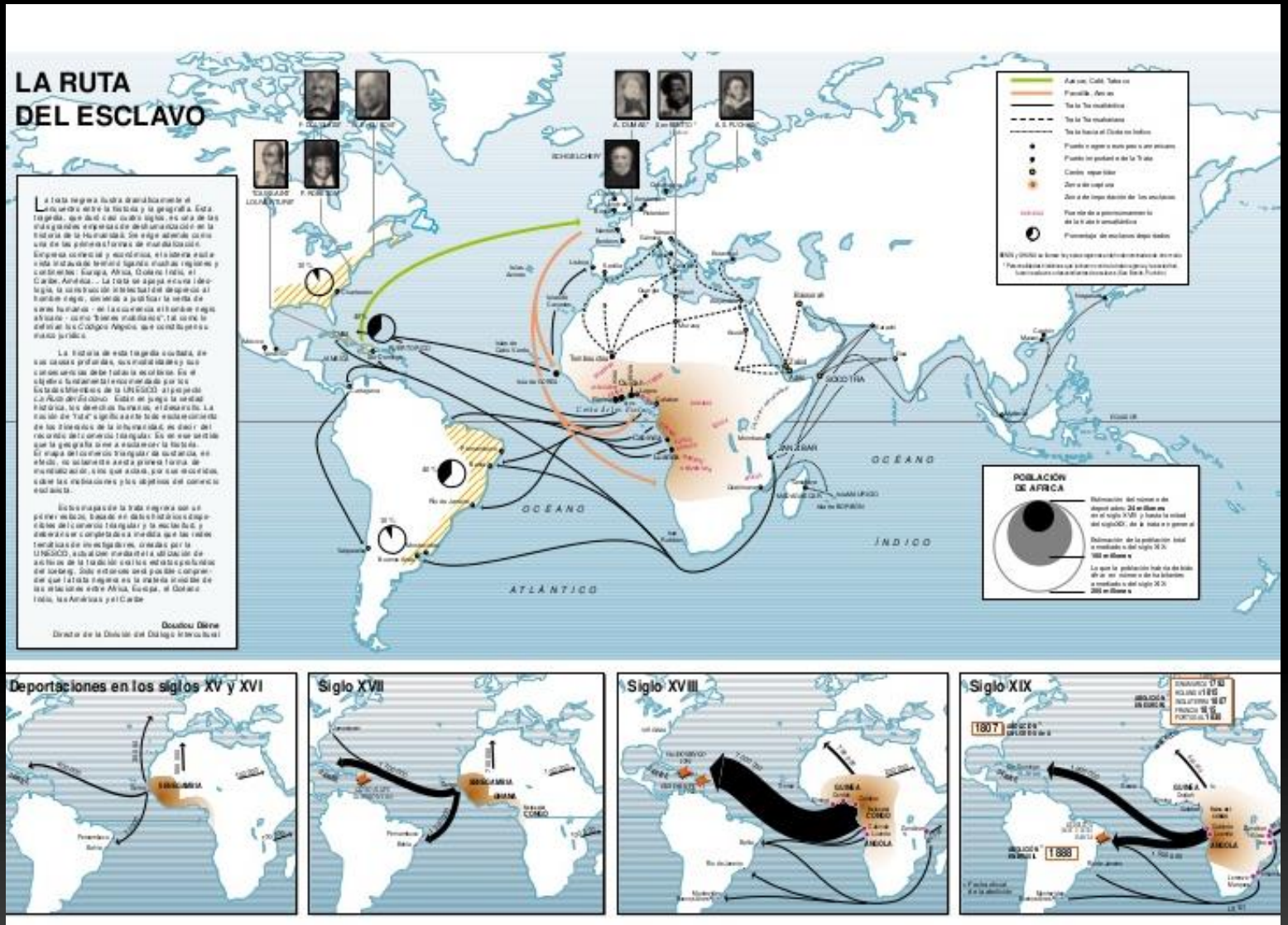
ESCLAVITUD

CORRIENTES MIGRATORIAS RUTA DEL ESCLAVO DESDE SIGLO XV A SIGLO XIX

Para la UNESCO, el recuerdo es un elemento fundamental de la lucha contra el racismo.
Transmitir la historia de la trata de esclavos fortalece los cimientos de la paz y aumenta el respeto de los derechos humanos.
"El desafío de la convivencia en sociedades multiculturales implica reconocer la memoria y la historia de cada individuo, y construir al mismo tiempo un patrimonio común que permita superar las tragedias del pasado", dijo Moussa Iye.

Mundo Migrante. No estamos exentos de poblar un barco , de arribar a una tierra que no conocemos…

LA RUTA DEL ESCLAVO



CORRIENTES MIGRATORIAS RUTA DEL ESCLAVO DESDE SIGLO XV A SIGLO XIX

LA MUJER VIAJO COMO MIGRANTE FORZADA EN PROPORCION DE 1 CADA 3 HOMBRES ESCLAVOS

UN TRÁFICO DE MÁS DE DIEZ SIGLOS – HIJOS DE ÁFRICA

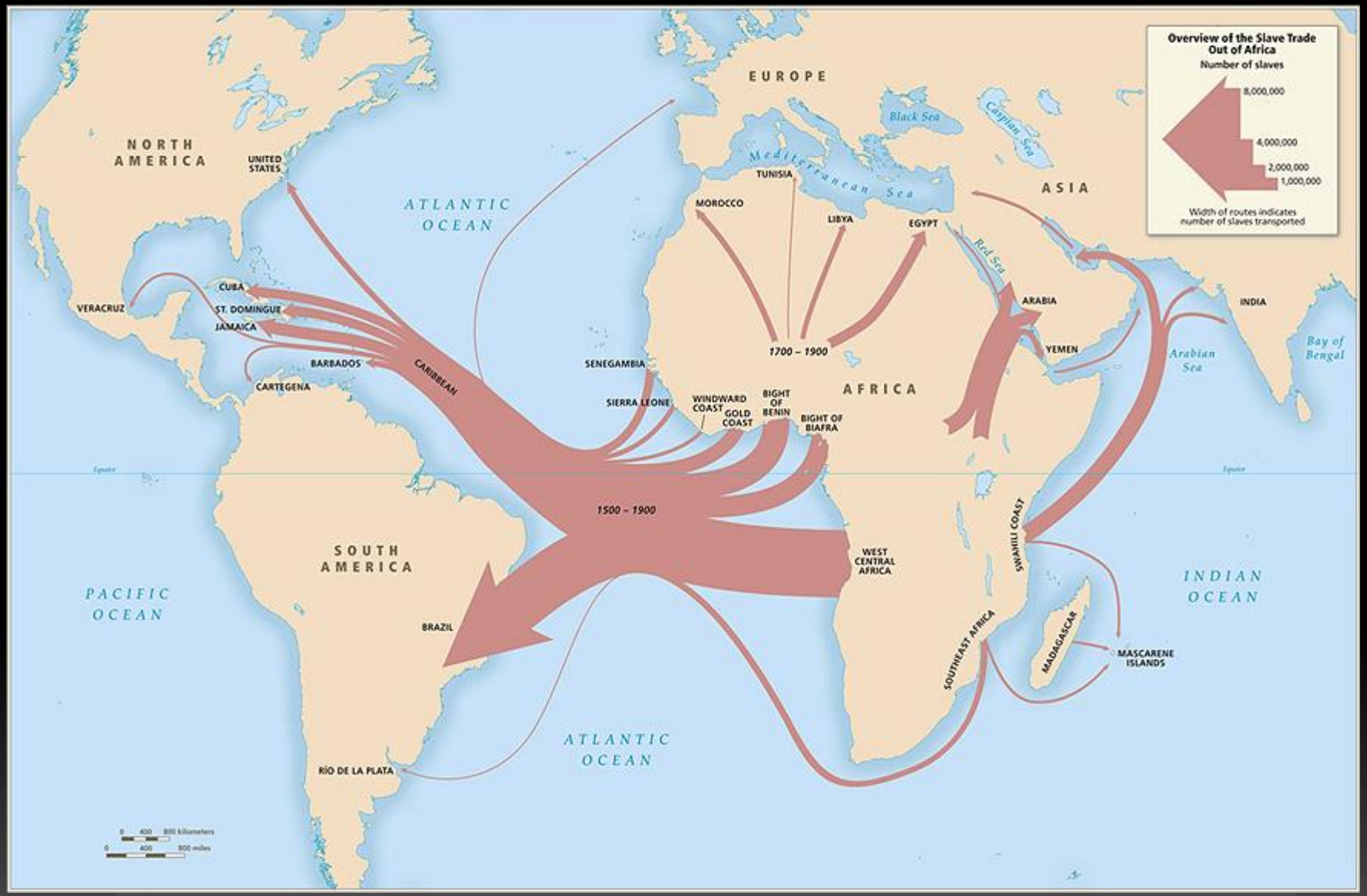
Ruta continental (entre regiones africanas)

- Desplazamientos hacia el Norte

Rutas transoceánicas:

- Océano índico Desde costa Occidental a Arabia y Asia
- Océano atlántico Norte : a Europa y a América del Norte
- Océano atlántico Sur : Centro américa y Sud América.

LA RUTA DEL ESCLAVO
Rutas terrestres y marítimas del tráfico de esclavos



RUTA DEL ESCLAVO. EL MAYOR MOVIMIENTO MASIVO DE SERES CRUZANDO OCÉANOS POR SIGLOS

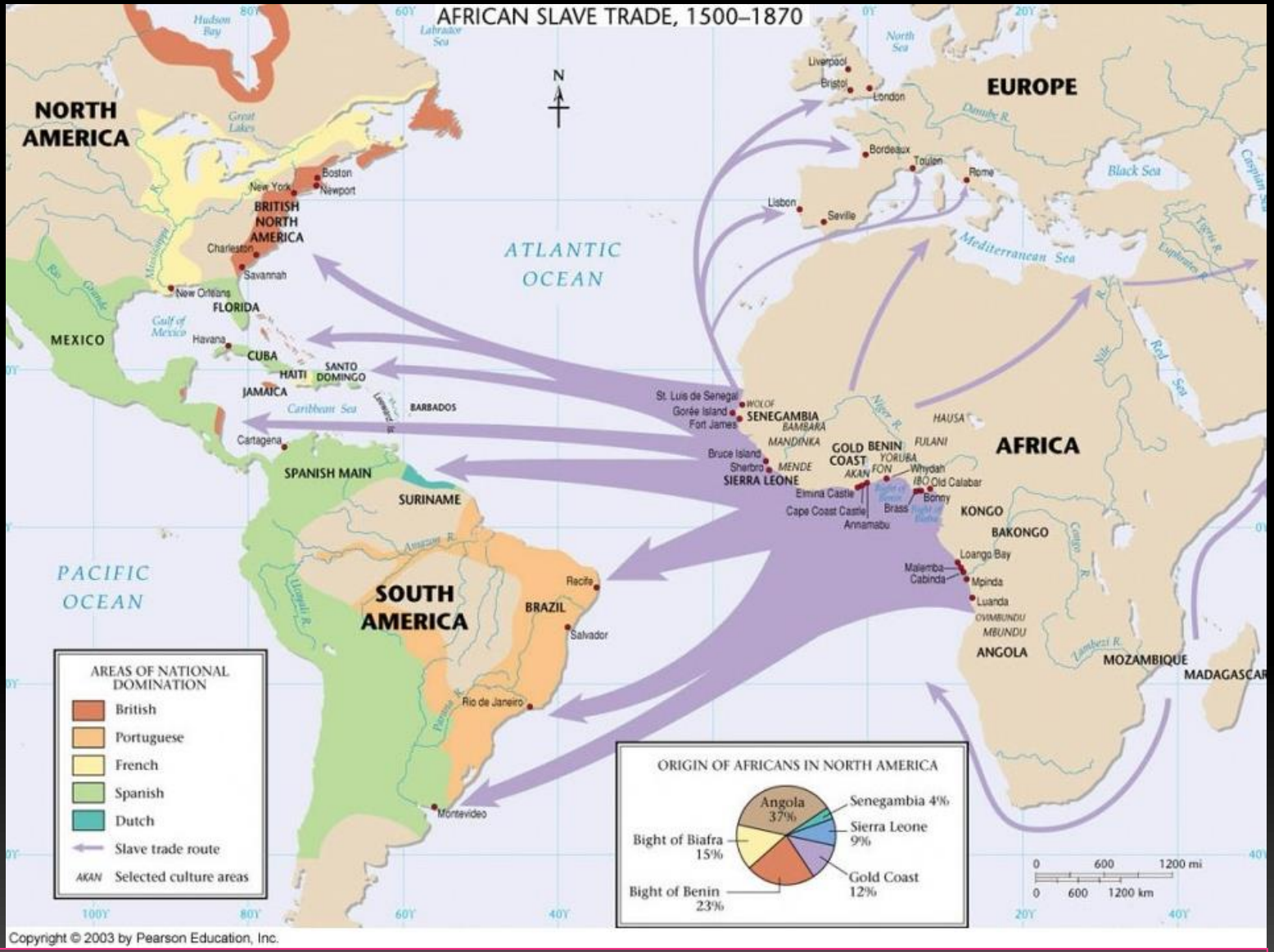
África y todas las rutas del comercio de esclavos .

1514-1866-

- Migración forzada de
  más de 10,5 millones de africanos esclavizados
- 34000 viajes
- Muertes de esclavos durante las travesías 12%
- Duración promedio de los viajes 60 días
- % de hombres embarcados como esclavos el 60%
- % de niños 20%
- % de mujeres 20%

Voyage Database -Copyright 2013 Emory University. Software licensed under GNU General Public License 3.0 or later version.

Mundo Migrante – En viajes de 60 días promedio, morían a bordo el 12.1% de los esclavos Por cada 3 hombres , embarcaban 1 mujer y 1 niño/a.



Copyright © 2003 by Pearson Education, Inc.

África, 4 siglos de tráfico de esclavos – Ruta Atlántica Norte y Sur

1514-1866- Respuestas a la crueldad del movimiento esclavista

Huida o suicidio. (de los hombres esclavos)

Liberación , esclavos libertos .

Revueltas y

Movimientos abolicionistas

LUCHAS POR LA LIBERTAD

LA ESCLAVITUD ES UN PROCESO INDIGNO DE LA HUMANIDAD

ABOLICIÓN

LIBERTAD PARA TODOS LOS ESCLAVOS DEL MUNDO. PROCESOS DEL SIGLO XIX

1833-1865- Abolición de la esclavitud

- 1833-1838, fue suprimida la esclavitud de las Indias Occidentales inglesas;
- en 1844 se adoptó igual medida en la República Dominicana;
- en 1848 la abolición alcanzó a las colonias francesas;
- en 1863, la abolición alcanzó a las colonias holandesas

Fin de la Esclavitud , Siglo XIX

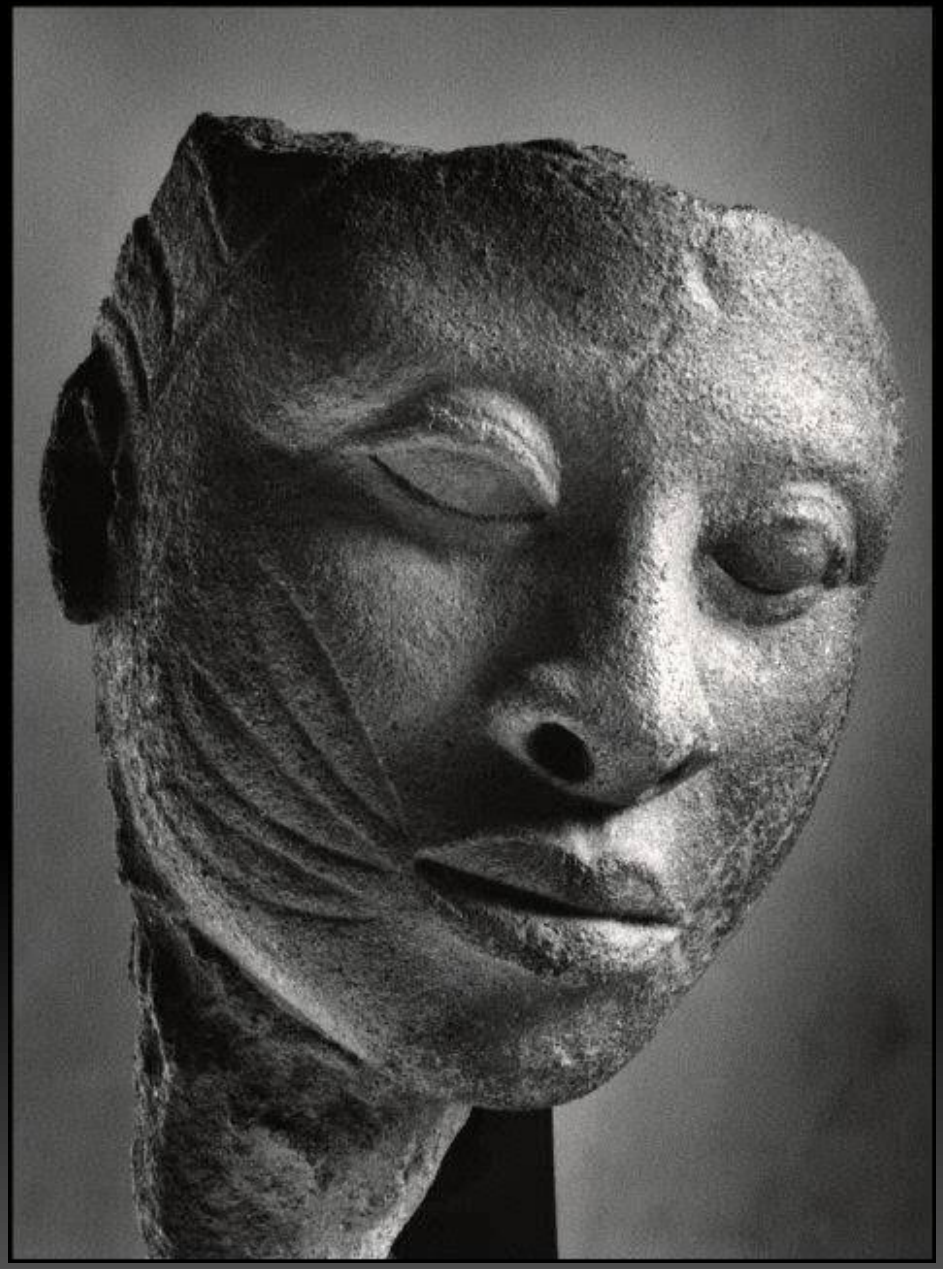
1833-1865- Abolición de la esclavitud

- La geografía del Caribe esclavo quedó circunscrita a Cuba y Puerto Rico.
- En la década de 1850 había concluido el proceso de abolición en América Latina continental. (Piqueras -2002).
- En EEUU en 1865, la 13° Enmienda derogaba la esclavitud, y paso a formar parte de la Constitución de los EEUU.

ABOLICIÓN DEL RÉGIMEN ESCLAVO EN LAS AMÉRICAS 1833-1865

EL LEGADO DE LA MUJER DEL ASSAL MUNDO

EL LEGADO DE LOS AFRICANOS A AMÉRICA LATINA TRAS 400 AÑOS DE ESCLAVITUD FORZADA.



* Photo © Herbert List - Magnum Photos

Contribuciones de la cultura africana en especial mujeres en América

Largo fue el período de esclavitud en el Nuevo Mundo y potente su legado:

- Valentía y a la vez ternura.
- Amor a la Tierra y la Naturaleza, espíritu protector, laboriosidad
- Generoso amor a criaturas de sus amos, prodigalidad.
- Transmisión de su cultura , lenguaje , dialectos
- Sus creencias y dioses , sincretismo por temor , religiosidad.

Herencia De La Cultura Africana En América Latina – Julio2015- http://asomecosafro.com.co/herencia-de-la-cultura-africana-en-america-latina/

Contribuciones de la cultura africana en especial mujeres en América

- Aporte musical entonaron canciones y nanas, armonía.
- Sus comidas y sabores, cultura culinaria.
- Sus bailes y danzas- su base rítmica está en multitud de danzas (merengue, salsa, vallenato, candombe, samba, etc.)
- La poesía de sus reclamos sociales, expresiones y lenguaje.
- La Oralidad, el Griot es su narrador oral. Su bardo o cantante

Herencia De La Cultura Africana En América Latina – Julio2015- http://asomecosafro.com.co/herencia-de-la-cultura-africana-en-america-latina/

http://www.iamhiphopmagazine.com/thegriottradition/

Tradición del Griot narrando historias a los niños

Contribuciones de la cultura africana en especial mujeres en América

- Su notable espíritu resiliente para sobrellevar las tormentas de la vida, les permitió superar pérdidas, heridas, despojos, destierro.
- Su color , que al cruzarse dio origen al mulato o al zambo, dos componentes más del mestizaje americano en tiempos de la colonia.
- El africano, la africana , esclavos en tierra americana , lograron recrear su territorio y dieron a la América los colores permanentes que distinguen su raza, su arte y con sus tambores idearon su sistema de comunicación a la vez que la música que resuena con su armonía en estos horizontes.

Herencia De La Cultura Africana En América Latina – Julio2015- http://asomecosafro.com.co/herencia-de-la-cultura-africana-en-america-latina/

Contribuciones de la cultura africana en especial mujeres en América

Ellas no regresaron a ASS (ellos tampoco) , dieron a luz a los Afrodescendientes y Fusionaron Culturas

- personas nacidas en el continente **americano**, que tienen antepasados africanos subsaharianos derivado de la esclavitud con o sin mestizaje y que influyeron sobre las culturas locales , dando lugar a la fusión cultural , por ej. Citando algunas:

- Cultura afro-ecuatoriana
- Cultura afro- peruana
- Cultura afro- colombiana
- Cultura afro-brasilera
- Cultura afro-antillana
- Cultura afro- estadounidense
- Cultura afro- rioplatense

Herencia De La Cultura Africana En América Latina – Julio2015- http://asomecosafro.com.co/herencia-de-la-cultura-africana-en-america-latina/

Contribuciones de la cultura africana en América

La cultura afro americana se expresa en las Artes

- Pinturas y tallas sobre madera, trabajo con perlas, caracoles, esculturas (terracota y bronce)
- Danza : con influencias árabes , música indígena y danzas tradicionales africanas fueron transmitidas vía tradición oral
- Arte : tallados , pinturas, cerámicas, esculturas, máscaras de diseño africano. Y arquitectura.
- Literatura : partiendo de los Griots que eran oradores, líricos y músicos , interconectaban la historia para las nuevas generaciones. Surgen muchísimos poetas y escritores que destacan contado sobre su historia y vivencias.

Herencia De La Cultura Africana En América Latina
https://www.slideshare.net/roouss/cultura-afroamericana/

UN REGALO POÉTICO DE AFRODESCENDIENTE DE COSTA RICA

Œuvre d'Abdellatif NAITADDI

Rotundamente Negra

Me niego rotundamente,
a negar mi voz, mi sangre y mi piel,
y me niego a dejar de ser yo,
a dejar de sentirme bien
cuando miro mi rostro en el espejo,
con mi boca rotundamente grande
y mi nariz rotundamente hermosa,
y mis dientes rotundamente blancos
y mi piel valientemente negra,
y me niego categóricamente a
dejar de hablar mi lengua,
mi acento y mi historia,
y me niego absolutamente
a ser de los que callan,
de los que temen,
de los que lloran
porque me acepto,
rotundamente libre,
rotundamente negra,
rotundamente hermosa.

Shirley Campbell Barr

Poetisa Costarricense e integrante
de la Red de Mujeres Afrocaribeñas
Afrolatinoamericanas y de la Diáspora

Procesos en África Subsahariana Y Situación de la Mujer Siglos XIX a XXI

COLONIALISMO

SIGLO xix

África, antes del establecimiento de las colonias europeas 1800-1880
www.elordenmundial.com/mapas

Descubrimiento de la riqueza mineral de ASS

- Las estructuras tribales fueron absorbidas,
- se emplazaron productivas colonias regenteadas por los europeos para controlar las riquezas del interior del continente
    - maderas,
    - goma,
    - oro,
    - cera,
    - marfil,
    - pieles

.

Herencia De La Cultura Africana En América Latina – Julio2015- http://asomecosafro.com.co/herencia-de-la-cultura-africana-en-america-latina/

Descubrimiento de la riqueza mineral de ASS

Ocupación europea , superioridad en armamentos , instalación en todo su territorio.

- Reino Unido
- Bélgica
- España
- Portugal
- Italia
- Alemania
- Francia

- Hacia 1885 acordaron con Alemania en la Conferencia de Berlín la colonización y explotación de los recursos africanos, beneficiando otra vez a sus florecientes industria y comercio.

Herencia De La Cultura Africana En América Latina – Julio2015- http://asomecosafro.com.co/herencia-de-la-cultura-africana-en-america-latina/

POST COLONIALISMO

SIGLO XIX Y XX

África, establecimiento de las potencias europeas 1880-1914
www.elordenmundial.com/mapas

Descubrimiento de la riqueza mineral de ASS y territorios ocupados

Fue en la Conferencia de Berlín de 1885, donde Europa decidió unilateralmente el futuro y el destino de África.

- Los europeos
- implantaron las costumbres occidentales, terminando con culturas y tradiciones locales milenarias.
- Abolieron las monedas existentes, introdujeron impuestos, cambiaron los modelos de comercio…
- Tanto las materias primas como los recursos humanos fueron explotados en beneficio exclusivo de la industria y del comercio de Europa.
- Aplastaron los movimientos de resistencia. (salvo Etiopía)

Expoliación de recursos , nuevo orden , decisión de ocupación europea.

Guerra Mundial y procesos de Des Colonización

Tras la Primera Guerra Mundial, los movimientos independentistas africanos tomaron relevancia,

que culminaría en el proceso de **descolonización**.

¡eran ESTADOS INDEPENDIENTES!

1941 Carta del Atlántico - cláusula de Autonomía para las Colonias Imperiales

SOCIOS COMERCIALES

SIGLO XXI - INTERES POR LOS RECURSOS Y SOCIOS COMERCIALES

Descubrimiento de la riqueza mineral de ASS

- Respecto de las Reservas Mundiales, el ASS posee riquezas comprobadas

- un 20% de las reservas de uranio,
- un 90% de cobalto,
- un 40% de platino,
- un 65% de manganeso,
- entre un 6 y un 8% de las reservas de petróleo
- y un 50% del oro y diamantes

que son objeto de comercio internacional, además de volúmenes importantes de otros minerales, materias primas y recursos hidroeléctricos.

- Coltán !!! Utilizado en la industria de la telefonía celular

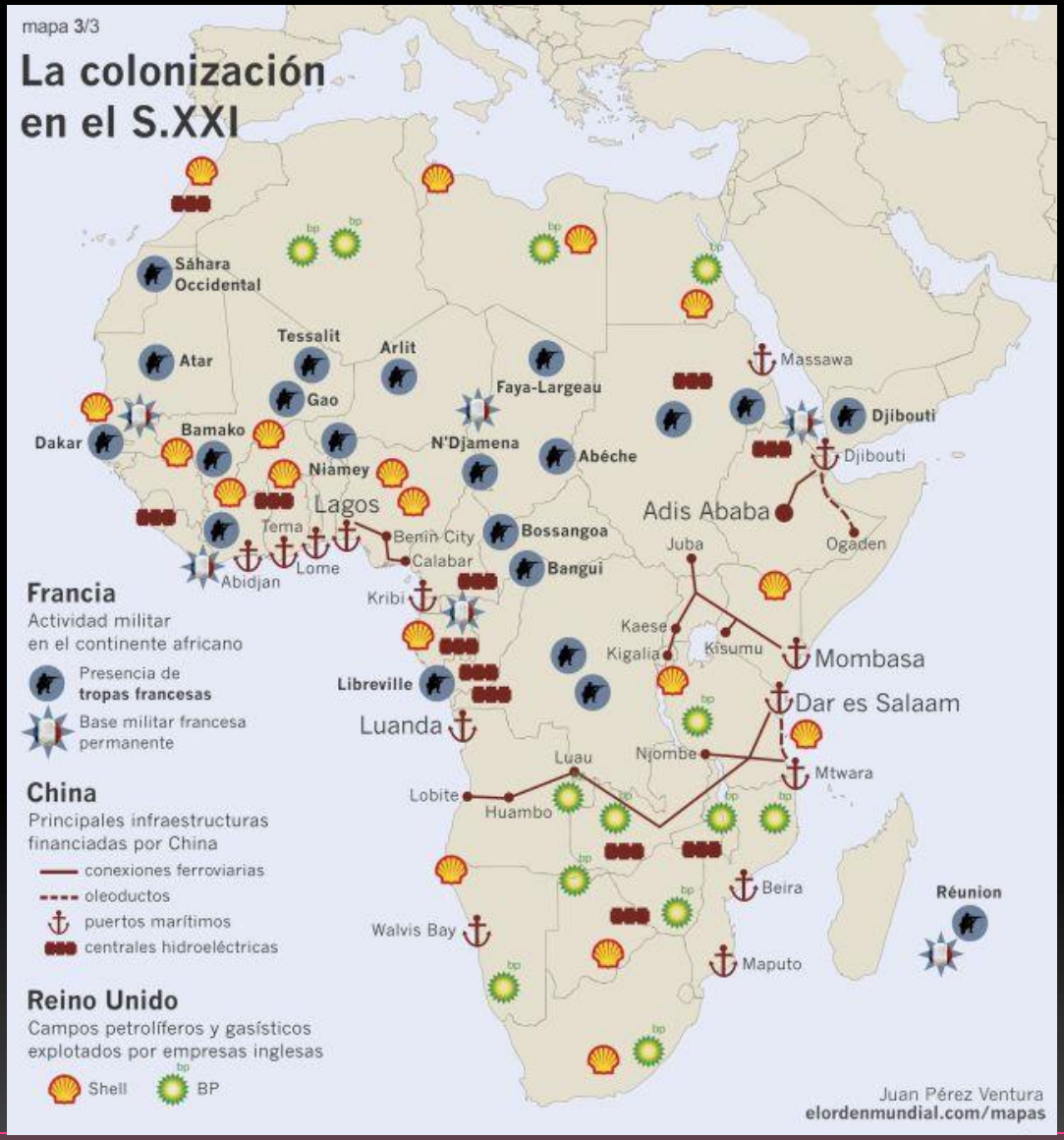
Herencia De La Cultura Africana En América Latina – Julio2015- http://asomecosafro.com.co/herencia-de-la-cultura-africana-en-america-latina/

¿qué le depara el Siglo XXI al ASS?

- De la colonización y explotación riquezas del subsuelo
- Al Socio Comercial incursionando en infraestructura e industrias de telecomunicaciones.
- Y
- ¿Cuándo es el tiempo de los recursos para los habitantes del ASS?
  - Prioridades Urgentes
    - Salud
    - Educación
    - Alimentación

Ocupación militar y

Acuerdos comerciales , inversiones y disposición de recursos..



Explotación de recursos por la vía de Socios Comerciales
www.elordenmundial.com/mapas

¿qué le depara económicamente el Siglo XXI al ASS?

- Hoy 900.000.000 de Habitantes y
  Una oportunidad única

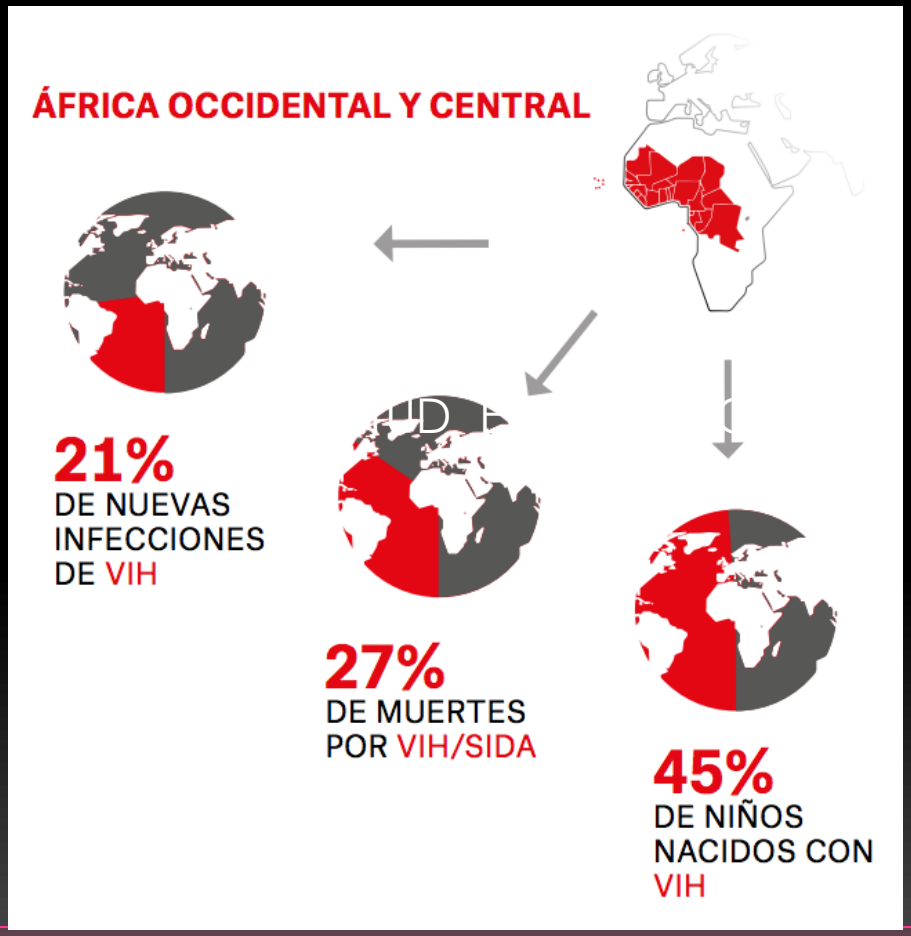
- **Sacar de la línea de Pobreza extrema al 50% de la Población del África Sub Sahariana**
- **Crecimiento de la región y mejora de los IDH.**

Acuerdos comerciales , inversiones y disposición de recursos..

FLAGELOS SOCIALES EN EL SXXI

SIGLO XXI - MILLONES DE SERES AMENAZADOS POR ESTOS FLAGELOS

EXPANSIÓN DE INFECCIONES CON HIV/SIDA , MAYOR MORTALIDAD Y NIÑOS NACIDOS CON VIH



SIDA se expande como Pandemia en el ASS
domina el SIDA en las mujeres

ESCLAVITUD EN EL SIGLO XXI

EL NUEVO FLAGELO DE LA HUMANIDAD
NIÑOS MUJERES Y HOMBRES

LA TRATA DE NIÑOS PARA TRABAJOS FORZADOS Y EXPLOTACION SEXUAL

TRÁFICO DE NIÑOS EN Benin, Burkina Faso, Camerún, Côte d'Ivoire, Gabón, Ghana, Malí, Nigeria y Togo.

NIÑAS ENTRE 4 Y 12 AÑOS RESCATADAS DE LA TRATA

children, aged between four and 12 years, were brought to Sokoto from Niger and Kebbi States for “child labour.”

MODELOS PATRIARCALES - MACHISMO Y RACISMO

ATAQUES A LA MUJER MIGRANTE . VIOLACIONES Y DESTRATO A LA MUJER SOLA

SUBASTA DE PERSONAS EN LIBIA , EN EL SIGLO XXI

EL NUEVO FLAGELO DE LA HUMANIDAD
NIÑOS MUJERES Y HOMBRES

MIGRANTES EMPOBRECIDOS A PUERTAS DE EUROPA , EN EL SIGLO XXI

EL NUEVO FLAGELO DE LA HUMANIDAD
NIÑOS MUJERES Y HOMBRES

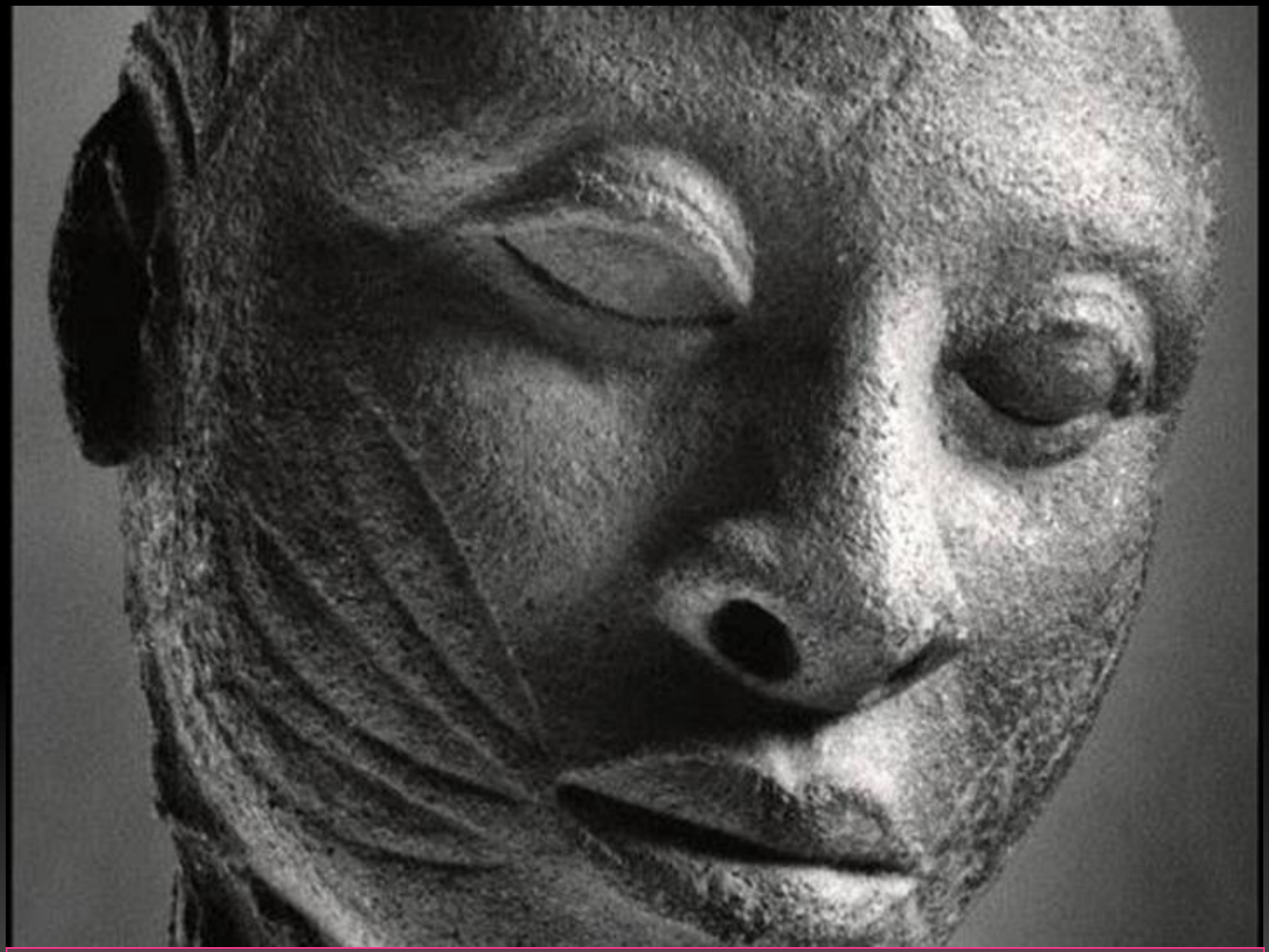
Situación de la mujer en el ASS

- Desigualdad de Género
  - privación a decidir en sus propios cuerpos – como sujetos que eligen tomar las riendas de su vida sexual y reproductiva - ,
  - la privación a acceder a la educación y el conocimiento,
  - y la privación a ejercer en órbitas políticas, económicas y religiosas.

  - Más acentuada
    - En la población rural que en la población urbana

Desigualdad de Género y modelo patriarcal abusivo con sus libertades.

SITUACIÓN DE LA MUJER EN EL ASS



UN LARGO CAMINO DE DESIGUALDAD Y DOLOR

Situación de la mujer en el ASS

- Desigualdad de Género vs. Acceso a la Educación
  - Mejora cuando las jóvenes acceden a educación

    en escuelas francesas o cristianas ‘ las jóvenes toman Conciencia de su Dignidad y quieren elegir libremente Sobre su cuerpo

  - En las poblaciones rurales , impactadas por el rigor del clan, tribu o grupo familiar
    - Las jóvenes deben acatar las decisiones según costumbres , sobre su cuerpo y su vida.

Desigualdad de Género y modelo patriarcal abusivo con sus libertades.

Situación de la mujer en el ASS

- Violencia contra la Mujer

  - Violencia Familiar
  - Violencia Sexual
  - Violencia Doméstica
  - Violencia Psicológica
  - Violencia Económica.

  - en especial en entornos rurales donde es percibida para dar goce sexual al varón sin planificación de nacimientos , transitando toda su vida sin atención médica y a riesgo de salud permanente con altas tasas de mortalidad.

Desigualdad de Género y modelo patriarcal abusivo con sus libertades.

Situación de la mujer en el ASS

- Se registran indicadores que hablan

  - Alta tasas de natalidad
  - Altas tasas de mortalidad femenina
  - Altas tasas de mortalidad infantil
  - Desconocimiento de medidas de planificación familiar
  - Abusos y violaciones
  - Alto índice de HIV/SIDA
  - Bajo nivel de educación y concientización sobre salud reproductiva y sexual
  - Exposición a necesidades básicas no satisfechas: sanitarias, agua potable, alimentos, vivienda digna.

Desigualdad de Género y modelo patriarcal abusivo con sus libertades.

Situación de la mujer en el ASS

- Prácticas tribales que no respetan su cuerpo ni sus decisiones

  - Principios pro natalistas – muchos embarazos.
  - Casamientos acordados por la familia por la dote.
  - Casamientos infantiles edades 12,13 años
  - Entrega de las niñas – campamentos y hombres hiena
  - Levirato, la viuda debe casar con el cuñado . El castigo ante la negativa es ser desposeída de todo ella y sus hijos.
  - Repudiación con pérdida de bienes incluso de la casa de origen
  - Exclusiones por acusaciones de brujería.

Desigualdad de Género y modelo patriarcal abusivo con sus libertades.

Situación de la mujer en el ASS

- Rituales y abusos que no respetan su cuerpo ni sus decisiones
    - Estiramiento de Labios inferiores
    - Mutilación Genital Femenina MGF
    - Niñas Trokosi por conmutación de pena a hombres de la familia.
    - Niñas soldados y Niñas callejeras
    - Esclavas sexuales en lugares en guerra
    - Ingreso a la trata de mujeres y niñas.
    - Esclavitud sexual en las migrantes forzadas.

Desigualdad de Género y modelo patriarcal abusivo con sus libertades.

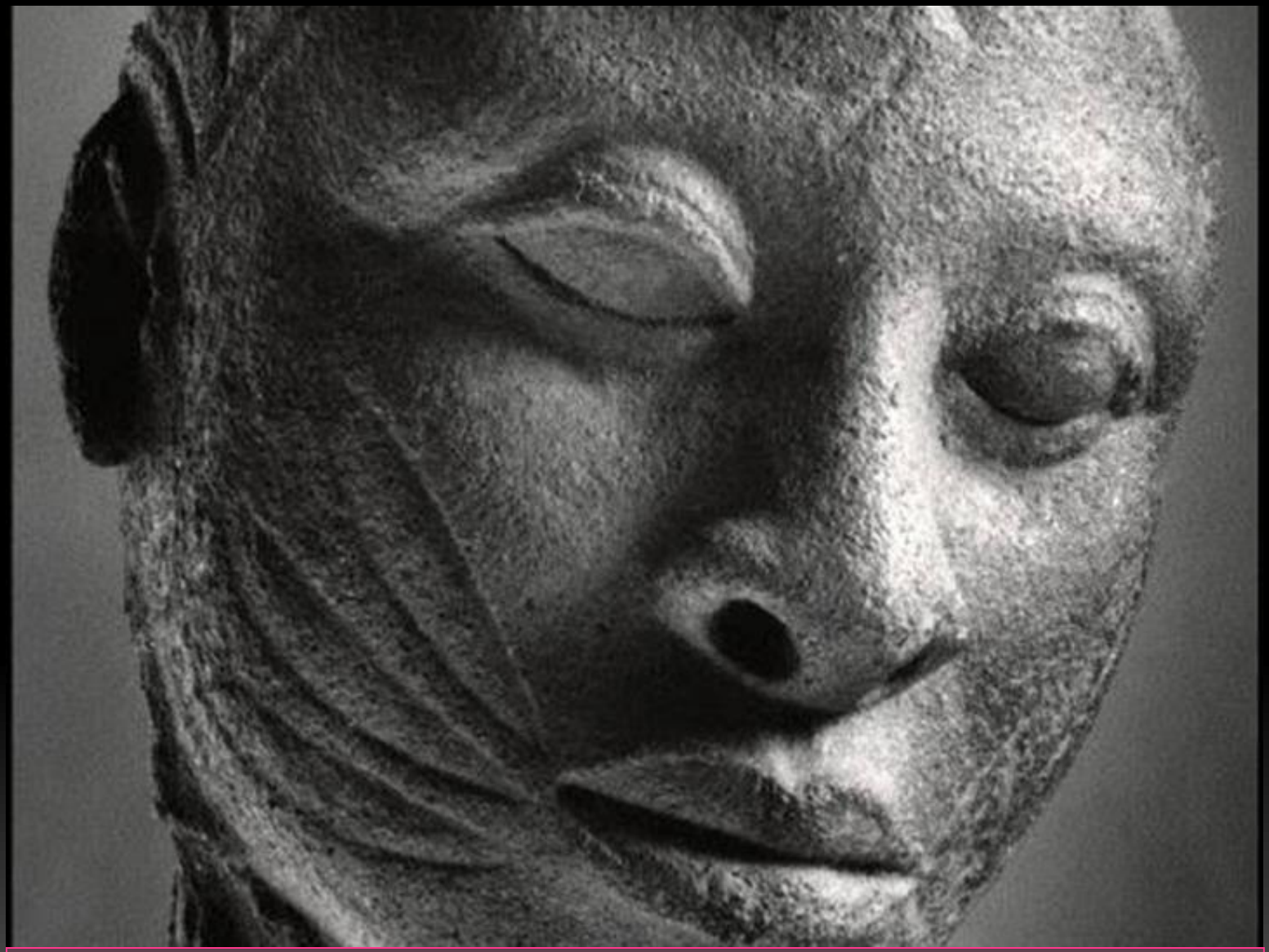
Situación de la mujer en el ASS

El compromiso es

- Contribuir abiertamente concientizando, comunicando para revertir este cuadro concientizar sobre prácticas que responden a valores tradicionales o por fuerza, y que por ignorancia dañan a generaciones de mujeres y niños.
- Comprender los procesos del mundo moderno donde las estructuras de poder aprovechan de su vulnerabilidad.
- Visibilizar su situación pidiendo por educación, salud , saneamiento y oportunidades laborales y participativas .

Desigualdad de Género y modelo patriarcal abusivo con sus libertades.

EMPODERAR A LA MUJER DEL ASS



INVERTIR EN EDUCACIÓN PARA DAR VIDA A SU SUEÑO DE LIBERACIÓN , EQUIDAD Y JUSTICIA.

África en la Escuela

EDUCAR
PARA LA IGUALDAD , LIBERTAD Y JUSTICIA

EDUCAR PARA LA IGUALDAD , LIBERTAD Y JUSTICIA

EDUCAR A LAS NIÑAS
PARA LA IGUALDAD , LIBERTAD Y JUSTICIA

Hay 900 millones de seres en el África Subsahariana y se necesita mejorar el IDH en un 50% , para quitarlas de su Estado de Pobreza
Se necesita inversión continua en : **Educación, Salud y Saneamiento**

- **Educar a la mujer desde niña hasta su plenitud**
- **Financiar con programas de crédito a las mujeres : microcréditos y educación para la empresa y emprendimientos**
- **Capacitar en Planificación de la natalidad y todo tema que atañe a su cuerpo y decisiones (vacunas, HIV, paludismo etc.)**
- **Alentar su tarea de liderazgo , activismo y mayor representatividad política**

Compromiso y Liderazgo.
Cuaderno monográfico de África Fundación Sur, sobre: "Mujeres africanas protagonistas de su liberación", por Paquita Reche MSOLA. Marzo 2015

Compromiso

A cuidar mejor a sus niñas y mujeres .

Ellas son motor privilegiado para el cambio y el desarrollo económico ,

capaces trabajar indeclinablemente por su familia y comunidad

promover la igualdad en su representatividad social y política

Lograr la equidad e igualdad que necesita ASS para su progreso.

Compromiso y Liderazgo.
Cuaderno monográfico de África Fundación Sur, sobre: "Mujeres africanas protagonistas 300de su liberación", por Paquita Reche MSOLA. Marzo 2015

es tiempo de un regalo al Alma de la Mujer Subsahariana
gracias!!!
MARISA ARAGÓN WILLNER. ARGENTINA

ANEXO
Organizaciones Comprometidas.

Algunas organizaciones del inmenso colectivo solidario en misión :

- UNICEF,
- Amnistía Internacional,
- Humanium,
- África Fundación Sur ORG,
- OXFAM,
- ALBOAN,
- International Needs Ghana (ING),
- Cruz Roja Internacional, MSF; FAO,
- y más trabajando en agudos problemas de hambrunas, guerras, salud, educación, agua, vivienda etc.

Compromiso y Liderazgo.
Cuaderno monográfico de África Fundación Sur, sobre: "Mujeres africanas protagonistas 300de su liberación", por Paquita Reche MSOLA. Marzo 2015

Voces Comprometidas.

- una Mención de Honor a Fátima Mernissi, intelectual muy comprometida con la sociedad y su tiempo, por su denuncia sobre el patriarcado en la sociedad musulmana.

- En la vida política de África

- Ellen Johnson-Sirleaf, presidente de Liberia,
- Joyce Banda, expresidenta de Malaui,
- Grace Machel, esposa de Mandela,
- Faten Benrauda, juez-jefe en el CPI de la Haya,
- Winni Byanyima,
- Julia Ssebutinde, etc.

Compromiso y Liderazgo.
Cuaderno monográfico de África Fundación Sur, sobre: "Mujeres africanas protagonistas 300de su liberación", por Paquita Reche MSOLA. Marzo 2015

Voces Comprometidas. Activistas

- Voctoire Ingabire Umuhoza, presidenta valiente de los partidos de la oposición en Ruanda, que vivía en Bélgica y actualmente está encarcelada en Ruanda.
- Mani Hadihatou, joven de 24 años, "vendida como una cabra", son sus propias palabras, que llevó al gobierno de Níger a los tribunales de ECOWAS, por haber sido esclavizada desde los 12 años y ganó el pleito. Ejemplo para más de 40.000 chicas esclavizadas en Níger.
- Angelique Umugwaneza, hutu ruandesa, que: "como superviviente de los dos genocidios, (Ruanda y RD. Congo) tengo que hablar", y dedica su vida, dejando su familia en Dinamarca, a mediar en los conflictos africanos.

Compromiso y Liderazgo.
Cuaderno monográfico de África Fundación Sur, sobre: "Mujeres africanas protagonistas 300de su liberación", por Paquita Reche MSOLA. Marzo 2015

Voces Comprometidas. Activistas

- Fatimata M`Baye, defensora de los sin voz y sin derechos, en Mauritania. Sufrió el matrimonio forzoso y se ha convertido en defensora de los Derechos Humanos. "Ante la injusticia no se puede callar". *
- Gertrude Mongella, madre y profesora, de Tanzania. Fue la primera persona en presidir el Parlamento Panafricano. Ella tiene muy claro, que el futuro de África depende de los africanos y de las africanas *
- Caddy Adzuba, activista congoleña por los derechos de las mujeres y premio Príncipe de Asturias. "Europa debe preguntarse si es lícito que su desarrollo se sustente sobre la desgracia y el expolio de otras partes del mundo"

Compromiso y Liderazgo.
*Cuaderno monográfico de África Fundación Sur, sobre: "Mujeres africanas protagonistas 300de su liberación", por Paquita Reche MSOLA. Marzo 2015

Voces Comprometidas. Activistas

- Theresa Kachindamoto, gobernadora de Malawi, En la ley de Malawi, los jefes tribales son guardianes de las tradiciones. Unos 300, de los cuales solo una treintena son mujeres, tienen el poder de cambiar o abolir prácticas culturales. Theresa ha logrado anular 850 casamientos infantiles ' cutomary law ' , evitar los campamentos de iniciación sexual con niñas desde 7 años y trabaja en pos de la educación y el cuidado de las niñas.
- Efua Dorkenoo es de Ghana. Fue la primera en subirse al estrado de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y gritarle al mundo entero que la mutilación genital no era una cosa de mujeres africanas, que era un ataque directo a los derechos humanos.
- Waris Dirie, modelo africana de Somalia, escritora y activista en la lucha contra la mutilación genital femenina. De 1997 a 2003 fue embajadora especial de la ONU contra la mutilación genital femenina

Compromiso y Liderazgo.
Cuaderno monográfico de África Fundación Sur, sobre: "Mujeres africanas protagonistas 300de su liberación", por Paquita Reche MSOLA. Marzo 2015

Voces Comprometidas. Activistas – Denuncia y actitud Mediadora

- Tres africanas fueron galardonadas con el Premio Nobel, en parte buscando darle visibilidad a la lucha por sus derechos.

- En 1991, la activista política y escritora sudafricana Nadine Gordimer recibió el de Literatura,

- mientras que el de la Paz fue otorgado a africanas en dos oportunidades: en 2004 a la activista política y ecologista keniana Wangari Maathal, y en 2011 a la actual presidenta de Liberia, ya citada Ellen Johnson Sirleaf.

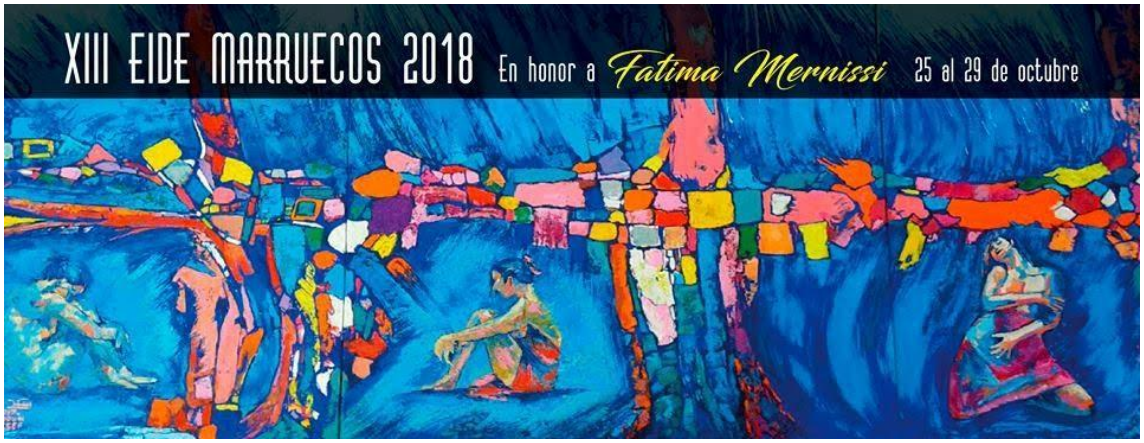
- Y miles de mujeres distinguidas o anónimas que desde sus lugares luchan por visibilizar la situación de la mujer del ASS y peticionar por sus derechos al mundo.

Compromiso y Liderazgo.
Cuaderno monográfico de África Fundación Sur, sobre: "Mujeres africanas protagonistas 300de su liberación", por Paquita Reche MSOLA. Marzo 2015

Teresa Ramos

Escribir a través del cuerpo.

Mesa Redonda: Escribir a través del cuerpo.
Autora: Teresa Ramos.
XIII Encuentro Internacional de Escritoras – Marruecos 2018 – en honor a Fátima Mernissi.
Tetuán, del 25 al 29 de octubre, 2018.
País de procedencia: España.



ESCRIBIR A TRAVÉS DEL CUERPO

El cuerpo es la casa por la que respira el único mundo posible, el tuyo, el mío propio. El cuerpo del otro es otra casa y también es la mía cuando me recibe en su hospitalidad. Es el lugar hacia el que miro y me dirijo, nuestras casas-cuerpos crean comunidad, así pues, mi mirada, partiendo de mí misma, termina y empieza en ti, a quien dirijo mi voz, a la que entrego mi propio relato, bien sea real o de ficción. No existe percepción ajena a esa experiencia vital, que sucede siempre en el interior de la persona pensante y sintiente, no es posible.

El cuerpo es la casa por la cual salir al mundo y a la que regresar. Nada existe en otro lugar fuera del universo físico de quien mira el mundo, ahora bien, ese micro cosmos, podría constituirse en multiverso. De ahí la cantidad de escrituras, tantas como personas que se enfrentan al hecho de escribir. De lo macro a lo micro y viceversa existen infinidad de posibilidades que construyen un texto.

Me resulta inevitable acercarme a mi propia experiencia como persona que escribe y en concreto, remitirme a mi vivencia como poeta, tomando como referencia el contacto con mi manera particular de abordar la escritura.

Y prefiero referirme básicamente a la escritura por parte de las mujeres, como un homenaje a las escritoras y a modo de reparación histórica de tantas voces femeninas silenciadas.

Como ser vivo, la mujer escribe con su cerebro, su corazón y sus vísceras, es decir, con su cuerpo, con su ser encarnado. Todo sucede en el cuerpo y a través del cuerpo.

Lejos de la visión cartesiana que separa cuerpo y mente, la mujer en su condición cultural y biológica femenina, es transmisora de vida, por lo tanto, da vida al verbo.

Ella a menudo mira el mundo con el corazón, lo antepone a la mirada racional, aunque esto podría ser una simple generalización y dejar fuera otras experiencias que pondrían en cuestión tal afirmación. Establece un pulso con la realidad, la rescata, la reconstruye, la redefine y lo hace con la mente y con las vísceras.

La mujer que ama las letras, ama el papel que las sustenta, el árbol del que procede, el bosque, la comunidad del que es oriundo, los ojos de quien mira, la mujer que escribe siente el pálpito, todo le sucede en el cuerpo, todo pasa por los vaivenes que la emocionalidad dicta, luego lo entrega, con los dientes si es preciso, o perfumado con aroma de lavanda, junto a una caja de bombones o un ramo de flores.

Escribir libera y aporta luz a lo vivido y lo por vivir. Pone, finalmente, el intelecto al servicio del texto: criatura neonata, para dibujar un nuevo concepto, en una palabra, reconstruye y crea realidad.

Creo necesario recurrir al libro *Mujeres que corren con los lobos*[1] *de Clarissa Pinkola* para abordar más claramente algunos aspectos psíquicos que confluyen en el hecho de escribir en conexión con el cuerpo y más específicamente con la naturaleza instintiva.

“En el transcurso del tiempo hemos presenciado como se ha saqueado, rechazado y reestructurado la naturaleza femenina instintiva. Durante largos periodos, esta ha sido tan mal administrada como la fauna silvestre y las tierras vírgenes. Durante miles de años, y basta mirar el pasado para darnos cuenta de ello, se ha relegado al territorio más yermo de la Psique. A lo largo de la historia, las tierras espirituales de la Mujer Salvaje han sido expoliadas o quemadas, sus guaridas se han arrasado y sus ciclos naturales se han visto obligados a adaptarse a unos ritmos artificiales para complacer a los demás”.

“Cuando las mujeres reafirman su relación con la naturaleza salvaje, adquieren una observadora interna permanente, una conocedora, una visionaria, un oráculo, una inspiradora, un ser intuitivo, una hacedora, una creadora, una inventora y una oyente que sugiere y suscita una vida vibrante en los mundos

1 Pinkola Estés, Clarissa. *Mitos y cuentos del arquetipo de la Mujer Salvaje.* Editorial Sine qua non

interior y exterior. Cuando las mujeres están próximas a esta naturaleza, dicha relación resplandece a través de ellas. Esa maestra, madre y mentora salvaje sustenta, contra viento y marea, la vida interior y exterior de las mujeres".
[…]" salvaje en el sentido de vivir una existencia natural" […]" Esa poderosa naturaleza psicológica se puede llamar naturaleza instintiva, pero la Mujer salvaje es la fuerza que se oculta detrás de ella".
"La naturaleza instintiva significa establecer un territorio, encontrar la propia manada, estar en el propio cuerpo con certeza y orgullo, cualquiera que sean sus dones y las limitaciones físicas, hablar y actuar en nombre propio, ser consciente y estar en guardia, echar mano de las innatas facultades femeninas de la intuición y la percepción, recuperar los propios ciclos, descubrir qué lugar le corresponde a una, levantarse con dignidad y conservar la mayor conciencia posible.
El arquetipo de la Mujer Salvaje y todo lo que ésta representa es la patrona de todos los pintores, escritores, escultores, bailarines, pensadores, inventores de plegarias, buscadores, descubridores, pues todos ellos se dedican a la tarea de la invención y ésta es la principal ocupación de la naturaleza instintiva. Como todo arte reside en las entrañas, no en la cabeza".
"¿Qué es la mujer salvaje desde el punto de vista de la psicología arquetípica y también de las antiguas tradiciones? ella es el alma femenina. Pero es algo más; es el origen de lo femenino. Es todo lo que pertenece al instinto, a los mundos visibles y ocultos… es la base. Todas recibimos de ella una resplandeciente célula que contiene todos los instintos y los saberes necesarios para nuestras vidas".
"Es la fuerza Vida/Muerte/Vida, es la incubadora. Es la intuición, es la visionaria, la que sabe escuchar, es el corazón leal. Anima a los seres humanos a ser multilingües; a hablar con fluidez los idiomas de los sueños nocturnos ".
"Vive en donde se crea el lenguaje. Vive en la poesía, la percusión y el canto… es el momento que precede al estallido de la inspiración. Vive en un lejano lugar que se abre paso hasta nuestro mundo".
La poeta escribe cuando ama, cuando pierde a alguien, cuando pierde un órgano, cuando pierde la salud, cuando la encuentra, cuando se enamora, cuando pierde un embarazo, y todo lo hace desde y por el cuerpo, la mujer es consciente de sus límites, o no lo es, pero intenta traspasarlos, sabe de la transmutación de lo emocional.
Su conexión con la experiencia vital, desde el propio cuerpo, con sus órganos reproductores, sea madre o no lo sea, le comunica directamente con la capacidad de crear. La mujer, portadora de vida, se sabe ser comunitario, y se afana en ocupar su lugar, asumiendo su función social como pensadora y escritora.
La mujer escribe para ser sujeto activo en su propia vida y también en su sociedad, construye identidad, la comparte y con ello modifica el mundo, el suyo propio, el de los suyos, y por ende, desde la creación literaria, el de sus lectores.
Otra cuestión diferente es el cómo, desde dónde, desde el dolor, el vacío o la felicidad que le embarga, lo elegíaco o lo celebratorio, desde la desconexión, desde el miedo, desde el deseo, o desde un verdadero contacto con el interior.
La mujer, capaz de sentir la experiencia de su propia herrumbre, se encuentra en ocasiones al interior de un desmembramiento psíquico.
Desde el cuerpo y en el propio cuerpo sucede la existencia, el cerebro acoge la mente racional alojada en el córtex, el área límbica del cerebro y su expresión

emocional, la zona reptiliana propia del contacto con el impulso. Ese microcosmos tremendamente rico en conexiones neuronales y posibilidades se presenta como la red que constituye y organiza el lugar de la creación.
El cuerpo es el continente, territorio salvaje por el que transita la persona que crea. Muy a menudo, esa creación procede de un lugar poco o nada racional, poco o nada previsible y menos aún adjetivable, o por el contrario, según de quién se trate, puede provenir de un texto que bebe de las fuentes de la documentación y del estudio, pero siempre pasará por los filtros de la percepción, por la memoria corporal, ya se trate de un escrito como aullido, de un texto amoroso que cante la armonía celestial y terrenal, o un texto que describa los pormenores sociológicos que aborda el relato.
En el cuerpo, como si se tratara de un gran baúl, se alojan y amontonan impresiones y recuerdos, algunos de los cuales aparecen de forma inconsciente. Provienen de un tiempo pretérito, vertiéndose así en el momento actual, en una suerte de trasvase que invade el momento presente.
Esa memoria corporal, celular incluso, no puede identificarse como tal en todas las ocasiones, y se expresa a través de recuerdos que no emergen conscientemente y que el cuerpo almacena y expresa, o no lo hace, también desde una toma de conciencia. Se trata de contenidos que podrían hacerse explícitos con la fuerza de la memoria, incluso a través de una somatización; es el cuerpo el que habla, cuando el sujeto, en este caso, la mujer, no encuentra la manera de poner voz a un contenido interno que clama por salir.
Aquí entraríamos en el drama de las escritoras suicidas, las que, a partir de un momento concreto de su tránsito vital, sienten que todo está dicho y la palabra se acalla en su interior como una mordaza que la invalida y la deja fuera de la posibilidad de ser creadora.
La mujer que escribe y que está asentada en su identidad de escritora, entra en un derrumbe cuando siente que ya no hay nada que decir, lo que equivale para ella, a la incapacidad de hacer algo con su vida o expresar su función, absolutamente vinculada a su identidad de escritora. Cuando se asume esa función de forma masiva y asociada a la identidad, como la única relevante que la representa y como la única con la que se puede identificar, la de escritora, no escribir y sentir el derrumbe de esa imagen equivale a no ser nada.
Cuando lo comunicado ya es una realidad, sobreviene la fatalidad en algunos casos, esa que arranca la posibilidad de vehiculizar lo que sienten en su interior. Terminar con la función de escritora, de mujer-escritora-útil a los otros, deviene en hecatombe.
La escritora suicida Sylvia Plath probablemente pensaba que la vida merecía la pena en caso de que fuera intensa y buena para ser escrita. En base a su novela “La campana de cristal” transmite la necesidad de ganar en riqueza y experiencia y de tener una vida excitante y que el impulso creativo se apodere de ella.
En sus diarios completos refleja su preocupación y angustia ante el temor de no poder escribir su novela, se identifica y compara con la también autora suicida Virginia Woolf. Un mes después de finalizar la novela la autora se suicida.
A menudo se dice que escribir resulta terapéutico, y no cabe ninguna duda de que resulta expansivo y liberador, sin embargo, siendo así, no se debe confundir con el hecho terapéutico, que ocurre siempre en la interacción con alguien que ejerce como terapeuta, en el que se aborda la realidad psíquica de la persona que necesita ayuda produciéndose así la curación. La escritura es un hecho solitario que sucede en el interior de la persona y en ocasiones no parece eximir

a las escritoras y escritores de resolver ciertas cuestiones, este es el caso de algunos escritores suicidas.
La escritura permite verter con la palabra, sobre la hoja en blanco, todo el contenido hasta entonces reprimido.
Sabemos que la escritura es ficción, incluso si se tratase de un texto autobiográfico, deberíamos preguntarnos qué tanto de realidad aportamos en el escrito, ya que siempre, sin excepción, la escritora se enfrenta a la hoja en blanco también con su propia subjetividad, con sus vivencias, recuerdos o anhelos que intermedian el desempeño de su función.
Aquí cabría preguntar ¿qué es la realidad? ¿cómo la construimos, desde dónde lo hacemos y qué pretendemos alcanzar con ella? ¿Cuáles son los códigos que la definen como tal, a qué nos estamos refiriendo realmente, cuál es nuestra interpretación de la misma al interior de una cultura particular?
Sabemos que el recuerdo se construye en base a la percepción que la persona tiene de su propia vivencia. Si pasáramos un test, a una persona en el inicio de un tratamiento psicoterapéutico en el que tuviera que rellenar una serie de ítems y describir, por ejemplo, su vivencia con su propia madre, tendríamos un resultado, que una vez pasado el tiempo, de volver a revisar su situación, una vez transcurrido el proceso y alcanzados ya los objetivos pertinentes, nos daría una información muy distinta al respecto, tanto que alguien podría llegar a creer que se trata de una persona diferente, porque no ha cambiado lo vivido, pero sí el relato de lo vivido.
La escritura proviene y sucede en el cuerpo, no podría ser de otra manera.

“Llego con tres heridas
La del amor
La de la muerte
La de la vida”
Miguel Hernández[2]

Quien se siente tocado por el amor, la muerte y la vida, no puede menos que mirar desde la herida de ser poeta, así la escritura es una herida abierta, que permite conjurar el dolor, y expulsar lo que hace daño, si además añadimos el hecho de ser mujer con toda la carga cultural heredada del patriarcado, la herida puede ser aún más honda.
Cuando la palabra ha sido sesgada desde la infancia, cuando no ha sido posible enunciar palabras como vagina, sexo, libertad, independencia o yo, la niña, que se constituye en mujer más tarde, aloja en su interior territorios fantasmagóricos que serán la semilla de una suerte de afasia. La mujer incompleta, con esas fallas que provienen de su desarrollo evolutivo, podría llegar a enfermar gravemente.
Esa enfermedad, a modo de bacteria ya alojada, necesitará ser conjurada a través de la escritura, dando lugar entonces a un hecho saludable, que deviene en palabra que construye realidad, a través de la expresión emocional y simbólica que sucede en el hecho creativo.
La creatividad es esquiva, salvaje, animal, sucede en el silencio, no sabe de convenciones, no comulga con propósitos únicamente racionales, el contacto con la palabra emerge en ocasiones de forma volcánica.

2 Hernández, Miguel. Cancionero y romancero de ausencias

La creatividad olfatea como una loba los resquicios de un estado parecido a la unidad, próximo a un calor uterino, el requiebro en el que sucede algo diferente, una brecha que orada la realidad y rescata de ella lo genuino, allí donde sucede la magia de la creación.
La mujer araña las hebras luminosas de los textos, el instinto le conduce hacia un torrente innominado que alumbra un nuevo camino, de ahí la creación.
La mujer no tiene dedos, tiene plumas para volar con su escritura, para acariciar y para viajar con el texto y eso siempre sucede a través del cuerpo.
La autora vive a menudo en el borde del mundo, le guía la luz del abismo, y su referencia es la naturaleza instintiva. La autora necesita decir en texto, para decirse, para enunciarse y ubicarse en el mundo desde un lugar todavía intacto para ella.
"No volveré a escribir poesía hasta que no vuelva a tener una nueva concepción de la vida". Peter Handke.
Estas palabras de Handke podrían ser firmadas por muchas autoras, ya que, me atrevería a afirmar que probablemente cada escritora, se sentiría así frente al hecho creativo. La mujer que escribe, la mujer poeta, aborda la realidad desde una mirada conectada a la creación que tendrá una tendencia a actualizarse en su propia vida permanentemente.
La fuente de la escritura proviene de un lugar sagrado, en el que el verbo bebe de la pureza que otorga la luz de la palabra. Escribir aporta una suerte de libertad difícil de describir. La escritura como útero o seno materno que alimenta el espíritu, la escritura sentida en la entraña, llorada o celebrada, la escritura constructora, fiel compañera, como siamesa dadora de amor y flores.
En su condición humana, las personas, mujeres u hombres, somos producto de la cultura que nos precede y en la que estamos inmersas. Cargamos con el peso del legado que nos han asignado, como buenas hijas de nuestra civilización, sin embargo, ¿cuánto de todo ese legado es respetable, operativo y funcional en el ahora? ¿cuánto, sin embargo, debe ser revisado, suplantado o simplemente desechado? ¿Acaso la realidad que nos configura es solamente una realidad social, biológica o política? Tal vez sea todo eso y yo añado, es mucho más, y precisamente, ese mucho más, difícil de enunciar es el matiz que deviene en escritura.
La escritura se convierte en una condición para quien necesita acercarse a defender un nuevo enunciado, aquel que le contenga y represente realmente su dimensión humana.
Provenimos de una cultura, llevamos en nuestra musculatura y memoria celular el bagaje heredado, nos pensaron anteriormente, nos construimos en base a un entramado de creencias y hábitos insertos en nuestra comunidad de origen, empezando por el entorno familiar, en donde se construye la identidad. Nos enseñan a poner en valor la herencia transmitida con amor, en el mejor de los casos, y muy a menudo, con esfuerzo.
Asumimos la herencia entregada, queremos darle continuidad, preservar el legado, pero no siempre es posible, simplemente necesita ser actualizada, que no negada. Las sociedades manifiestan un enorme nivel de complejidad, y aunque en lo esencial, hay aspectos que perduran y que lo seguirán haciendo en el futuro, necesitan ser revisadas en sus contenidos y formas. Del mismo modo que lo hacemos con la escritura.
Es a través del cuerpo que sucede la construcción del lenguaje, el que nace de ese contacto con la existencia corporal, lo que va a crear finalmente la realidad

de la escritora o de su texto. El lenguaje, que procede de una necesidad real de construir un espacio habitado por la libertad, es el camino que elige el cuerpo para hacerse presente y ocupar el lugar que le corresponde, un lugar propio en el ámbito existencial que abrirá nuevos caminos de conciencia.

Es el camino de tantas mujeres escritoras que crecieron asumiendo el legado de la negación, o incluso de la violencia que ha oprimido su voz, desde Hipatia de Alejandría que fue masacrada a San Agustín con su afirmación de que la mujer carecía de alma y un largo etc. La cultura patriarcal consintió en afirmar la inferioridad de la mujer con respecto al hombre, entre otras cuestiones que la han relegado a las tareas propias de reproducción, cuidado y preservación de su especie.

Luisa Valenzuela[3] al igual que otros autores como Derridá, Lacan, Kristeva, Cixous o Barthes… desarrolla el concepto de Escritura con el cuerpo a través de diferentes ensayos que van a defender una manera propia y transgresora de explorar la escritura en el cuerpo de la mujer. Es entonces, en la segunda mitad del siglo XX cuando se abre la puerta al reconocimiento de la mujer escritora, sujeto sexuado y pensante con identidad propia y legitimada para explorar su ser femenino a través del hecho de escribir. Se presenta y reconoce una nueva función de la mujer: la de la pensadora en contraposición a la escritura que ha sido básicamente masculina.

La mujer que escribe, lo hace conectada a su cuerpo, reconociéndose en él y, por lo tanto, le otorga la importancia que merece. Lo pone en valor, al tiempo que a su propio discurso. De esa manera, su escritura comienza a ser transgresora, al romper así el orden establecido, la ley del padre, entendida como principio sustentador del orden social y en cuanto que ocupa un lugar propio, ocupa un espacio en lo social.

La escritora que enuncia con su cuerpo sus deseos más recónditos, sus fantasías más inconfesables o más bellas, la mujer que relata su humanidad. Habita un espacio activo como sujeto sexuado, corpóreo, encarna, se hace presente, existe para el mundo y ocupa de esa manera un lugar que tradicionalmente ha sido territorio masculino.

Ocupa el espacio en el que podrá compartir lugares comunes que hasta entonces le han sido vetados. Lo hace también para reconocerse en el hombre, o en ella misma. Para dibujar su realidad en el cuerpo de la escritura.

En su imaginario, en su mundo, caben diversos mundos tantos como escritoras pudieran existir. Mundos contradictorios, poblados de figuras activas, de fantasmas, de sueños como la materia que sustenta la creación. La mujer como producto de un tiempo existencial sujeto a sus propias leyes. La escritura de la escritura como una figura independiente capaz de detentar su propia autonomía.

La escritura siempre proviene de la mujer, nace el cuerpo en el cuerpo de una mujer que nos alumbra y a ella nos remitimos en nuestro desarrollo evolutivo, siendo ella nuestro referente femenino con el que identificamos, de forma positiva o negativa. Creamos como mujeres una imagen interiorizada que estará vinculada a la creación de vida, o la creación literaria.

La escritura se presenta a menudo y regresa a ese espacio oceánico uterino que

---

3 Ramos Ortega, Belén. *La escritura con el cuerpo o el cuerpo de la escritura:aproximación a una poética de la subversión en Luisa Valenzuela*. Belén Ramos Ortega. Universidad de Granada. https://webs.ucm.es/info/especulo/numero44/escuerpo.html

evoca la propia vivencia en nuestro inicio de la vida. Bucea en las aguas oceánicas de lo pre verbal para desplegar el hecho creativo, regresa deliberadamente o no, a esa fuente que ha sido sustrato de vida.
La mujer escritora en la medida que muestra su obra, pasa a entrar en la confrontación con la tradición de la que proviene, ya que su escritura, ubicada en el presente, aporta nuevos significantes y significados.
Superado el tiempo en el que las autoras debían escribir con pseudónimos o eran demonizadas por sus ansias de conocimiento, la mujer que escribe, si es fiel a sí misma, terminará por introducir cambios en la percepción de su propio mundo y el de sus lectores. La escritura así, en tanto que procede de un relato veraz y sincero, será un arma arrojadiza que apunta en el centro del pensamiento único. Deviene en escritura subversiva inevitablemente y eso sucede en y a través de su cuerpo.
En el cuerpo y desde el cuerpo, así mismo, se construye el nuevo relato, vinculado a la expresión emocional y erótica que está contenida en el lenguaje, en el que las autoras no se presentan únicamente como personas sometidas a una cultura dominante y falocrática, sino, como sujetos pensantes con voz y voto que construyen realidad en su desempeño literario y por ende, revirtiendo así en el ámbito cultural del tiempo que les toca vivir.
La vertiente libidinal, el placer de ser y expresar, se manifiesta rompiendo con los estereotipos y tendencias ya caducas. Ser mujer y escribir a través del cuerpo, significa traer a la dimensión creativa un sinfín de posibilidades liberadoras para la propia escritora, y en ocasiones incómodas para los demás, en cuanto que confrontan la realidad conocida.
Tenemos referencias de tiempos pretéritos en los que las sociedades estaban constituidas en un orden matrilineal, el desarrollo del bien común precedía las acciones, las comunidades se constituían en espacios que cuidaban de sus miembros, la preponderancia de lo comunitario regía la vida de las comunidades, las mujeres eran respetadas, eran transmisoras de vida y conocimiento y estaban completamente conectadas a los ciclos vitales, hasta la llegada del Patriarcado, que modificó esa clase de orden que sostenía y propiciaba la vida en un amplio sentido del término.
Con la implantación de la presencia de lo masculino, se empezó a apartar a la mujer de todos los ámbitos vinculados a la esfera de la toma de decisiones, el mundo comenzó a ser fundamentalmente masculino, y la mujer comienza a ocupar el lugar de lo reprimido frente a un mundo que era y es falocéntrico.
Llegados a este punto, a la mujer se le plantea la necesidad de transgredir su condición para poder existir plenamente, también como escritora. La mujer escritora se enfrenta al hecho de escribir en un mundo sexuado y volcado en la implantación de un modelo que se construye de forma sexista.
La mujer ha sido y sigue siendo temida desde las diferentes culturas de procedencia, desde algunos grupos de nativos americanos que las excluyen de sus propios rituales espirituales, por percibirla como impura en el momento de la menstruación, o las sociedades occidentales u otras que la perciben como un ser casi demoníaco. La mujer, animal humano que concibe vida, continuadora de la especie, con su propia sangre, moviliza terrores infantiles y de otras índoles en los hombres que se sienten intimidados por semejante poder, tachándolo de negativo, malévolo e impuro.
El hombre, a menudo rechaza a la mujer en su función instintiva conectada a los ciclos vitales de vida y muerte, tales como la menstruación o los embarazos. La

vive como un sujeto amenazante que está por encima de él y por lo tanto la reprime, de ahí que la escritura cumpla con esa función liberadora de cargas y mandatos heredados.
En la escritura, la mujer conectada a su experiencia vital, desde y por el cuerpo, conquista territorios de libertad.
A través de la exploración, la escritura recorrerá arterias y órganos, hasta provocar la sensación de convertirse en algo físico, placentero, erótico incluso, que evocaría ese periodo primitivo, desde lo intrauterino, como espacio oceánico.
Podría retroceder a momentos de asfixia en un parto difícil o bien placentero, en el que el cuerpo del bebé transita el canal uterino de la madre. Recorrería otros posteriores, una vez producido el nacimiento. Es capaz de reconectar como si fuera un dial de radio, cualquier onda proveniente de momentos concretos sucedidos en el transcurso del desarrollo evolutivo.
El cuerpo de la escritora conserva la memoria grabada en su musculatura y cerebro y allí recurre como fuente de placer, miedo o angustia. Wilhem Reich afirmó que la expresión emocional era la base de la salud. En sus investigaciones le surgía la pregunta "¿Qué es la vida?" que aparecía detrás de todo lo que aprendía. "La vida parecía caracterizarse por una razonabilidad y una intencionalidad peculiares de la acción instintiva involuntaria.[4]"
Fundamenta mediante la experimentación biológica la teoría de la libido. Crea una rama psicobiológica de la medicina: la teoría caractero-analítica y la entiende como la continuación de la teoría del inconsciente de Freud.
Por lo tanto, podemos decir que el acto de la escritura libera en parte afectos que han quedado impresos en la propia memoria muscular, siguiendo el postulado de Reich. Se produce, en parte, cierta liberación, y digo, sólo en parte, ya que la palabra, sobre todo si el abordaje es poético, conseguirá aproximarse a liberar ciertos contenidos reprimidos que han permanecido inconscientes.
O logrará acercarse a esa Arcadia propia de la fase oral del desarrollo, en la que la madre es una fuente de placer, la madre que en el periodo de lactancia nutre al cachorro humano de todo cuanto necesita, cuando el bebé es amado de forma masiva. El adulto en mayor o menor medida, llevará consigo ese recuerdo en el propio cuerpo, la escritura vivida desde el goce, como exploración, ejercería una aproximación a ese lugar tan anhelado que podría devenir en liberación.
El médico y psicoanalista Wilhelm Reich inicia el libro "La función del orgasmo" con las siguientes palabras[5]:
"Amor, trabajo y conocimiento son los manantiales de nuestra vida. También deberían gobernarla."
Amor, trabajo y conocimiento están implícitas en el hecho de escribir, esas tres condiciones se dan en la persona que tiene a bien explorar el universo de la escritura: amor a la palabra exacta, trabajo, en ocasiones desmedido hasta encontrar la manera propia de decir y conocimiento: alguien que escribe es alguien que lee, que siente inevitablemente una sed de saber, que busca información y que acabará haciendo sus propias deducciones.
La escritura desde el cuerpo como un campo de exploración e indagación en el misterio, que se encontrará en la aproximación a esos territorios aparentemente insondables del pensamiento y la emoción que propicia la escritura. La palabra

4 Reich, Wilhelm. *La función del orgasmo.* El país (Clásicos del siglo XX)
5 Reich, Wilhelm. *La función del orgasmo.* El país (Clásicos del siglo XX)

actuando como puerta que desvela la realidad aparentemente oculta, cuya fuente se nutre de los elementos inconscientes.
En el linde de lo consciente y lo inconsciente, de lo consensuado como norma, lo prohibido o no, aparece la escritura para traer un nuevo orden; exploración rica y compleja que se encontrará con no pocos peligros en su transitar.
ESCRIBIR

"Existe a menudo una lógica oculta, más grande
y compleja que la lógica del sentido común"

Richard Réti

«Uno escribe para encontrar lugares comunes
llenos de un aroma inesperado,
lugares también como armas blancas
que rasgan la coraza que aprisiona.
Escribir para poner los versos entre sones y gentes,
en el ritmo más tuyo que te ayuda a respirar.
Para restablecer el orden impreciso del pulso,
para enseñar a los niños el valor
del agua fresca, de la lluvia.

Escribir para dejar de contar las cicatrices,
para corregir las faltas de ortografía
de los días cotidianos, para olvidar
la falta irreparable… y los imperdonables
errores que jamás quisieras confesar.
Para que los versos de las noches difíciles
se pierdan entre barricadas de razones.
Y las páginas en blanco se tinten del rojo
gyde las flores y de las preguntas que liberan».

Teresa Ramos
La conjura de las letras
Ganadora XXXVIII Certamen de Poesía
"Rafael Fernández Pombo"

La escritura, podría avanzar entonces por terrenos resbaladizos, en los que quien escriba se enfrentará a sus propios puntos ciegos, vacíos y zonas indeseables, por la confrontación y dureza que entrañaría abordarlos con toda su complejidad. Y podría, del mismo modo, acceder a una fuente inagotable de dulzura, placer, belleza y conocimiento. Cuando la persona que escribe encuentra su propia voz, lo vive como una conquista que le nutre, refuerza y alimenta el deseo de avanzar y crecer en el encuentro con la palabra, de modo que podría experimentarse como una clase de alquimia que transgrede los límites del propio pensamiento y que transforma la realidad de la escritora.
La escritora buscará la transgresión en base a la vivencia de la imposibilidad, el

lenguaje heredado se muestra atado a las cadenas que el propio lenguaje ha impuesto, como una suerte de locura, en medio del vacío de sentido, como apunta Foucault, el filósofo que nos invita a explorar el lenguaje no dialéctico. Considera que la obra y el entorno mantienen una estrecha relación, tanto que estarían imbricados.

Para Valenzuela el erotismo en la escritura sería la forma de transgredir las barreras del lenguaje, del pensamiento, de las creencias, a través de la ficción y como experiencia de vida.

La poesía erótica sería pues, una forma de vivir y de mostrarse frente a un mundo sexista que mira a la mujer de forma, o bien asexuada o demasiado sexuada, más como objeto de deseo y menos como sujeto erótico pensante dueño de su propia sexualidad.

La escritura, la creación del poema, se presenta como un artefacto que pudiendo ser efímero, se vive como algo físico, algo nacido también de la entraña, corazón y pensamiento.

Para Valenzuela la escritura y la sensualidad se vuelve obsesión, y, acaba por desdibujarse en los límites del cuerpo que escribe y el cuerpo de la escritura. En este caso deducimos que triunfa inevitablemente el principio de placer sobre el principio de realidad. Por otro lado, para Foucault la escritura emerge de la fuente de la ausencia y contiene una condición inefable. Kristeva habla de "apensamiento" que incluye una pléyade de significados que provienen del contacto con el interior de quien escribe: recuerdos, sensaciones, vivencias y secretos que pujan por ser expresados.

La psicóloga reichiana María Clara Ruiz Mar en el artículo que escribe en su blog[6] aborda la cuestión del secreto y el efecto nocivo en la vida de quien lo padece, con el artículo *"Pero no se lo digas a nadie…"*

"Recuerdos que persisten sin cesar. Recuerdos que ya ni se recuerdan conscientemente pero que el cuerpo nunca olvida. Recuerdos que se actualizan que se instalan cómodamente en otras historias, en otros rostros, en nuevas situaciones."

"Pero no se lo digas a nadie", dijo algún día un adulto a una niña o a un niño desprotegido que no entendía el por qué de tal secreto. Y no se trababa de un juego inocente…"

…"¿De qué se trataba entonces?

- Toco tu cuerpo abusando de tu vulnerabilidad… pero no se lo digas a nadie
- Me emborracho día sí, día no… pero no se lo digas a nadie.
- Estamos en la ruina... pero no se lo digas a nadie
- Tu madre/padre nos abandonó… pero no se lo digas a nadie
- Lloro de pena y sabes por qué… pero no se lo digas a nadie
- No me puedo levantar de la cama por mi depresión… pero no se lo digas a nadie
- Fuiste testigo de un maltrato… pero no se lo digas a nadie
- Fuiste víctima de un maltrato… pero no se lo digas a nadie

Para algunas personas, *no se lo digas a nadie* parece haberse convertido en su lema, en su arma de seguridad más potente pero que hace agua detrás de una **dura coraza.** Se pasan la vida obedeciendo la orden aún sabiendo que ya no

6 Ruiz, Maria Clara. Pero no se lo digas a nadie https://mariaclararuiz.com/2017/10/25/pero-no-se-lo-digas-a-nadie/

está vigente pero es como si alguien les obligara, desde dentro de sí mismos, a **mantenerse fieles** a ese imperativo que no ha hecho más que dañar sus vidas.
Así las cosas, parece o haber salida. Pero recordemos que tenemos una gran capacidad para la recuperación, siempre que nos permitamos dar rienda suelta al despertar de nuestras funciones naturales, porque *la tendencia es a la vida.*
Por eso es que hay que **romper el hielo del secreto** y cuando haga falta atreverse a transgredir la orden y contarlo a alguien.
Este suele ser el primer paso para salir del ostracismo de una historia que resulta tenebrosa, no sólo por el hecho de haber sido como fue sino por haber sido ocultada durante tanto tiempo, protegiendo tal vez a unos cuantos fantasmas del pasado pero traicionando la propia necesidad de aliviar la tensión resultante.
Suerte tienen quienes recuerdan algo para poder contarlo. Porque a algunas personas les sucede lo contrario. **Sienten que no recuerdan.** No consiguen ligar sus sentimientos y sus emociones con una biografía coherente, entonces su interior se convierte en una batalla entre *lo que quiere salir, pero no puede* y situaciones actuales sólo sirven como chispas para encender fuegos antiguos.
Pero aún así, a partir de un atisbo de consciencia se pueden abrir todas las posibilidades para rehacer una **historia marcada por el secreto.**
… Reich empezó a descubrir que las personas no tenemos una tendencia a la muerte sino que, por el contrario, el funcionamiento natural se dirige hacia el placer, es decir hacia lo vital. Aceptaba que se desarrollaran tendencias a la autodestrucción pero mostró su relación, no con características instintivas tanáticas y por lo tanto inmodificables, sino con las complicaciones que acarreaba la inhibición de la sexualidad, en el sentido amplio del término, o sea, con la represión de un funcionamiento bioenergético natural.
En este sentido, el trabajo terapéutico consistía -y consiste- en eliminar esos deseos autodestructivos y en liberar la sexualidad inhibida, en vez de reafirmar esas tendencias como si fueran instintivas.
…**Lo que quiere salir, pero no puede**
Esa batalla entre lo que quiere salir pero no puede, esa ambivalencia entre el impulso que se revela y la defensa que lo oprime, van alternando como en una lucha entre la vida y la muerte…"
De nuevo la naturaleza instintiva clama por salir, la vida puja a través de la palabra en la escritora y ella fiel a ese impulso de vida abre caminos neuronales que construyen nuevos relatos, como una manera de reinvención, en ese sentido, rompería las cadenas del secreto que la oprimiría, en el caso de que existiera.
Para Barthes la literatura supone un enfrentamiento con el enigma y en sí misma siempre haría referencia a espacios aparentemente velados. La escritura se adentra en esos espacios vacíos en los que se aloja el secreto con todo su misterio.
Freud habla de cómo en el lenguaje se expresa la dominación de lo inconsciente por lo consciente. Lacan postula que el inconsciente se articula como lenguaje. Tanto Lacan como Kristeva ubican a las personas que escriben en el contexto de la subversión en cuanto que confrontan la ley trasmitida a través de la construcción del pensamiento y el uso de la palabra.
Desde la visión psicoanalítica se afirma, que tanto el discurso consciente como el inconsciente, es transcendido por el lenguaje y, por lo tanto, lo modula. El psicoanálisis utiliza el lenguaje como un campo fundamental de estudio, entiende que, a partir del lenguaje, el sujeto se construye en relación con todo lo que está

fuera de sí mismo, en relación permanente con la otredad y con el mundo.
El lenguaje expresa el vacío lleno de ausencia o contenido, pero siempre regresa al lugar en que la persona escribiente ha recalado, la que explora a través de la palabra, en su empeño de rescatar evocaciones vinculadas a estados procedentes de periodos pre verbales propios de la etapa oral, que es la etapa en la que el cachorro humano está vinculado a la madre y a los que podríamos acceder fundamentalmente desde la poesía, u otros posteriores, vinculados a la relación con el padre y con lo social. Podría realmente remitirse a cualquier momento vivido de la propia historia de quien escribe a lo largo de su trayectoria vital.
Tanto se trate de evocaciones más primitivas en el desarrollo evolutivo o más avanzadas en la maduración, la persona que escribe, tratará de adentrarse en un lenguaje que contenga todo su bagaje experiencial o que de salida a lo traumático. La escritura será el medio por el que busque esa plenitud perdida o construya una realidad acorde a su necesidad real.
Independientemente del género literario elegido, incluso si se tratara de ciencia ficción, una mujer escritora, se escribirá a sí misma a través del lenguaje y eliminará las barreras que la propia cultura le ha impuesto, teniendo en su haber los códigos propios de un lenguaje patriarcal.
Podría afirmarse que el lenguaje podría acercarnos a lo real a través de lo simbólico, tal y como apunta Lacan. En la libertad de la escritura sucede la metáfora. Frente a la hoja en blanco, la escritora se encontrará con su propia autocensura y al traspasar los límites de la misma, entrará irremediablemente, a menudo desde el placer, y en ocasiones desde la angustia, a derrumbar aquellos aspectos que le atan a la memoria de lo vivido, impreso también en la propia musculatura y anclado a la coraza caractero-muscular, -concepto acuñado por Wilhem Reich-.
Me pregunto a menudo por qué hay tantas mujeres que escriben, y tan pocas conocidas y reconocidas, por qué las mujeres acuden a la escritura como un refugio, tal vez sea, me respondo, porque no deja de ser un lugar propio lleno de posibilidades, un lugar de resistencia y de una gran libertad interior en la que muchas cosas son posibles, es el territorio de los sueños, de la humanidad y de la dimensión mágica que entraña la vida.

“ Me proclamo poeta.
En mi declinación a la locura.
Mi cuerpo.
Como raíz bastarda de la carne
quiere reconocerse en la armonía.”

Heberto de Sysmo [7]

[…]“la pequeña viajera
moría explicando su muerte

Sabios animales nostálgicos

7 De Sysmo, Heberto. *Maldito y bienamado Bibelot.* Editorial Baile del Sol

visitaban su cuerpo caliente.”

Alejandra Pizarnik[8]

Biografía de la autora:

Teresa Ramos Oviedo en 1961. Reside en Pamplona-Iruña. Poeta y psicoterapeuta formada en la Escuela Española de Terapia Reichiana. Miembro del Ateneo Navarro. Creadora de ANAITAVERSO, espacio dinámico y participativo para la difusión de la poesía y del *Grupo Psicosocial de Encuentro y Poesía*.

Finalista en el Premio de Poesía Reinaldo Arenas (Miami 2017). En 2017 publica: ***Bancales de perfume*** (Colección Poética y peatonal -Ejemplar Único-) con el pintor Gabriel Viñals. En 2018 reedita de nuevo *Bancales de perfume* en la colección Artika de Cénlit Ediciones. I Premio Concurso de poesía “*Noches poéticas de Bilbao*” 2015 con ***Sabe la noche*** y I Premio del XXXVIII Certamen de Poesía “Rafael Fernández Pombo” 2012, ***La conjura de las letras***. Ha prologado “*La X en la palabra*” de Fermín Castro” y “*Aún tu nombre*” de Ramón Campos. En 2015 fue Jurado en el *II Concurso de Noches Poéticas de Bilbao*. Ha tenido diversas colaboraciones con revistas y antologías.

Revistas:

Una vez en Pamplona (Casa de la Juventud). Constantes Vitales, (Grupo Ángel Urrutia, Ateneo Navarro). Revista de U.G.T. Revista Luces y Sombras. Revista Río Arga. Crátera, Revista de Crítica y Poesía contemporánea. TK La poesía en Navarra. S. XXI. 2017

Antologías:

I Encuentro Nacional de Poetas (En un lugar de la Mancha). Más allá del sur (Veloz Quietud). 100 poetas en mayo (Editorial Tarqus). Voces del Extremo 2012/2016. Amargord). Cuaderno de Banco (David Köemman) Letras sin fronteras (Shushikuikat). Voces del Extremo -Poesía del Vínculo- (Amargord).

Bibliografía:

- Pinkola Estés, Clarissa. *Mitos y cuentos del arquetipo de la Mujer Salvaje.* Editorial Sine qua non

8 Pizarnik, Alejandra. Nº 34 del Árbol de Diana

- Hernández, Miguel. Cancionero y romancero de ausencias
- Reich, Wilhelm. *La función del orgasmo.* El país (Clásicos del siglo XX)
- Ruiz, Maria Clara. Pero no se lo digas a nadie https://mariaclararuiz.com/2017/10/25/pero-no-se-lo-digas-a-nadie/
- Ramos Ortega, Belén. *La escritura con el cuerpo o el cuerpo de la escritura:aproximación a una poética de la subversión en Luisa Valenzuela*. Belén Ramos Ortega. Universidad de Granada. https://webs.ucm.es/info/especulo/numero44/escuerpo.html
- De Sysmo, Heberto. *Maldito y bienamado Bibelot.* Editorial Baile del Sol
- Pizarnik, Alejandra. Nº 34 del Árbol de Diana
- Ramos, Teresa. *La conjura de las Letras.*

Ruth Pérez Aguirre

RESUMEN: Las editoriales cartoneras como un recurso para publicar y hacer llegar los textos a personas o lugares específicos.

PALABRAS CLAVES: Edición en cartón. Apoyo para escribir y publicar. Violencia contra la mujer y sus derechos humanos.

METODOLOGÍA: Análisis. Descomposición de un todo en sus elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes de un todo para estudiarlas en forma individual, por separado, así como las relaciones que las une.

INTRODUCCIÓN: Atraer la atención de los escuchas a una nueva propuesta para editar; y plantear el estudio que hice a través de las antologías Mujeres que NO callan, y Mujeres que NO callan Yucatán, acerca de la violación de los derechos de las mujeres en América y en una provincia específica de México.

La pregunta que tratará de responder mi ponencia será: si conocen el concepto de edición en cartoneras por el mundo. Su utilidad y repercusión.

Argentina es el país de Latinoamérica con las más importantes editoriales, las que editan obras de todo el continente; y así era hasta llegada la recesión de los años 80, cuando los problemas económicos minaron esta industria tan importante para la cultura y educación americana. Muchas editoriales quebraron, otras aminoraron su producción; pero la gente acostumbrada a leer literatura y poesía, a descubrir

nuevos valores literarios, decidieron no detener esta fuente que parecía inagotable.

Fue así que surgieron las editoriales cartoneras. La primera en disparar este boom fue *Eloísa Cartonera*. De ella tomaron el ejemplo otras más hasta salir de América

del Sur y subir a las otras dos Américas, incluso atravesar el océano para arribar a Europa, Asía e indistintamente.

Eloísa Cartonera, con un grupo de amigos hizo un proyectó que en un principio se creía un juego de jóvenes. Salieron a las calles, consiguieron cartón, empezaron a editar libros con copias fotostáticas o pequeñas máquinas de talleres y así formaron su editorial artesanal.

No imaginaron el éxito que llegarían a tener, la repercusión que su idea tomaría. Comenzaron a publicarse ellos mismos, hasta llegar a editar obras clásicas cuyos derechos son públicos, traducciones, y autores que confiaron en su proyecto editorial. Cuando encuadernaron sus primeros libros, costurados artesanalmente, poco a poco fueron surgiendo lo que podríamos llamar las características propias de lo que serían las cartoneras, es decir, tapas diferentes para cada ejemplar, libros numerados, ediciones cortas desde 20 o 50 ejemplares para valorar el alcance que tendrían. Las tapas las pintaron de muchos colores, con detalles artísticos surgidos espontáneamente. Incluso salían a la puerta a solicitar de los transeúntes, ayuda para colaborar con ellos pintando, con las pinturas acrílicas económicas o con recortes de revistas, letras, figuras para pegarlas ya que es un

trabajo muy minucioso. Con la ayuda de muchas manos iban logrando sus propósitos: tener publicaciones nuevas para presentar en público en los cafés, en sus propias casas, talleres y sitios de cultura.

Sin duda que el proyecto causaría un interés inusitado en la gente joven de países de gran cultura y grandes plumas literarias como lo es Chile. En la capital, Santiago, surge *Olga Cartonera*, proyecto de Olga María Sotomayor que ha sido importantísimo y posee una extensa colección de más de doscientos ejemplares, de 50 cartoneras del mundo; es la más importante de las cartoneras chilenas; colabora con la Biblioteca Pública Dibam a la realización de un encuentro Internacional de Editoriales Cartoneras que ya va en su quinta emisión, cada año más grande e importante, con cartoneras incluso europeas. Con dicha colección participó en una muestra, durante dos meses, en el Centro Cultural España de Santiago, en 2015.

En Brasil, en Igarassu, nace hace tres años, *Universo Cartoneiro* de EdMario Jobat, cartonera muy creativa que se caracteriza por el entramado artístico de hilos en sus tapas y sus recortes en Braille. No terminaría de comentar las características de cada proyecto editorial, imposible pretenderlo siquiera, pero entre todas ellas está también la mía: *Ediciones htuRquesa cartonera*, en Tabasco, México, que abrió sus alas en un mágico vuelo editorial hace 7 años, sin medir el alcance que llegaría a tener. Uno de sus propósitos es contribuir a que en mi país se lea más, ser un pequeño auxiliar que contribuya a llevar libros

variopintos a las manos de niños en las escuelas, o a los adultos en sus múltiples presentaciones. Edito en ella a autores italianos a quienes traduzco, obras premiadas nacionales que son de mi interés y a amigos autores de otros países; además ofrezco la oportunidad a artistas plásticos de contribuir con sus obras en las portadas, dándolos a conocer en ciudades y países donde tal vez nunca llegarían. Agrego sus semblanzas y fotos. He editado 4 antologías, una de ellas a raíz de un concurso de cuento humorístico, con premiaciones, y las otras en convocatorias para edición.

Fue así como surgió Mujeres que NO callan, Internacional y Mujeres que NO callan, Yucatán, un capítulo aparte en la trayectoria de mi sencilla cartonera, proyecto artesanal que ha viajado a muchos países y ciudades de México.

En 2015, con el propósito de celebrar, a lo grande, los primeros 5 años de mi cartonera y después de haber editado varios títulos, lancé mi primera convocatoria a nivel internacional con el tema de la violencia a las mujeres: *Mujeres que NO callan*, con un NO rotundo, en mayúsculas, que contuviera la rabia que siento por la falta de respeto a los derechos a la vida en paz de las mujeres, respeto a la vida de las personas que nacemos del sexo femenino y que en pleno siglo XXI seguimos recibiendo un trato indiferente y cruel. Mi objetivo era realizar un estudio, tener una panorámica de los que piensan las mujeres escritoras de América

respecto a este polémico y escurridizo tema, considerado tan poco importante para muchos.

La aceptación que tuve me dejó emocionada: 63 voces femeninas nos unimos para contar, escribir ficción, decir lo que le sucedió a otra personas cercana (o a esconderse en esa voz para no descubrir una realidad propia)… sin suda expresamos cuánto nos dolía.

Como dijo Fatima Mernissi en su obra *Sueños en el umbral*: “Tienes que aprender a gritar y protestar, del mismo modo que has aprendido a caminar y hablar. Llorar cuando te ofenden es como pedir más”.

Eso fue lo que nos propusimos en esta antología: NO callar, y nos valimos también de la poesía, del monólogo, del ensayo… Las convoqué a escribir en el género que más se les acomodara. Diez países, 12 estados de México y 19 voces de la provincia donde radico formamos esta obra que lleva 33 presentaciones en diferentes países y medios como lo han sido la t.v., la radio, encuentros literarios, ferias del libro, congresos, sitios abiertos como central de autobuses, universidades, parques, etc.

Estos dos libros han cambiado la vida de mujeres que se han decidido a romper las ataduras con sus parejas, o abandonar un sitio que no las valoraba por su trabajo o calidad humana, después de identificarse con los testimonios que lo contienen.

Ruth Pérez Aguirre

MÉTODO: MARCO TEÓRICO.

MARCO REFERENCIAL:

Lo divido en las siguientes historias para ver algunos de los tipos de violencia que utilizan para combatirnos los hombres y nuestras mismas mujeres. Muchas veces familiares tan cercanos.

“Yo creo, dijo María Auxiliadora Banch Rodríguez, que uno de los logros más importantes de los movimientos de mujeres, ha sido justamente el evidenciar las más diversas formas de violencia contra las mujeres y exigir el respeto a sus derechos como derechos ciudadanos”.

Testimonio # 1.-poema: AMÉN. Amanda Espejo, poeta de Chile.

Que no llegue todavía**//** que se cuezan las papas**//** que no quede dura la carne y en su jugo prenda el sazón**//** (Que le guste, Dios… que le guste)**//** que no beba más de dos tragos, o…que se tome la botella entera**//** y se acueste tranquilo.

(Que no me pegue, Dios…que no me pegue)**//** que si me va a tomar lo haga rápido.// Que no me bese// que no me hable// que se baje pronto// Y por lo que queda de noche me deje llorar en paz.// Así sea.

Este es el primer testimonio con que abre el libro. No hace falta analizarlo para darnos cuenta de la denigración que sufre esta mujer, y millones como ella: la violación de un marido inconsciente y borracho, que para él su mujer vale menos que un trapo sucio en la casa.

Ruth Pérez Aguirre

“Pero ¿si asumimos que somos una? Que las mujeres que han poblado este mundo, las que ahora estamos y las que vendrán: somos una; de esta manera, lo que una haya vivido es como si lo hayamos vivido todas, lo que una haya sufrido…lo hubiéramos sufrido todas, lo que haya gozado una…lo hayamos gozado todas… y es que las semejanzas que tenemos , y que por ello nos debe de unir, no es sólo por el hecho de ser mujer sino porque nos unen difíciles experiencias que a lo largo de la historia quienes nos antecedieron han vivido, quienes ahora estamos en este mundo vivimos… y porque, aunque aspiro a que eso no suceda, nuestras mujeres del futuro tristemente también las vivirán si es que no nos apresuramos a construir cambios que favorezcan mejores condiciones de vida para nosotras las mujeres”. Éstas, son palabras textuales de la prologuista de nuestro libro, la Dra. Maria Candelaria May Novelo, académica, activista, Maestra en Derechos de la Mujer.

¿Por qué somos acreedoras de la violencia imparable que existe en México? Todas ustedes sabrán por lo menos algo, porque se ha difundido en todo el mundo, acerca de las Muertas de Juárez. Ciudad Juárez es un punto fronterizo entre México y Estados Unidos. En mi país hay escasez de oportunidades de trabajo pero en las ciudades fronterizas y otras aun no tanto, los padres inculcan a sus hijos, desde pequeños, que en el país vecino encontrarán el famoso “Sueño Americano”. Muchos lo logran pero la mayoría no; lo peor es los miles que pierden la vida entre los alambrados de la frontera, ahogados en el río Bravo, o vendidos a tratantes de blancas por los llamados Coyotes que a cambio de dinero les ofrecen

Ruth Pérez Aguirre

pasarlos con seguridad al “otro Lado”, aunque miles de veces aparecen muertos sin razón aparente, las mujeres violadas y asesinadas sin motivo alguno, desaparecidas sin dejar rastros de ellas.

Testimonio # 2: PERDIDAS EN LA NADA. Participación de la destacada poeta Iris Violeta Pujols, Puerto Rico, y participante en este XIII Encuentro Internacional de Mujeres en Marruecos.

Cada mañana marchan las maquiladoras// en el camión del nunca jamás/

Van vestidas con la ilusión// del sueño americano. Con ellas se marchan las risas, //y el sol no vuelve a colarse// por la ventana en la casa.

Abandonadas a su suerte// la noche les sirve de cobija// y las estrellas le velan el sueño// hasta que el desierto sin ninguna compasión// se adueña de su frágil cuerpo// y se disuelven en la nada.// Todo se pierde y la incertidumbre/ llora en el corazón de una madre que espera…//Coyote…Coyote // Devuélvenos tan sola una// y con ella nos devuelves la esperanza.

En Latinoamérica todas nos hacemos la misma pregunta invadidas de terror: ¿por qué asesinan a las mujeres si somos las madres de ellos, somos sus esposas, las hermanas, sus hijas, las abuelas, sus nietas, sus sirvientas, somos las mujeres que los cuidan en su vejez y achaques, y que estarán junto a ellos para cerrarles los ojos en su último momento. ¿Por qué esa brutalidad? ¿Es odio? ¿Es una perturbación mental? ¿Qué es, por Dios, qué es?

Ruth Pérez Aguirre

Testimonio #3: MIENTRAS… CHARY GUMETA. MÉXICO

Mientras escribo estas líneas// unos padres buscan desesperados/ a sus hijas e hijos desaparecidos. //Mientras pienso las palabras// alguien estrena por primera vez una bala// y se convierte en sicario.// Mientras les comparto estos textos/ alguien es asesinado// en cualquier parte de mi país.// Mientras ustedes me leen/ esta nación se derrumba, se baña de sangre// vela sus muertos// y en un rincón lloran desconsoladamente// ¿Hasta cuándo plasmaré en estas hojas// palabras que ya no derramen lágrimas, muerte y sufrimiento?

“La impunidad, que alcanza niveles alarmantes en América Latina y el Caribe, es un elemento central para la perpetuación de la violencia contra las mujeres. Mientras persista la impunidad, las sociedades continuarán aceptando y tolerando actos de violencia contra mujeres y niñas.” Dijo, en un comunicado por CNN Español, ONU Mujeres, el 2 de noviembre de 2016.

Hay tantos tipos de violencia que sufren las mujeres en mi país y en América que a veces nos parece increíblemente vergonzosa la gran variedad. ¿Qué podemos decir de ciertas suegras? Aquellas que se interponen entre la joven nuera que le ha “arrebatado” a su hijo. ¿Por qué pretenden hacer que su hijo se divorcie de ella? ¿Que rompa su matrimonio? Yo considero que esas mujeres, madres, suegras han de estar enamoradas de sus hijos y por esa razón no quieren cedérselos a ninguna otra mujer. ¿Será que por eso los educan en el machismo? Para que golpeen a las esposas, para que no les den su lugar, para ignorarlas

Ruth Pérez Aguirre

toda vez, para serles infiel ¿Por qué existe esa violencia intrafamiliar tan irracional? Las suegras somos mujeres. Porque la violencia no sólo viene de la fuerza de un hombre. Es el colmo que la jefa en una oficina, la doctora en un consultorio, la catedrática en una universidad… se comporte con crueldad hacia las de su propio género. Este tema es de Laura Virginia Ocaña Priego, autora de México.

Testimonio # 4: Ejemplos de este dolor hay muchos en estas obras de *Mujeres que NO callan,* y *Mujeres que NO callan Yucatán*, autoras que estuvieron dispuestas a dar a conocer la violencia que sufrieron y que saben que es la misma que padecen del diario otras mujeres, otras niñas. Lo que siente una familia que ve secuestrada a su hija a la que jamás volverán a ver. ¿Dónde está su hija?, se preguntan todos los días, cada semana, cada mes, cada cumpleaños. Se la imaginarán más grande, ya adulta, y no la vieron terminar de crecer; siempre estará vacía una silla en su casa, una cama, un ropero cerrado ¿hasta cuándo? (Eréndira Toledo. México). Una joven escritora que perdió a una prima, desparecida para siempre a causa de la violencia.

Testimonio # 5: Escuchemos el sentir de una mujer emancipada, una mujer joven aún que llegó a comprender que no debe vivir toda su vida callada y soportar lo que no desea, que nació libre y es libre para decidir lo que quiere de su vida.

A MI AMIGA LA DEL ESPEJO. Lorena Moreno Castro. MÉXICO.

Ruth Pérez Aguirre

El despertar se ha dado// mi valor he rescatado// y sin temor me acerco// a los lugares adecuados.// No volveré a aceptar golpes// ni palabras ofensivas// ¿por qué permitir ofensas si soy dadora de vida? //Mis manos ya no tiemblan// el miedo de mí se ha ido// al fin comprendí que no soy esclava// que no necesito un dueño// y que soy fuerte y valiente// para formar mi propio nido. //Mi voz he levantado// y a los cuatro vientos he gritado: BASTA hasta aquí tu poder ha llegado.// Me he convertido en una mujer que NO calla// en una mujer con vida// con sueños, con ilusiones.// Me he convertido en esa mano amiga// que puede ayudarte a salvar tu propia vida.

Testimonio # 6: AMOR DEL SIGLO XXI. De mi autoría.

Las mujeres que son violadas y que deben seguir vivas, llevan una vida posterior donde muchas veces no caben ya los sentimientos; en casa tratan de llevar una apariencia normal para no mortificar a sus padres y hermanos pero fuera de ella son otras, mujeres vacías, vacías de amor el que tratan de comprar a sabiendas de que se engañan, de que es una ilusión pero que es la representación de lo que para ellas hubiese sido el amor ideal, el compañero amoroso y atento que la respeta, que la valora, que la trata con suavidad y que permanece enamorado de ella. Una relación pagada para tal representación. (Ruth Pérez Aguirre).

“Aún son pocas las mujeres que se atreven a denunciar la violencia de la cual son víctimas y que obliga no sólo a abandonar su hogar, sino a refugiarse en un

Ruth Pérez Aguirre

lugar fuera del alcance de su agresor". Palabras textuales de la maestra investigadora Guillermina Díaz Pérez.

Testimonio # 7: Y cómo ve este mismo tema, una joven periodista que tuvo que huir de su casa, de su ciudad, para refugiarse en un punto opuesto del país donde aún no persiguen y matan a los periodistas.

FEMENICIDIO. Dulce María Solís Téllez. MÉXICO.

No pedí terminar así// lo había escuchado en las noticias pero no pensé que a mí me fuera a pasar. Como es lo "normal" para todas en mi país, de una u otra manera vivía violencia: emocional, psicológica, sexual y a veces física pero nunca pensé que llegara a tal extremo.// ¿Feminicidio? Creo que así lo llaman y luego de que ocurre, parece que nada pasó, como si fuera algo cotidiano. ¿Las autoridades? Creo que así lo llaman. Ni saben que hacer o simplemente no les importa, o peor no procede por todos los huecos que hay en la ley. // Lo que sí sé es que seré famosa, saldré en todos los periódicos amarillistas en la portada, porque los dueños de esas empresas ganarán mucho dinero a costa de mi violenta foto en donde aparezco ensangrentada, con moretones, heridas y desnuda. //Los lectores también disfrutarán el macabro relato de mi muerte, aunque ya han leído tantos y tan parecidos textos, que tal vez el reportero se tenga que esmerar siendo más explícito. Pero luego ¿qué pasará? Como siempre: absolutamente nada. Seré un número más en las estadísticas de este crimen

Ruth Pérez Aguirre

de odio del cual no hice nada para provocarlo ni merecerlo. Mi único error, pecado, condición o como quieran llamarlo, fue el simple hecho de haber nacido mujer.

Toda vez que ha sido presentada esta antología, en cualquier parte, ha provocado situaciones inesperadas. Ha habido mujeres que han llorado, otras se han sentido indispuestas, hubo una que se desmayó al rememorar una terrible experiencia de su vida. También hubo un reclamo por parte de un hombre que expresó que ellos, los hombres, trabajan muy duro para obtener el pan y llevarlo a casa y que por lo tanto las mujeres deben respetarlos.

Cada presentación es una oportunidad de sacudir el polvo en las mentes de muchos. Un joven papá de tres niñas nos dio la razón a las mujeres, debemos ser respetadas dentro y fuera de los hogares. Él así está educando a sus pequeñas, con la idea de esperar el respeto. Otros, han preguntado si somos feministas, como si eso representara una enfermedad contagiosa sin cura hasta hoy en día. Para esto sirve un libro, para esto es de utilidad una cartonera: para darle voz a personas que de otra forma no llegarían a escucharse. *Ediciones htuRquesa cartonera*, en sus primeros 5 y 6 años comprobó la utilidad que puede aportar un proyecto tan sencillo como lo es doblar un cartón que llevará hojas sacadas de una computadora o trabajadas en un pequeño taller.

Por donde quiera que se miren los textos de estas 63 mujeres encontramos verdades, dolor profundo, humillación, abandono:

Ruth Pérez Aguirre

Las mujeres siempre hemos valido menos que un hombre. Hace muchos años, cuando mis padres nacieron, cobraban 10 pesos por un parto de un varón y sólo 5 pesos si el parto era de una niña. Desde ahí supe que las niñas no valían igual esfuerzo que los varones. Y con el paso de los años, he visto que esto se ha convertido en una ley. Tenemos que soportar ser relegadas a un segundo plano. Esposas que no deben interrumpir cuando su hombre está hablando, confirmar como bueno todo lo que él diga, apoyarlo, estar siempre un paso atrás de él para que nosotras no brillemos, para que él sea el sol que ilumina el universo. Esto es un golpe para nosotras y cuántas mujeres deben vivir con esa discriminación, tantas, miles, millones en todos los ámbitos. Escuchen cómo alza su voz una de ellas, en este fragmento de su trabajo.

Testimonio # 8: LA PRIMERA DAMA. Guadalupe Martínez Bernal. MÉXICO. (fragmento)

No quiero ser la primera dama// porque no estoy detrás, voy a su lado./// No quiero que me señalen como “la de”/// porque tengo apellidos propios.// No quiero invitaciones obligadas// porque sé cuándo no soy requerida.// No quiero posar y fingir en la foto porque esa sonrisa es falsa./// No quiero aplaudir a quien no me conmueve// porque escuchar sinsentidos desmotiva. No quiero ser “La primera dama”// porque soy una DAMA. ¡Desde antes de conocerlo!

Testimonio # 9:Los tribunales están atestados de mujeres que acuden golpeadas, heridas, ultrajadas, y la justicia es lenta con ellas o sorda y muda en la mayoría de

los casos, porque al parecer la señora Justicia no está hecha para nosotras, aunque tenga nombre de mujer. Esas oficinas, delegaciones, hospitales, resultan un purgatorio donde caen mujeres que probaron la violencia de los hombres de mil maneras. Pero ¿adónde puede acudir una hija cuando ha sido su padre el que la violó y la dejó embarazada? Y de paso la amenaza de muerte si lo dice a su madre. Y esa madre, si así puede llamársele, en vez de defender al fruto de su propio vientre, se hace la desentendida. Tal vez lleve una cruz clavada en su corazón pero calla, ¿por qué calla? ¿Por qué no denuncia al esposo que violó a su propia hija? Esa violación, que es lo mismo que un doble crimen, perpetrado en su propio hogar donde ella debía de ser la que protegiera a sus hijos; en ese mismo hogar tendrán que criar a un hijo producto de una relación repulsivamente incestuosa. ¿Cómo criará esa mujer de labios sellados, a un niño que es su nieto y a la vez su hijastro? Y la hija ultrajada ¿cómo seguirá viviendo en ese hogar frente a la bestia que la violó? Porque también fue educada para no abrir los labios y gritar. Casos como este suceden por desgracia a diario y no sólo en lugares marginados sino en todo nivel social; a veces, se fuga la información al alcance de la televisión pero enseguida es acallada porque ese “padre” es un hombre de mucha importancia en la sociedad, es decir, se trata de una personalidad.

Con un relato desgarrador como este la escritora mexicana estadounidense, Josie Bortz, nos relata en esta antología este tipo de violencia familiar.

Ruth Pérez Aguirre

Testimonio # 10. La violencia no terminará jamás, cada vez será más salvaje, más difícil de tolerar. Millones de mujeres caminan como zombies porque no saben si están vivas; caminan como vivas pero por dentro están muertas; cargan una pena tan dura que difícilmente levantan los ojos del suelo por el resto de sus días. Pocas lo logran, pocas llegan a superar todo esto con terapias, con ayuda de amigos y familiares, con el auxilio de libros, y rodeadas de gente buena que les da la mano para sacarlas de tal abismo. La Dra. María Candelaria May Novelo, la prologuista de esta obra, nos relata un hecho brutal que deja una herida difícil de cerrar. Es el caso de cuando una madre rechaza a su propia hija, le grita a la cara que trató de abortarla cien veces porque no quería tenerla, y como no pudo deshacerse de ella, la ha odiado siempre, y no cuidó de su integridad física. ¿Habrá cura para casos como éste? ¿En cuántos años se pueden cerrar las heridas de un asesinato de esta magnitud? Y de nuevo digo: asesinato, porque las violaciones, sobre todo en niñas inocentes, las catalogo como una doble muerte.

Nosotras somos mujeres, debemos hacer algo por ayudar a estas coterráneas que son espejos nuestros, el dolor de una debe ser el dolor de todas, al herir a una de ellas nos hieren a todas.

Al ver el impacto que provocó este sencillo libro de cartón, *Mujeres que NO callan Internacional*, decidí abrir otro espacio igual pero para las mujeres de la provincia donde orgullosamente nací: Yucatán, conocido en todo el mundo porque ahí, los gloriosos mayas fundaron su imperio.

Ruth Pérez Aguirre

En esta provincia mexicana la vida transcurre de una manera que no ha cambiado mucho con los años. Lo digo en el aspecto que hay dos clases sociales, por decirlo así, muy marcadas: la gente de la ciudad y la gente mestiza que vive en los municipios y cuyas características físicas aún conservan mucho de nuestros ancestros. Ellos hablan el dialecto maya que es tan rico y completo que es catalogado como un idioma, así como los italianos defienden y definen el napolitano. Lo curioso con el dialecto maya es que, como la gente mestiza llega a trabajar a las casas de la ciudad, en calidad de nanas, sirvientas, jardineros, ayudantes…la gente de la ciudad conoce muchas palabras y expresiones mayas y las incluyen en su hablar diario, coloquial. La gente de las aldeas sigue usando su ropa característica, y muchas mujeres de la ciudad también las usan, incluso a veces como vestidos de fiesta porque hay prendas elaboradas de manera muy fastuosa y es un verdadero lujo portarlas.

Esta provincia mía, Yucatán, tiene fama en México de ser de los pocos lugares tranquilos que aún quedan en este país que se ha vuelto tan agitado por la violencia. Sin embargo quise darme la oportunidad de investigar lo que piensa la mujer yucateca de la ciudad y del campo, acerca de sus derechos. Lancé una convocatoria, esta vez no sólo para escritoras sino también para voces más frescas, gente sencilla que no se atreve a denunciar el maltrato por temor a las represalias en el hogar. Sin embargo, con ayuda de amigos encontré a mujeres que después de mucho preguntar si su nombre aparecería o no en el libro, si

Ruth Pérez Aguirre

podrían firmar con seudónimo o sólo con iniciales inventadas, se arriesgaron a contar los casos que les ha tocado padecer.

Fue así que se creó una continuación de la primera obra, con el mismo título pero especificando que son voces de Yucatán, No hubo la misma afluencia de mujeres decididas en número que la vez anterior, pero con las que están nos damos cuenta de que la naturaleza humana femenina es la misma en todas partes, recibe los mismos golpes, desgraciadamente, es violada, ultrajada, vendida, comerciada por cualquier trasto igual que ocurre con las mujeres de tantos países del mundo.

La Dra. María Candelaria May Novelo, especialista en Derechos Humanos a favor de las Mujeres, colaboró de nuevo con un excelente prólogo escrito con palabras salidas de su corazón, escritas con lágrimas en los ojos. Sus palabras representan genuinamente el sufrimiento que nuestras paisanas llevan a cuestas. Y tampoco sabe hasta cuándo dejará de ocurrir esta desgracia por más que las autoridades competentes de Derechos Humanos hagan por revertir este dolor con diferentes programas, casas de apoyo e infinidad de recursos que día a día se crean con la única finalidad de aminorar esta violencia indescriptible.

En esta antología nos acompañan voces invitadas de mujeres que defienden en sus países o ciudades los derechos a la libertad de las mujeres, voces lastimadas también, en algunos casos. En este espacio quiero hacer notar la grandísima ayuda de dos mujeres argentinas, dos guerreras, que han puesto su esfuerzo en divulgar este proyecto en muchos foros de su país, ellas son las poetas: Lidia

Ruth Pérez Aguirre

Cristina Carrizo y Lidia Beatriz Herrera que han viajado con el libro de *Mujeres que NO callan Internacional* para llevarlo adonde son invitadas y donde cada vez más regresan motivadas a seguir llevándolo adelante. Ellas son nuestras Embajadoras en ese hermoso país donde también me acompañaron en dos ocasiones a presentar la voz de estas 63 mujeres que piden a gritos ser escuchadas.

Cuando la violencia proviene de manos de un hombre, las mujeres lloramos y gritamos, pero cuando esa violencia viene de las mismas mujeres ¿qué se puede decir o hacer? ¿Dónde está la sororidad? ¿Por qué no respetarnos entre nosotras mismas?

Testimonio # 11. La violencia entre mujeres tiene tantas facetas o más, que las de un diamante. Esto nos los hace ver la autora Mar Gómez, de Yucatán, México, en su trabajo “Mi yo viuda”. Una mujer enviuda súbitamente y su vida se ensombrece de temores, pero estos no sólo serán acerca de su seguridad económica, de desamparo en que la ausencia del esposo la deje, sino también el temor de saber que su vida familiar tendrá que cambiar porque ni entre sus amigas sentirá apoyo. Ella, como viuda, ya no podrá encajar en su grupo social de parejas; a partir de entonces será mal vista, ya no se le invitará a sus reuniones en casa porque los esposo pueden mirarla con ojos provocativos; para evitar esto la viuda debe alejarse voluntariamente de su grupo de siempre “de amigas”. En la casa política, la familia de su esposo se convertirá en su espía: dónde camina ahora, con quién sale, si cambió de apariencia física, el peinado, el estilo de vestir. Si camina con la

cabeza en alto porque ya no tiene quien la obligue a caminar mirando el suelo, si ya sonríe con libertad…todo en ella será criticable. Su conducta a partir de ese momento pasa por un tamiz que incluso puede influir en sus propios hijos. La crítica, la falta de apoyo, como si ella hubiera participado en la desaparición del esposo. Si se ve en la necesidad de trabajar fuera de casa es mal vista, los hombres la mirarán y desearán como una golosina que camina sola por la vida. Dentro de la viudez hay dos tipos: una viudez física y otra mental. Tema de Mar Gómez.

En esta antología *Mujeres que NO callan Yucatán*, con la cual *Ediciones htuRquesa cartonera* celebra sus primeros 7 años, hay textos escritos en maya; acompañadas por sus traducciones; en ellas nos cuentan de las violencias familiares que sus costumbres, aún muy arraigadas, las hacen padecer a causa del machismo que corroe en todos los niveles.

Testimonio # 12.-Esta antología lleva la voz de una menor, de doce años, que con su escrito habla en representación de todas las niñas que desde sus primeros meses de vida son abandonadas por el padre sin importarles el futuro de ellas, no sólo el económico, tan básico en toda familia, sino otro igual de vital como es la presencia amorosa de un padre que cuide y proteja a su hija. Una niña que no recuerda el rostro de su padre pero que a sus doce años no quiere ni verlo porque constató el sufrimiento que su madre ha tenido al trabajar el doble para poder levantarla, porque también sabe de las golpizas que su padre le propinó aun

durante el embarazo. A su edad es una niña tan madura que no se le compra con un juguete o con un vestido nuevo, ella sabe que necesita de un apoyo económico para seguir sus estudios, para prepararse en otras áreas que quiere desarrollar y que no puede porque a su mamá no le alcanza para más. La herida que lleva en el alma por la ausencia paterna es muy profunda y ella trata de aplacarla haciéndose fuerte, aclarando su mente para no desfallecer en el camino, porque quiere ser una mujer útil, preparada y ayudar a los demás como ve en el ejemplo vivo que le ofrece su madre. Esta pequeña se estrena como escritora en esta antología de cartón que le abre una oportunidad para gritar por ella y por todas las niñas en su misma condición. Agradezco a Flor María Flores May por su valentía al ofrecernos su testimonio en: “Soy su hija y no se acuerda de mí”.

Margarita Robleda Moguel es una mujer libre, libre desde muy chica para expresar lo que ha querido; para ella no hay tapujos. Es una mujer que NO calla porque no sabe qué es eso. Una yucateca conocida a nivel internacional por sus libros infantiles y juveniles, y por su proyecto de ayuda a la niñez y juventud de ahora. Este proyecto la hace viajar de un lado a otro, de una ciudad cercana o muy lejana de su hamaca, como ella lo define; la llaman a Estados Unidos como también pueden llamarla a la vuelta de su casa, la publican en otros países y ella, incansable, acude a tratar de ayudar con su actitud a esos jóvenes y niños. La conocí en un evento con 800 alumnos en la FILEY, Feria de la Lectura de nuestra capital, Mérida. El salón era enorme, los únicos adultos éramos una amiga y yo, y los maestros. Margarita, al frente, invitándolos a cantar, a reír, a olvidarse de sus penas porque en sus canciones habla de lo que preocupa a los niños que sufren de violencia en

el hogar o en la escuela. Hizo llorar a algunos, otro alumno se confesó gay…cuando terminó su participación aun hubo niños que, llorando, se acercaron a pedirle consejo. Es admirada y amada donde ponga los pies. Se interesa mucho por lo que sucede con las mujeres, y entre esos viajes de trabajo realiza otros de placer por lugares lejanos donde conoce el sufrimiento, de otras mujeres, pero que es el mismo de todas nosotras. Con la generosidad que la caracteriza, no tuvo reparo en contribuir en esta antología con un trabajo inédito de poemas llamado: “Mujeres del mundo: Distintas y tan iguales”.

Para personas como ella, y las demás mujeres libres que conforman esta antología es que sirven este tipo de editoriales cartoneras. Las cartoneras, desde el inicio, se declararon en contra de los cientos de requerimientos que exigen las editoriales comerciales para publicar a los escritores, en especial a los emergentes, ellos carecen de toda oportunidad en esos niveles. Las cartoneras les abren las puertas porque toda persona que escribe sabe que, hasta que su trabajo está editado en papel, se podrá dar cuenta del valor que tiene. Con la cortas ediciones de las cartoneras, un escritor emergente puede hacer sus presentaciones entre familiares y amigos, en los propios talleres de la cartoneras, con tal de facilitarle las cosas y así valorará si su obra vale la pena editarla con mayor tiraje e incluso presentarla a dictamen en una editorial convencional.

Las violaciones a nuestra integridad a causa de nuestra debilidad física por ser mujeres es aprovechada por los monstruos que se valen de ello para coartar vidas o causar males irremediables en el cuerpo y el alma de mujeres indefensas. Saber

que ancianas son violadas es algo que me causa un dolor profundo, abuelas que llegan a hospitales destrozadas por una violación animal dentro de su propio hogar, no tiene perdón. Mujeres jóvenes que son brutalmente golpeadas o asesinadas por sus novios, mujeres que confiaban en ellos son encontradas sin cabeza o sin extremidades tiradas en las orillas de las carreteras, violadas muchas veces por más de un monstruo, como nos relata en su obra Paloma Cuevas, de México: “Yacía en el piso“, o María Palitachi Farzadel, de República Dominicana, con su trabajo: Broken.

Un joven que le tira alcohol a su novia en un parque y le prende fuego sólo porque ella se iba a ir a estudiar a otra ciudad, a hacer una especialidad, es un caso ocurrido a plena luz del día, en un parque deportivo donde la gente llega a ejercitarse en la ciudad donde vivo.

La mujer, por el sólo hecho de nacer en ese género parece que ha venido al mundo a ser violada, a veces desde la cuna o a manos de un padrastro o de un vecino borracho o cualquier ente que la vea.

Estoy terminando de escribir este trabajo el domingo 14 de enero de 2018, iniciando el año, y justo en este momento me entero del artero asesinato de una joven mujer, prima de un amigo cercano, también escritor. A ella y a todas ellas que han sido sorprendidas por esta animalidad, (ya no sé cómo llamarlo), ofrezco este trabajo.

RESULTADOS: Con este trabajo realizado en dos antologías he obtenido como resultados la necesidad que tienen muchas mujeres de poder alzar la voz y que ésta llegue a otros oídos, ojalá que sea de autoridades competentes que abran los ojos y se acaben estas atrocidades que no merecemos. Tenemos los mismos derechos que los hombres pero sufrimos una violencia descomunalmente mayor que ellos. *Ediciones htuRquesa* cartonera ha contribuido como medio de difusión a que esto se convierta en una realidad para las autoras. La difusión que ellas mismas y yo le demos a este trabajo redundará en beneficio de todas juntas porque TODAS somos una misma.

CONCLUSIÓN: Ofreceré siempre mi cartonera para este tipo de trabajos viendo la utilidad que surge para proyectos de esta índole.

Recuerdo la pregunta que hice al inicio de este trabajo: ¿Conocen qué es una editorial cartonera?

Y ahora la respondo: Espero que mi información haya servido para darles una idea de este género de editoriales que día a día se van propagando por todo el mundo.

BIBLIOGRAFÍA:

Muñoz Razo, Carlos. Método y metodologías aplicadas en tesis y monografías de relaciones públicas. Universidad Autónoma de Santo Domingo. Período 1997-2000.

Fatima Bernissi. “Sueños en el umbral”. www.edicionesb.com

Banch Rodríguez, María Auxiliadora. mabanchs@cantv.net Artículo publicado en internet, en 1998.

May Novelo, Dra. María Candelaria, fragmento del prólogo de la antología “Mujeres que NO callan”, 2016, de *Ediciones htuRquesa cartonera.* Valladolid, Yucatán, México.

Comunicado de ONU Mujeres por CNN Español. 25 de noviembre, 2016.

Eloísa cartonera. Cartonera Publishers Database – UW Digital Collections. http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/Arts.EloisaCart URLs

OlgaCartonera
http://search.library.isc.edu/search/system?match=All&publishers=olga+cartonera

Universo Cartoneiro, de Edmario Jobat. http://.facebook.com/universocartoneiro http://twwitter.com/UNivCartoneiro

Espejo, Amanda. Poeta chilena de Quilicura, Chile. http://.facebook.com/amandaespejo

Pujols, Iris Violeta. Poeta de Puerto Rico. http://.facebook.com/irisvioletapujols

Gumeta, Chary. Poeta de Chiapas, México. http://.facebook.com/charygumeta

Díaz Pérez, Guillermina. diaz.guillermina@yahoo.com.mx Profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Moreno Castro, Lorena. Poeta. México. Http://.facebook.com/lorenamorenocastro

Martínez Bernal, María Guadalupe. Poeta. México. http://.facebook.com/lumartinezbernal

Paulina Juzsko

Titre de la présentation: LITTERATURE ET HUMOUR

Table ronde # 3 – **Les multiples langages de l'art.**

Auteure: Paulina Juszko

XIII Rencontre Internationale des Ecrivaines – Maroc 2018, à l'honneur de Fatima Mernissi.

Tétouan, du 25 al 28 octobre, 2018.

Pays d'origine : Argentine.

LITTERATURE ET HUMOUR

Paulina Juszko

Pour être indéfinissable, l'humour – Tout comme l'amour – a plusieurs définitions : Depuis ''L'humour est tragédie plus temps'' de Woody Allen jusqu'à '' l'humour est une situation supérieure qui sert à juger la vie et décortiquer tout ce qui relève de la traitresse'' de Ramon Gomez de la Serna, en passant par la mienne, élaborée sous forme de recette : « Prend une société et presse- la. Le jus aigre obtenu peut être appelé philosophie ou humour ». Considéré comme thérapie, profession ou mode de vie, l'humour constitue également, depuis l'antiquité, un genre littéraire.

Mais avant de continuer, essayons d'éclaircir ce qui a tendance à prêter confusion, surtout lorsqu'on parle de comédie et et d'humeur. Le comique se base sur une observation extérieure et un résultat généralisé, il ne faut pas donc s'y approfondir largement parce qu'ainsi, perdre le ridicule de ce que l'on raconte devient très probable. Pendant que l'intention de l'humour est presque toujours critique ou morale, c'est donc pour cette raison qu'on trouve toujours une touche d'amertume dans l'ironie ; il est question d'un phénomène complexe : Psychologique, esthétique et social en même temps. Le comique se contente de vous faire rire ; l'humoriste voudrait changer une réalité qui n'aime pas, cela pousse à réfléchir. L'écrivain cordouan Juan Filloy disait que le vrai humour est celui qui est capable de faire rire en recourant à des personnes ou sujets loin d'être gracieux. « L'art authentique ne rompe pas par terre ni creuse pas la dérision pour faire sortir un sourire qui manque de coefficient philosophique ».

Bien que son intention soit tout simplement ludique, l'humour aide aussi à comprendre, il soulage, exorcise, détruit des tabous, gratifie, replante, critique, moralise et quelques fois, il contribue même à modifier des attitudes. Lors de la dernière dictature militaire de l'Argentine, la revue **Humour** a fait plus qu'autre moyen de communication parce que l'approche humoristique lui a permis de prendre quelques libertés.

Par ailleurs, l'humour est principalement transgresseur et nous prenons du plaisir à transgresser, surtout nous, les argentins.

Un bon humoriste doit posséder lucidité, ingéniosité, captation rapide, fantaisie, liberté de critère, quelques grammes de folie, un petit peu de cruauté, rébellion, courage, capacité de distanciement, d'analyse et de synthèse, d'abstraction analogique, déstructuration et transposition de plans. On parle également de regard caractérisant l'humoriste : pieux, compréhensif ou philosophique pour ceux qui cultivent l'humour *soft*, incisif, agressif ou taquinant pour ceux qui préfèrent le *hard*.

L'œuvre de tout grand écrivain contient des éléments humoristiques et nous le découvrons en lisant, par exemple, Cervantès, Dostoievski, Balzac, Flaubert ou Dickens, qui possèdent en quantités des scènes et personnages ridicules ou grotesques ; **l'Iliade** même a sa Thersite. Parfois, ces écrivains considérés comme ''sérieux'' produisent un livre décidemment humoristique, comme le roman **Le rêve du Prince** de Dostoievski, qui satirise la société provinciale de Mordasov, **Bouvard et Pécuchet** de Flaubert, qui ridiculise la manie techno

scientifique de quelques personnes, ou la **Batrachomyomachia** d'Homère, parodie qui parle, à travers son style épique, d'une guerre entre grenouilles et rats.

Cependant, il y a des écrivains connus principalement par leurs productions humoristiques y qui, en se servant de l'ironie et du sarcasme – sous forme de satyre, parodie, pastiche, etc. – nous livrent le meilleur témoignage relatif à la vie réelle de leur époque. Ceux qui veulent savoir comment on vivait à Athènes les 5e et 4e siècles de notre ère, ne doivent pas se baser que sur les historiens de ladite époque ; Ils seront informés de façon plus agréable et aisée à travers notamment leur lecture de comédies d'Aristophane. Malgré qu'on dise que l'humour est un vin qui perd facilement son goût, ce langage grec particulier nous fait toujours rire. Et c'est aussi parce qu'il a se détacher de son aspect individuel, pour s'élever à celui qui se rapporte à l'universel, en faisant ressortir – en plus des vices de ses contemporains – les défauts d'un système gouvernemental ainsi que les points faibles de toute une nation. Son humour iconoclaste, moqueur et impitoyable ne pardonnait personne : Il a satirisé Socrate, Euripide et Cléon.

De la même manière, c'est dans les **Satires** de Juvénal et le **Satiricon** de Pétrole que nous trouvons la représentation la plus vécue des coutumes décontractées de la Rome impériale.

Un médecin français, François Rabelais, a conçu au 16e siècle ses légendaires gigantesques Gargantua et Pantagruel. Son œuvre n'est pas seulement considérée comme un monument humoristique scatologique que les étudiants de médecine aient tendance à y puiser mais on profite de la pérégrination de Pantagruel en compagnie de ses amis vers le sanctuaire de la Divine Bouteille pour en faire une satire de personnages et institutions de l'époque, dont les ridicules sont toujours à la page, ceci fait d'elle une œuvre immortelle, vgr. : Le chanta Panurge, le frêle Borrachin et coureur de jupons, le pais des Chicaneros, etc.

Rabelais est doublement transgresseur: aussi bien la forme que le fond de son œuvre qui sors des moules médiévaux ; mélange d'érudition et vulgarité, ciblant un public diversifié constitué non seulement d'humanistes, mais aussi de couches populaires ; néanmoins, l'auteur souligne que la frivolité n'existe pas partout et que, tout comme le font les chiens, il faut ronger l'os jusqu'à arriver à la substantielle moelle. Larges catalogues et litanies picaresques, grossièretés, obscénités, insultes au lecteur, parodies de textes sacrés, Rabelais est totalement

irrévérencieux. Son imaginaire illimité invente des mots et langues. Sa doctrine, le *Pantagruélisme*, rompe avec toutes les routines et formalismes hypocrites de l'époque.

Tout au long du siècle d'or espagnol, aucun Quevedo n'a manqué, en tant que maitre de la caricature caracterisée par ses aspects satirique et littéraire (ce dernier surtout contre Góngora), ses sonnets, burlesques, rondeaux, romances et jácaras. Don Francisco a eu même l'audace de parodier le **Cantar de Mio Cid** par le biais du romance de **Pavura de los condes de Carrion**. C'est à cause de son **Memorial al rey Felipe IV**, où il énumère les manquements du gouvernement, qu'il a écopé une peine de plusieurs années en prison. Avec son style barroque, chargé d'inimitable plaisanterie, Quevedo transgresse les canons du picaresque dans sa **Vida del Buscón,** par l'absence totale d'intentions moralisantes et de construction narrative basée sur des épisodes indépendants et parfois même contradictoires.

Gulliver – personnage qui est devenu légendaire – est la création de Jonathan Swift, écrivain irlandais qui a vécu les 17e et 18e siècles. Considéré comme le plus grand des satiriques de la langue anglaise, Swift n'écrivait pas pour amuser le monde, mais plutôt pour l'irriter. Elle était grandiose la rage qui le rongeait vis-à-vis de l'esclavage, l'ignorance et la turpitude de son entourage, grandiose son indignation contre ses compatriotes irlandais pour avoir fomenté sa propre ruine, que le pauvre avait succombé à de graves crises dépressives. En plus de mettre le doigt sur les luttes politiques existant entre *whigs* y *thories,* **Les voyages de Gulliver** dévoilent les défauts de la nature humaine : auto complaisance, orgueil démesuré, bas instincts et préjugés. Dans l'ironie swiftienne, nous trouvons une note profondément subversive contre les hiérarchies de l'ordre établi, les structures du pouvoir et les valeurs morales de son époque. De telles défis publics requièrent du courage et ont tendance à coûter cher : Swift devait faire face à des procédures, tout comme Aristophane, et Juvénal il fut banni de Rome.

Vie et opinions du chevalier Tristram Shandy, le roman labyrinthique de l'anglais Laurence Sterne – écrivain du 18e siècle, le siècle de l'encyclopédisme – a constitué un point tournant de l'histoire de la narration. En anticipant la littérature moderne, Sterne pratique une liberté textuelle absolue et sont nombreuses les qualités révolutionnaires de son œuvre, aussi bien au niveau de la substance du récit qu'au niveau de son style. En ironisant, satirisant, parodiant, le narrateur (Tristram Shandy) se moque de lui-même et des autres. Il n'épargne personne de ses critiques : les académiciens, les poètards(mauvais poètes), les critiques, les

traités pédagogiques, les auteurs des livres d'instructions, les touristes, les récits de voyage, les tendances littéraires, le travail de création, etc., rien n'échappe au regard de l'humoriste. Ni scatologique comme Rabelais ni cinglant comme Swift, l'humour stermiain est léger, débonnaire, un petit peu superficiel, comme s'il s'agissait plus d'amuser le lecteur en s'amusant soit même.

Pour sa particularité, le style même et la construction du texte contribuent à l'effet humoristique, commençant par la dédicace sans destinataire et la préface de l'auteur du chapitre 39 de la deuxième partie, passant par les pages laissées vides et blanches pour que le lecteur les remplissent suivant son propre goût, les décalages temporaires et les chapitres de théorie littéraire où on conseille – entre autres – à enfreindre les règles, jusqu'à la création du suspens afin que celui-ci puisse nous frustrer, avant de laisser l'histoire inachevée. Les chapitres très courts (de quatre lignes, par exemple) alternent avec d'autres de plusieurs pages, dont la succession est irrégulière : Après le chapitre. 54, on constate un retour aux chapitres. 47 et 48, qui étaient en blanc. Nous y trouvons également des digressions continues servant à formuler d'absurdes théories, commentaires d'auteur, etc. et jusqu'au chapitre intitulé *Eloge et utilité des digressions*. Dans **Vie et…** nous trouvons des procédés que l'on pourrait appeler « cinématographiques » : congélation d'une situation pour en faire une digression ou jeux en se basant sur les plans simultanés présent/passé, comme s'il s'agissait de projection sur écran.

Déjà au 20e siècle, le surréalisme – transgresseur par définition – a pu consolider le rôle de l'humour dans la littérature à travers ses jeux de mots, idées extravagantes et ''absurdes''. Toutes les règles s'enfreignent et on donne suite au ''flux de conscience'' (Elles furent des libertés que Sterne les avait déjà prises au 18e siècle certes, mais elles étaient poussées à l'extrême). André Breton, l'un des pionniers dudit courant littéraire et auteur du **Manifeste Surréaliste** (1924), nous a laissé une intéressante **Anthologie de l'humour noir**.

Le "théâtre de l'absurde" s'impose, un théâtre libéré de règles du jeu dramatique et qui a commencé avec Eugène Ionesco, notamment à travers son œuvre **La cantatrice chauve** en 1950. Situations débordantes et personnages étranges (femmes avec deux nez, personnes qui mangent sans cesse, êtres invisibles, sans visage ou tête, marionnettes, rhinocéros, scènes pleines de chaises vides, cadavres qui grandissent, etc.), l'œuvre d'Ionesco ne se soucie pas de la vraisemblance ou la rationalisation. Il est question d'anti pièces, farces tragiques, pseudo-drames… pour ce dramaturge, il n ya pas de place aux vérités irréfutables et le rire est

l'unique moyen permettant de s'éloigner du désespoir causé par le spectacle de l'incohérence universelle.

En argentine, Roberto Payró (1867- 1928) a mis en relief ''burla burlando'' (dérision pour se moquer). Les grossiers moyens de gouverner commencèrent à s'imposaient au sein de notre pays au début du 20e siècle, à travers les histoires de **Pago Chico**, un village de la province de Buenos Aires, paradigmatique pour cette époque- là. Dans ce livre, on alterne les épisodes satiriques et de belles descriptions et commentaires ingénieux de l'auteur. L'œuvre de Payró nous livre également un témoignage assez intéressant de la langue parlée lors par les paysans et les habitants du village, bourrée d'expressions pittoresques, v.gr. : *cantar pal carnero* [= mourir], *prenderse a la ubre, andar con muchos vulevús* [= être très courtois], *estar más pelado que laucha recién parida, decir ciento y la madre, echar ajos* [= insulter], *ser mulita* [= paresseux], *maula* [= lâche], *al puro botón* [= inutilement], *andate a buscar madre que te envuelva*, etc.

Cependant, je crois que notre véritable humoriste était Arturo Cancela (1892- 1957), écrivain et journaliste qui a satirisé la société de Buenos Aires des premières décennies du 20e siècle. Excellent conteur, d'une vaste culture et un style élégant, Cancela a su capter et décrire avec acuité les défauts de plusieurs couches sociales, en plus de quelques brèches institutionnelles. Son roman **funambulesca del profesor Landormy** est une parodie de la stupéfaction et fascination argentines, surtout face à tout ce qui est européen, dont la victime ici est un professeur français d'origine grecque, qui intègre la pléiade d'illustres invités par le gouvernement ; chassé à peine descendu du bateau dans un enchevêtrement de superstitions culturelles, bureaucratie, snobisme et préjugés sociaux, l'homme de science souffre de plusieurs péripéties que l'auteur même évoque pour satiriser, notamment à travers des moyens et personnages ; juges, législateurs, autorités policières, académiciens et politiciens alternent avec des choristes et plusieurs portègnes (habitants de Buenos Aires) dans des situations hilarantes.

Journaliste également, Roberto Arlt (1900 – 1942), observateur attentif et écrivain de plusieurs casquettes, il a pu approfondir ses connaissances en psychologie des personnes marginalisées et des gens humbles, qui a justement décrit dans plusieurs articles journalistiques écrits dans un ton purement humoristique, en recourant à un langage relativement courant et familier mais savoureux quand même, plein d'expressions populaires :

***Les preneurs du bain de soleil au Botanique, attention ! Nana, le temps passe !, simple psychologie du fastidieux, la vie contemplative, etc*. :** Notes jointes au livre **Aguafuertes porteñas.** Voici un extrait de l'allocution suggérée par Arlt pour quelqu'un qui se présente à la députation *: j'aspire à être député parce que j'aspire à devenir un célèbre pilleur et à mieux '' m'y adapter'', […]je veux contribuer au travail du pillage à travers lequel les caisses de l'Etat vont être vidées, c'est une aspiration noble que vous devez comprendre, c'est la plus intense et effective que cache le cœur de toute personne qui souhaite se présenter en tant que candidat à la députation. […] il est vrai que mes camarades veulent aussi piller, mais il ne le savent pas. Ils vendront le pays pour une bouchée de pain, et cela est injuste. […] je finirai avec le pays dans une centaine de mensualités, d'Ushuaia au Chaco […] et si vous pouvez me donner l'exemple d'une seule chose que je ne pourrais pas piller, je renonce immédiatement à ma candidature. (Voulez-vous être un député ?)*

Leopoldo Marechal a commencé en 1940 le réalisme délirant, un courant littéraire tel qu'on le voit actuellement. Son roman **Adán Buenos Ayres –** ouvrage fondamental de la littérature argentine – il est chaotique, démesuré, et passe de l'humour à l'épopée, de la tragédie à l'intermède, dans une grande diversité de registres. Marechal est un maitre en parodiant : Le dernier livre de son **Adán…,** et le plus brillant, intitulé *Viaje a la oscura ciudad de Cacodelphia* parodie de l'enfer dantesque (el Infierno dantesco). Comme nous pouvons dire que son deuxième roman, **El banquete de Severo Arcángelo** est une parodie des voyages initiatiques, très présents dans la littérature des siècles passés, il s'agit donc d'une fable d'aventures dirigée – selon l'auteur – ''aux hommes en transit vers l'enfant''. Ces œuvres constituent un bon exemple de cet humour, doté de « coefficient philosophique » duquel parlait Juan Filloy.

Dans **El banquete**… (Titre qui fait référence à un autre sujet très fréquent dans la littérature, à partir de Platon : le banquet qui réunit les protagonistes d'une controverse), comme dans un cirque, il y a des clowns '' ridiculement sinistrés et sinistrement ridicules'', et Lisandro Farias – protagoniste du voyage et narrateur – il a irrésistiblement envie de se libérer '' à travers l'absurde ''.

Dans le même cadre s'inscrit le chilien Alejandroo Jodorowsky, à travers son roman **Donde mejor canta un pájaro,** publié vers la fin du siècle dernier. Au style pataphysique – la pataphysique est une science des possibles– l'écrivain affirme le droit de transformer et exalter la réalité jusqu'à la mener au mythe, tout en le faisant avec sa propre généalogie, par le

biais d'épisodes totalement absurdes, où règne une ironie, à la fois compréhensive et philosophique.

Les récits délirants de la chile-péruvienne Raquel Jodorowsky peuvent appartenir au surréalisme '' à la créole'', comme il est indiqué dans la couverture de ses **Cuentos para cerebros detenidos,** publiés en 1974 par *Ediciones de la Flor*. Voici la déclaration des principes de l'auteure : *toute la littérature s'est faite pour comprendre. Mais on en a marre. Il n y a plus rien à comprendre. Nous découvrons que nous pouvons être plus que de simples terrestres durant toute notre vie. […] en formant toujours partie d'un monde illogique, qui n'existe pas. […] Ces récits […] sont des tirs dans la raison*. Les récits ***Corrida de toros*** constituent une preuve qui expose manifestement ce crédo. Le charbon existe partout et dans toutes les occasions, et ***El Pensacola*** est une machine qui sert à déterminer la portée de la phrase ''Aphrodite est morte''.

Un mélange de Sterne, Rabelais et Lewis Caroll, l'écrivain et l'auteur-compositeur uruguayen Leo Masliah est un autre adepte de l'humour absurde. Chacun de ses romans nous plonge dans un non-sens (*nonsense*) où nous assistons à la pulvérisation de toutes les structures narratives traditionnelles ; ce qui est absurde des diverses situations est accompagné de multiples violations de règles linguistiques, en plus de l'emploi d'une logique de l'absurde qui résulte désopilante. Le tout, avec ce rythme étrange qui constitue la caractérisation principale de ses shows : Masliah nous jette de l'eau bouillonnante que me rappelle le cidre fabriqué par l'un de ses personnages avec de la compte de pommes, de alcool éthylique et du détergent.

Bien qu'il n'ait pas de sens, il peut absolument être pris pour quelque chose de divertissant, il a sa morale pour ceux qui savent le détecter : satire du capitalisme sauvage et hyper consommateur, problèmes inhérents à l'identité et au temps, dans le roman **Ositos**, par exemple.

Comme le récemment disparu Roberto Fontanarrosa, Masliah est un écrivain préféré des *Ediciones de la Flor*, pratiquement l'unique maison d'édition argentine qui publie de l'humour.

Outre son don d'humoriste, il est un excellent narrateur, Fontanarrosa – également auteur de petites histoires connues en Argentine – il ne fait pas de réalisme délirant : son fort est l'histoire apocryphe, c'est-à-dire la création d'un atmosphère pseudo-historique à partir

d'informations réelles qui se charge, lui-même, de déformer. Ceci nous saute aux yeux dans la parodie de langages, (surtout ceux de la science et technique), comme il recourt dans la plupart des fois à la transgression de la logique, l'anachronisme, à des explications extravagantes, au double sens et au quiproquo, justement pour faire rire le lecteur. Nonobstant, son œuvre est aussi une sorte de commentaire intéressant et amusant relatif à notre idiosyncrasie, avec ses défauts et qualités ; frise où défile la barre du café, la passion du football, l'ingéniosité et la malice populaire, l'âme du Tango…

Réellement, peu de femmes figuraient dans l'histoire de la littérature d'humour. Mais dans le quart du 20e siècle, il y avait une sorte de percée massive de la gente féminine au niveau des lettres latino-américaines. La production artistique et critique de la femme dans la culture des trois dernières décennies devient donc cruciale. Les textes de ces écrivaines ne se conforment pas aux canons traditionnels, parce que leur préoccupation était focalisée sur la capacité communicative, non pas sur les formes ; elles transgressaient les systèmes canoniques discursifs et dans la plupart des cas, elles dévoilaient ce qu'occultaient les structures de pouvoir, dans des textes humoristiques-parodiques.

L'approche humoristique gagnait du terrain, petit à petit, dans le narratif de notre pays. L'humour se faisait fréquemment aussi bien en tant que thématique comme au niveau du ton et c'est ainsi que des écrivains et écrivaines ont réussi à proliférer, surtout parce qu'ils n'ont pas méprisé son utilisation. Parmi les pionnières, nous pouvons citer Ana María Shua, Alicia Steimberg, Angélica Gorodischer, Luisa Valenzuela, Graciela Cabal, Gabriela Acher, Ana von Rebeur…

Chargés d'érotisme et d'humour, éminemment transgresseurs, les textes de Luisa Valenzuela son le principal exposant de cette littérature où l'ironie, l'absurde et le grotesque dévoilent les abus du pouvoir, notamment dans la politique et dans la vie du couple. Rebelle contre les règles et normes conventionnelles du récit traditionnel, cette écrivaine prend du plaisir à jongler avec la structure, la logique et le langage dans ses récits et romans. Bons exemples de son génie humoristique se reflètent dans les récits ***Sursum corda***, ***Escaleran***, ***Historia verdolaga***, ***El abecedario*** et ***Carnaval campero***.

Autre exemple loin d'être dédaignable est le roman de l'argentine Ana María Shua, **Soy paciente**, qui date de 1980. Dans ces romans l'humour noir, grotesque et absurde convergent ; il s'agit donc pour l'homme d'arriver à assimiler un milieu indésirable (l'hôpital), ou plutôt le milieu qui engloutit l'homme. A travers l'humour, l'auteure sympathise avec le déséquilibre du pouvoir, l'exagération littéraire est comme un écho de l'auto mythification que ce pouvoir nécessite, notamment pour s'affirmer, de l'involution de l'individu. Bien qu'il paraisse que le dénouement a pu atteindre l'aliénation, au même temps et aux yeux du lecteur, celle-ci reste conjurée et fait preuve *ad absurdum* d'une impossibilité de conciliation. C'est ainsi qu'elle travaille, en exorcisant, ce que Martin Hopenhayn appelait ''La raison ironique''. D'où la production d'un effet cathartique, libérateur, aussi bien chez l'émetteur comme chez le récepteur.

Il me parait que ce roman représente une modalité peu pratiquée par les femmes, comme c'est le cas de l'humour noir. Dans un entretien Shua a souligné un des points négatifs de l'humour noir littéraire : Elle le met dans un niveau plus bas, comme s'il s'agissait d'une littérature de deuxième degré ; cette écrivaine pense que l'excessive solennité est une maladie qui attaque la littérature argentine.

L'écrivaine de ''Entre Ríos" Graciela Cabal (1939-2004), nous a laissé **Secretos de familia.** Ce livre est un humour tendre certes, mais qui n'est point exempt de malice, c'est l'autobiographie d'une fille portègne, depuis sa première enfance jusqu'à son retour à l'école primaire, en flashs qui nous donnent une vision de son monde intérieur et de son entourage dans la quatrième décennie du siècle dernier. L'auteure adopte la mentalité et le langage qui correspondent à cet âge et à ladite époque en plus, l'effet humoristique est principalement présenté à travers le contraste des enfants de l'époque actuelle.

Dans un chapitre à part apparaissent deux DAMES humoristes : Ana von Rebeur (entretenue pour mon essai inédit **La cocina del humor)** et Gabriela Acher, écrivaine et excellente actrice (uruguayenne, mais argentine par adoption). Les deux étaient de ferventes défenseuses du genre et auteures de grands livres. Acher, qui se proclame engagée avec l'humour – *Et ce n'est pas le pire mari que j'ai eu !* , explique – elle a réalisé en 1992 le premier programme humoristique du genre dans la télévision argentine : **Hagamos el humor**, en canal 13, avec d'inoubliables personnages comme la docteure Diu. Elle achève son livre **El amor en los tiempos del colesterol** avec ces mots: *Et je suis convaincue que nous les femmes, nous*

pouvons faire aussi bien l'humour comme l'amour. Et je vous assure que les deux sont presque… presque satisfaisants.

Pour terminer, j'ajouterai que l'humour occupe une place importante dans le roman contemporain, où régit cette ''raison ironique'' que nous avons mentionné auparavant et qui est une forme de confisquer le corps loin de toute angoisse, aussi bien de la part de l'écrivain comme de celle du lecteur, qui préfère avaler des doses de rigueur sous forme de comprimés ''recouverts'' dont le goût est caché par celui d'une couche légèrement sucrée.

HUMOUR ARGENTIN FOR EXPORT: ANA VON REBEUR

Ana von Rebeur est écrivaine, journaliste et humoriste graphique. Elle a travaillé comme scénariste, chroniqueuse et présentatrice à la radio et à la télévision. Elle a obtenu douze prix dans des concours internationaux d'humour graphique et effectue souvent des voyages à l'étranger pour agir comme jury dans des olympiades dudit genre. Son œuvre est exhibée dans des forums d'humour à l'échelle mondiale, tout comme aux Etats Unies et en France. C'est une belle femme, de plus elle est intelligente et débordante de vie.

- *Tout d'abord, Ana, comment préfères-tu qu'on se dirige à toi? Comme humoriste ? comme écrivaine et humoriste ? ou tout simplement comme écrivaine ? pourquoi y a-t-il ceux qui résistent ?*
- *Masliah par exemple – pour qu'on les appelle humoristes.*

Je pense qu'il y a beaucoup de préjugés dans notre société, notamment à l'encontre de l'humour, et donc on n'ose jamais dire que nous faisons de l'humour. En effet, tu peux te rendre compte du fait qu'il n'existe pas de prix internationaux octroyés aux livres de l'humour, il n y a pratiquement aucun type de récompense. Dans la plupart des cas, lorsque je me présente par devant des journaux et revues, ils me disent *mais qu'est ce que tu fais toi ? Humour ? Ah non, l'humour n'est pas très sérieux.* Ça ne relève pas du mature mais en même temps l'être humain a trop besoin de l'humour et, même s'il nous est difficile de le reconnaitre, il y a plusieurs moyens de communications qui cherchent des personnes qui écrivent en recourant à l'humour, qui peuvent percevoir la vie avec humour. Le

consommateur cherche de l'humour certes, mais cet humour termine par envahir la publicité et arriver jusqu'aux points de l'actualité, aujourd'hui même Santo Biassati rigole, figures-toi où on est arrivé…

- *À quoi attribues-tu la tendance du narratif actuel à l'humour, lorsqu'il se sert fréquemment de l'ironie, du sarcasme, de la parodie…*

On tend à lire quelque chose d'amusant, mais qui laisse quelques pistes de réflexion et d'apprentissage. Toute mon œuvre littéraire est basée sur cela. Le pire des péchés qu'un créateur puisse commettre est d'ennuyer, il faut divertir. Par ailleurs, il y a des sujets qui nous font mal – l'infidélité, par exemple, qui est le thème de mon livre **¿Por qué cuernos me engañaste? --,** c'est mieux de le traiter avec humour. Parfois, c'est la façon la plus efficace, il m'est arrivée de réaliser un travail pour un commerce intérieur, et donc je devais prévenir les gens comme vente compulsive, je devais inventer des trucs tout en gardant de l'humour, il ne s'agissait pas de dire au public *ne soyez pas tarés, nous vous laissez pas avoir lorsqu'on vous demande d'aller à une réunion de vente à temps-partiel, n'emmenez pas votre épouse ni pensez pas à remettre votre carte crédit, sinon que ce passerait-il si…* en plus de blagues, calembours, questions, tests… justement pour inciter à la réflexion.

- *Tu as publié plusieurs livres d'humour, cites-moi quelques uns.*

Jai publié trente cinq livres, le premier en 1995; **Los hombres vienen flojos,** qui fut un boom parce qu'il a été publié en Espagne et il fait toujours le tour du monde, tout le monde m'interroge sur ce livre ; je crois que j'avais plus de succès en ce moment là parce que j'écrivais sur des choses plus osées, qui étaient intouchables à l'époque, aujourd'hui, il parait que ce livre était écrit par une religieuse de clôture, il est remarquablement plus light que ce que je fais actuellement. Ensuite les derniers, qui marchaient très bien et qui ont été publiés par la maison d'édition Norma, étaient ; **¿Quién entiende a los hombres?**, **¿Por qué cuernos me engañaste?**, **Leyes de Murphy sólo para mujeres** y **Todas brujas, las ventajas de ser mala**. A ce propos, je viens de signer un contrat pour publier ces quatre livres en forme E-book, je crois que c'est la tendance et qu'il me réjouira énormément voir que n'importe quelle personne possédant un ordinateur pourra avoir accès au livre, sans devoir se déplacer à une librairie, c'est de l'immédiateté absolu.

- *Et tu as écrit aussi sur le football…*

Concernant le football, en réalité j'ai un livre inédit portant sur l'histoire de River, je sympathise avec River pour mon grand père et mon père qui étaient ses fans, je me rappelle de mon grand père qui regardait le match à la télévision, sans volume et avec la radio collé aux oreilles. J'ai également deux livres d'humour sur le football : **Chistes de bosteros** et **Chistes de gallinas**, ceux des **bosteros** c'était pour inciter à acheter ceux de River et de gallinas, tout cela pour rigoler un peu avec les fans de la Boca.

- *Et tu as occupé le poste de présidente de la FECO Argentine (Federation of Cartoonists Organisations).*

Je l'occupe toujours, c'est quelque chose qui marche.

- *Tu as organisé le Premier Festival International de l'Humour Graphique au sein du club Boca Juniors, en 2002…*

Oui, c'était une expérience épuisante, parce que nous avons reçu plus que 2000 dessins provenant des quatre coins du monde. On s'est procurés du matériel, que plusieurs institutions nous ont prêté, afin de monter cet échantillon là, en plus des installations proposées généreusement par la Boca Juniors. Nous voulions organiser un événement multi médiatique, dans lequel une panoplie de comédiens et d'acteurs ont participé. Il s'agissait d'une fête, mais une expérience que je ne compte pas répéter parce qu'elle a demandé un grand effort, et donc ce fut très stressant. Nous avons demandé aux gens d'apporter de la nourriture non périssable que nous avons donnée à une cantine située dans la même zone ou nous nous trouvions. Cependant, ce qui se passe habituellement s'est passé, surtout lorsqu'on organise un tel évènement : tout d'abord il y a une trentaine de personnes qui te disent compte sur moi, et puis dix, ensuite cinq, et après une seule, avant de découvrir que vers la fin elle s'en va aussi et tu te trouves toute seule. C'est ce qui fait que cela devienne réellement fatiguant.

- *Tu penses que l'humour argentin dispose de caractéristiques spéciales, qui lui sont propres?*

Effectivement, nous sommes sarcastiques, moqueurs et très pédants; nous disposons d'un humour égocentrique, du type de *je me moque de tout sauf de moi-même* certes, mais nous avons aussi la capacité d'une autocritique, ce qui est bon. L'humour argentin stocke à

l'extérieur, c'est pour cette raison que mon livre a eu un grand essor en se publiant en Espagne, malgré que beaucoup ne comprennent pas ce que de tels sujets peuvent aborder humoristiquement. Je crois que notre humour fait peur et c'est dû à notre caractère irréversible, iconoclaste, sans pour autant oublier qu'en Argentine, il n y a pas de valeurs très respectés : Ici tu peux te moquer de Dieu, de Buddha, de l'église… il m'est arrivée de présenter un échantillon de blagues sur Dieu auprès de l'Alliance Française, personne ne me les a empêché… j'aurai aimé qu'on me l'interdise, pour que je puisse gagner une renommée, mais ce n'était pas le cas. Au Mexique, si tu présentes un tel échantillon, on en fait toute une histoire.

- *L'humour de Buenos Aires est-t-il différent du provincial?*

Je crois que oui. Nous avons un autre grand centre d'humour, qui est Cordoba. Une fois, j'ai fait une interview avec le Negro Álvarez, et il m'a dit que cette province était la même qui a reçu le plus grand nombre d'émigrants andalous qui sont connus par leur caractère exagéré, d'où l'idée de créer cet humour très particulier qui est d'ailleurs présent dans la revue **Hortensia,** par exemple, il est exagéré jusqu'au délire, c'est ce qui fait de cela un humour cordobais. C'est aussi un humour très… figuratif : *lourd comme un collier de melons, croisé comme la tôle de Córdoba* …A *Córdoba,* le mot cruzado (croisé) est utilisé pour signifier fâché, furieux, et la tôle, la patente des voitures de ladite province avait auparavant un X comme signe qui lui est propre. Pour une personne portègne, ceci ne lui dit rien, c'est typiquement cordobais. Un portègne est plus plaignant, tanguero (passionné par la danse du Tango), mélancolique, agressif, moqueur, il prend du plaisir à se quereller, et pour quelqu'un qui ne descend pas de la même région, cette dérision et cette agressivité peuvent leurs paraîtres très choquants.

- *Et qu'est ce que tu peux dire sur l'humour d'autres pays que tu connais?*

Bon, le fait de voir sur quoi nous avons tendance à nous moquer tous attire beaucoup mon attention. En chine, par exemple, ce qui prête beaucoup à rire c'est de voir un occidental entrain de manger avec des baguettes, les chinois meurent de rire… et ça arrive un moment où l'occidental demande une fourchette… les chinois se moquent trop de la maladresse des occidentaux. Ils rient aussi lorsqu'un étranger parle de sa musique et commence à chanter quelque chose de très typique, peut être dans un cas pareil, nous l'écouterions avec beaucoup de respect et nous dirions *che (monsieur), quelle belle chanson !* Mais le chinois ne va pas

arrêter de rire, non pas parce que l'autre ne sait pas chanter mais plutôt à cause de cette rupture de solennité qui produit de l'humour. Dans **la blague et sa relation avec l'inconscient** Freud indique que pour être sérieux et solennel, nous devons adopter une structure mentale bien établie – imagine un véritable échafaudage lourd et pesant – et la psyché à peine capte qu'il n'en n'est pas nécessaire, comme le cas d'un ambassadeur qui glisse par une peau de banane et tombe, dans ce cas là la solennité disparait par force majeure, dans ce cas, garder l'armure de la solennité ne suppose donc pas beaucoup d'énergie. Cette même énergie psychique que nous avons l'habitude de cacher, se manifeste – selon Freud – sous forme d'éclat de rire : le rire deviendrait énergie de solennité en désuétude. En général, ça se passe partout de la même façon, lorsqu'une personne se rend compte du fait qu'être solennel n'est plus nécessaire, elle éclate de rire. C'est pourquoi plusieurs grands groupes humoristiques – Les Luthiers ou CQC – font preuve de leur irrespect du solennel (à travers les habits, attitudes…), tout en s'opposant aux absurdités qu'ils font ou disent. Cela donc a un effet comique, c'est toujours gracieux.

- *Comment caractérises-tu l'humour que tu fais?*

Je crois que je fais – au risque de paraitre pédant – un type de sensibilisation sociale sur les problèmes que nous soufrons, nous les femmes, dans une société où nous sommes toujours ''la bête noire'' comme disait John Lennon ; être femme et homme n'est pas la même chose, c'est plus compliqué pour les femmes, et si aujourd'hui nous le trouvons plus facile c'est parce qu'ils nous ouvrent les portes par pitié, or en réalité tout est difficile encore davantage, pour décrocher le même poste la femme doit être trois fois beaucoup mieux qu'un homme. Ce que je fais, c'est d'essayer d'apprendre aux autres à bien se comporter aussi bien avec les femmes comme avec les hommes, je tente bien de montrer le revers de la médaille, toucher la corde sensible, déranger et provoquer en traitant de questions délicates tout comme le font généralement les humoristes.

- *Quels sont tes sujets préférés?*

Je mets l'accent sur les choses qui ne vont pas dans la société, surtout dans les relations humaines, et sur la façon idéale de les améliorer. Je fais tout mon mieux pour que les gens me lisent en se divertissant, et pour que lorsqu'ils ferment mon livre ils se disent *uyy, ceci donne à réfléchir.* Je ne fais pas de l'humour pour l'humour ; j'utilise l'humour comme outils pour faire savoir ce qui m'intéresse qu'on connaisse, vu que je suis une permanente apprentie de la

race humane et des relations de couples. Quand j'écris, j'exprime mon opinion personnelle, bien sur après avoir beaucoup lu sur le sujet proposé.

- *Tes écrivains préférés?*

Je suis une lectrice polyvalente, je ne sais pas si j'ai un écrivain préféré. Par exemple, j'admire Isabel Allende lorsqu'elle fait de l'autobiographie, par contre elle m'ennuie quand elle fait de la fiction ; j'ai adoré **Paula** : elle m'a fait rire et pleurer, **La suma de los días** je le trouve fabuleux, amusant et tragique à la fois. Je n'ai jamais pu découvrir le style de García Márquez, sauf à travers **Vivir para contarlo**. J'aime les biographies, ceux qui savent parler d'eux même. Je n'aime pas Stephen King comme romancier, mais son livre **Mientras escribo** est une référence de grande envergure en écriture universelle, tous les écrivains ou ceux qui souhaitent l'être un jour doivent le lire ; il contient des passages désopilants où il raconte, à titre d'exemple, comment il jetait des bouteilles vides de whisky dans un poubelle se trouvant au fond de sa maison – trois ou quatre par jour – pour que sa femme ne se rende pas compte du degré de son alcoolisme ; et après il se met à accuser ses voisins de les avoir fait ; ceci passait justement dans les pires moments de sa vie, pendant qu'il écrivait **El resplandor** parce que juste après il s'est adonné aux drogues et à l'alcool…García Márquez dormant dans les bancs de la place de Cartagena… Isabel Allende cherchant un travail à Venezuela et se faisant passer pour dactylographe au moment où elle n'a jamais utilisé de machine à écrire… Et parallèlement, on trouve des livres qui ne sont pas bien écrits certes, mais qui m'ont réellement touchés, comme **El lenguaje de los huesos** de Clea Koff, une anglaise qui raconte ses expériences en tant qu'anthropologue légiste argentine, et d'ailleurs c'est l'un des livres les plus prestigieux du monde ; rien d'humour n'y apparait, il s'agit d'un livre qui te glace le sang, une belle et jeune femme qui se sert les dents pour faire parler les morts, et donc c'est grâce à de tels recherches qu'elle arrive à savoir comment les innocents ont trouvé la mort, les familles récupèrent leurs défunts… c'est des choses de la vie réelle qui dépassent la fantaisie, c'est pourquoi je n'aime pas trop le roman.

- *En faisant allusion à ce que tu viens de dire, tu aimes l'humour noir ? tu le pratiques ?*

Oui, je l'aime. En effet, j'ai un livre qui traite de la mort avec humour, mais je n'arrive pas à le publier, il parait que les éditeurs en ont peur, même si que c'est un sujet qui nous fascine tous. Nous nous moquons de nos plus grandes phobies. Si la blague ou plaisanterie ne te touche pas personnellement, ça ne va pas te paraitre amusant, nous rions de ce qui a de l'écho

en nous même. Cependant, il y a certains sujets relevant de l'humour noir que je ne toucherais guère, je n'écrirais jamais de blagues sur des handicapés, malades mentaux, disparus lors de la dictature militaire, génocides, avortement…

- *Que penses-tu des ateliers d'humour, qui sont en vogue aujourd'hui ?*

Ah, il est en vogue, bonne nouvelle. Je ne sais pas si l'humour peut être enseigné, car ces ateliers doivent maintenir une discussion d'admission avec les personnes intéressées, parce qu'il y a ceux qui savent profiter de l'humour, mais le créer c'est autre chose. Quelques uns croient que raconter une blague galicienne c'est faire de l'humour, mais ça ne l'est pas… la vision humoristique exige un certain niveau d'intelligence intellectuelle, capacité d'association et de dissociation… c'est très complexe. Parfois, j'ai du mal à le faire, je cherche à écrire quelque chose de gracieux mais je n'ai plus d'idées, après quelques jours, je vois que cela nécessite un training, en plus d'être constamment en contact avec les personnes dotées d'un bon sens d'humour et qui t'aident à garder l'esprit agile.

- *Je crois que nous les argentins, nous différons des autres américains justement par la rapidité mentale en terme d'humour.*

Oui, par la repente. C'est pour cette raison que les autres ne comprennent pas toujours nos blagues, il n y a pas de codes partagés ou une blague expliquée…

- *Je sais que tu es une bosseuse, dis-moi qu'est ce que tu es entrain de faire actuellement?*

J'ai plusieurs choses dans la tête, j'ai une série de livres inédits qui ont besoin d'un éditeur et j'ai du mal à le trouver, je souhaite les publier et même en tant qu'E-books. Il y a un projet au sein d'Ediciones B pour poursuivre avec la saga des mythes féminins ; puisque pour **Brujas** ce fut aussi le cas, le prochain sera **Sirenas**. Un autre se fera avec Librería de la Paz pour faire publier **Amazonas**. Par la suite, quelqu'un se chargera de la publication de **Hadas.** Parallèlement je suis entrain de diriger une campagne publicitaire pour les laboratoires Boehringer Ingelheim, en promouvant Buscapina Femme avec des blagues qui traitent de la menstruation ; ce qui me donne beaucoup de travail parce qu'il s'agit de petites revues que je réalise moi-même intégralement, y compris les couleurs, les textes et dessins, je tacherai d'informer les femmes et tenter de leur faire rire, l'idée c'est *sois amie de ta menstruation, ne la vis pas en tant que punition divine, prend quatre jours de repos ou oublie carrément qu'elle*

existe. Je crois que nous avons ce droit, nous sommes des femmes et nous sommes celles qui donnent de la vie.

- *Les humoristes envahissent le monde de la publicité…*

C'est ce qui parait, Maitena est entrain de vendre le yaourt Activia et Gaturro fait de la publicité des Yogs, je suppose.

- *Tu es aussi auteure d'œuvres théâtrales.*

Effectivement, j'ai trois comédies: **Nadie plancha como yo**, **La hija de** (nominée pour le prix Estrella de Mar 2004 et celui d'ACE 1997; La première est restée pendant trois ans dans une affiche à la salle de la rue Corrientes) et **¡Ponete en mis zapatos!** (qui était nominée comme Meilleure Comédie de l'été dernier à Carlos Paz).

- *Tu veux ajouter quelque chose?*

Alors… il me semble que l'humour est un bon code qui sert à communiquer avec les autres et même si que tu t'entends mal avec ton conjoint, si vous arrivez à rire ensemble de la même chose, bein vous êtes sauvés. Et si tu arrives à rire de toi-même, tu es sauvée de la dépression. Mais je crois que, dans la mesure où l'humour envahisse plusieurs domaines, nous aurons à chaque fois plus de revues et programmes d'humour. Tu te rappelles de **Hupumorpo**, ou encore de **Telecataplúm**…? Je vois qu'ils sont entrain de perdre un grand marché, qui n'est autre que celui des programmes purement d'humour. Comme plusieurs personne, Juana Molina et sa **Juana y sus hermanas** me manquent… actuellement, il y a une certaine Malena Pichot qui fait ***La loca de mierda***, ***Cualca***…et c'est bien. Dernièrement, le pays a vécu son boom de standuperos (ceux qui font le stand-up) le stand up du théâtre, tu vois ? , cela a beaucoup marché au point de remplir même les salles. Moi-même, j'en ai fait un en 2009.

- *Une fois, un humoriste m'a dit que les revues d'humour ont tendance à disparaitre parce qu'en regardant l'actualité et en lisant les journaux, les gens s'en procurent suffisamment d'humour…*

Je remercie le ciel de pas avoir affaire à l'humour politique, si je devais m'abreuver de la politique, je serais fauchée, car notre réalité dépasse tout autre délire, qu'est ce que tu vas m'inventer après cela ? Tu n'as plus rien à inventer. Tout est fou.

Bibliographie consultée

Acher, Gabriela – **La guerra de los sexos está por acabar… con todos -** Sudamericana – Bs.As., 1998.

El amor en los tiempos del colesterol – Sudamericana – Bs.As., 2000.

Algo sobre mi madre – Sudamericana – Bs.As., 2004.

Aristófanes – En **Teatro griego** – EDAS – Madrid, 1968.

Arlt, Roberto – **Aguafuertes porteñas** – Biblioteca Página 12 – Bs.As., 2009.

Baldensperger, Fernand – **Études d'histoire littéraire**, cap. ***Les définitions de l'humour*** – Hachette – Paris, 1907.

Baroja, Pío – **La caverna del humorismo** – Rafael Caro Raggio Editor – Madrid, 1920.

Bergson, Henri – **La risa** – Espasa-Calpe – México, 1994.

Breton, André – **Anthologie de l'humour noir** – Poche – Paris, 1970.

Cabal, Graciela – **Secretos de familia** – Sudamericana – Bs.As., 1995.

Cancela, Arturo – **Historia funambulesca del profesor Landormy** – CEAL – Bs.As., 1994.

Tres relatos porteños – Capital Intelectual – Bs.As., 2010.

Cazamian, Louis y otro – **Histoire de la littérature anglaise** – Hachette – Paris, 1924.

Cueto, Sergio – **Otras versiones del humor** – Beatriz Viterbo Editora – Rosario, 2008.

Dickens, Charles – **Papeles póstumos del Club Pickwick** – Alianza – Madrid, 1996.

Una historia en dos ciudades – Círculo de Lectores – Barcelona, 1969.

Oliver Twist – Porrúa – México, 1992.

Cinco agregados al Código Penal, en **Cuentos de Humor y Terror** – Colihue – Bs. As., 2015.

Dostoievski, Fiodor.- **El sueño del Príncipe.** Barcelona, Laia, 1976.

Escarpit, Robert – **El humor** – EUDEBA – Bs.As., 1962.

Ferman, Claudia.- **Política y posmodernidad.** Bs.As., Almagesto, 1994.

Flaubert, Gustave.- **Bouvard et Pécuchet.** Paris, Poche, 1960.

Fernández, Macedonio – **Selección de textos** – CEAL – Bs.As., 1968.

Obras completas, tomo 3: ***Para una teoría de la Humorística*** – Corregidor – Bs.As., 1974.

Una novela que comienza – Sol 90 – Barcelona, 2001.

Fontanarrosa, Roberto – **No sé si he sido claro** – Ediciones de la Flor – Bs.As.,1993.

Una lección de vida – Ed. de la Flor – Bs.As., 1999.

Usted no me lo va a creer – Ed. de la Flor – Bs.As., 2003.

Te digo más – Ed. de la Flor – Bs.As., 2004.

Best Seller – Ed. de la Flor – Bs.As., 2007.

El mayor de mis defectos – Ed. de la Flor – Bs.As., 2008

Nada del otro mundo – Ed. de la Flor – Bs.As., 2008.

La Gansada – Planeta – Bs. As., 2013.

Freud, Sigmund – ***El chiste y su relación con lo inconsciente*** – Biblioteca Freud, tomos 8 y 9 – Ercilla – Santiago de Chile, 1936.

Homero – **Batracomiomaquia** – Losada – Bs.As., 2006.

Hopenhayn, Martín – **Crítica de la razón irónica** – Sudamericana- Bs.As., 2001.

Horacio – **Sátiras y Epístolas -** Losada – Bs.As., 1996.

Ionesco, Eugène – **Théâtre I-V** – Gallimard – Paris, 1972.

Itkin, Silvia – **Quiero vengarme de ti** – Planeta – Bs.As., 1994.

Jardiel Poncela, Enrique – **La "tournée" de Dios** – Plaza & Janés – Barcelona, 1981.

Jodorowsky, Alejandro – **Donde mejor canta un pájaro** – Planeta – Bs.As., 1994.

Jodorowsky, Raquel – **Cuentos para cerebros detenidos** – Ed. de la Flor – Bs.As., 1974.

Jonson, Ben – **El alquimista** – Universidad Central de Venezuela, Facultad de Humanidades – Caracas, 1996.

Juvenal – **Sátiras** – Planeta De Agostini – Madrid, 1998.

Bs.As.,1995.

Marechal, Leopoldo – **Adán Buenosayres** – Planeta – Bs.As., 1997.

El banquete de Severo Arcángelo – Sudamericana – Bs.As., 1973.

Megafón o la guerra – Planeta – Bs.As., 1997.

Marcial – **Los dichos pícaros de Marcial** – Grupo Anaya – Madrid, 1993.

Marshall, Niní – **Mis memorias** – Moreno – Bs.As., 1985.

Las travesuras de Niní – Planeta – Bs.As., 1994.

Masliah, Leo – **El lado oscuro de la pelvis** – Ediciones de la Flor – Bs.As., 1992.

La décima pista – Ed. de la Flor – Bs.As., 1995.

Ositos – Ed. de la Flor – Bs.As., 1997.

Payró, Roberto – **Pago Chico** – Losada – Bs.As., 1973.

El casamiento de Laucha – Sol 90 – Barcelona, 2001.

Las divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira – CEAL – Bs.As., 1991.

Petronio – **Satiricón** – Planeta De Agostini – Madrid, 1997.

Pirandello, Luigi – **El humorismo** – El Libro – Bs.As., 1946.

Quevedo y Villegas, Francisco de – **Poesía** – Ebro – Zaragoza, 1980.

Búrlate, Quevedo – Grupo Anaya – Madrid, 1993.

Historia de la vida del Buscón llamado Don Pablos – Nuevo Siglo – Bogotá,1994

Rabelais, François – **Gargantua – Pantagruel – Le tiers livre – Le quart livre – Le cinquième livre** – Seuil – Paris, 1996-1997.

Rebeur, Ana von – **Los hombres vienen flojos** – Ediciones de La Urraca – Bs.As., 1995.

Madre hay una sola – Grijalbo – Bs.As., 2000.

Shua, Ana María – **Soy paciente** – Losada – Bs.As., 1980.

La muerte como efecto secundario – Sudamericana – Bs.As., 1997

Steimberg, Alicia – **Músicos y relojeros** – CEAL – Bs.As., 1971.

El árbol del placer – Emecé – Bs.As., 1986.

Sterne, Laurence – **Vie et opinions de Tristram Shandy** – Librairie de la

Bibliothèque Nationale – Paris, 1905.

Stilman, Eduardo - **El humor negro** (antología de textos con prólogo de E.S. e ilustraciones de H.Sábat) – Brújula – Bs.As., 1967.

Swift, Jonathan – **Los viajes de Gulliver** – Altaya – Barcelona, 1995.

El escepticismo de Jonathan Swift – Grupo Anaya – Madrid, 1994.

Toker, Eliahu y otros – **Del Edén al diván – Humor judío** – Shalom Ediciones Bs.As., 1990.

Valenzuela, Luisa – **El placer rebelde** (Antología general) – Fondo de Cultura Económica – Bs.As., 2007.

Voltaire – **Contes en vers, satires et poésies mêlées** – Librairie Stéréotype – Paris, 1821.

Warnes, Carlos (César Bruto) – **Consejos para futuros gobernantes** – CEAL – Bs.As., 1992.

O

Textes d'auteures argentines que vous pouvez lire comme illustration de l'exposé (en langue originale : espagnole)

De Graciela Cabal, **Secretos de familia** – Cap. 67, pág. 250.

Terminaron las clases.

Yo estoy esgunfiada de estudiar el piano.

Por suerte suena el teléfono: es Cristini, que me dice que vaya urgente que tiene novedades.

"Adelantame algo", digo yo.

"Mi prima volvió de la Luna de Miel y me contó la Noche de Bodas. *Completamente* me la contó", dice ella bajito.

"Voy para allá", digo yo.

Cristini me cuenta mientras paseamos del brazo por la vereda.

Las Noches de Boda pasan en los Grandes Hoteles del Centro y, a veces, en los baños de los Grandes Hoteles, que no son baños como los de las casas sino como los de las películas.

Cuando el novio y la novia llegan a la pieza que les tocó, el novio cuelga en el picaporte del lado de afuera un cartel con un loro dibujado que dice: NO MOLESTAR: NOCHE DE BODAS.

La novia casi siempre está muerta de miedo, extraña a su mamá y quiere quedarse con el traje de novia puesto. Pero el novio quiere estar en calzoncillos para estar más fresco, dice.

El novio empieza haciéndose el buenito y le da una copa de champán a la novia – en las piezas de esos Grandes Hoteles por todos lados hay mesitas con botellas de champán – y le dice que por fin solos, y que no sea bobita y se saque nomás el vestidito, así no se le arruga.

Si la novia quiere, bien. Pero si la novia no quiere – y casi nunca quiere – él se pone como una bestia feroz y se lo empieza a arrancar, con lo que cuestan los trajes de novia y más si son alquilados, como el de la prima de Cristini.

Cuando la novia llora, a él más furia le agarra. Y peor cuando la novia corre, porque él, que es hombre y corre más, la alcanza enseguida, la tira sobre la cama, y ahí nomás le hace ESO. pero si la novia alcanzó a meterse en el baño – como una amiga de la prima de Cristini – el novio rompe la puerta a patadas, la tira al piso – que siempre está frío y mojado de pis aunque el baño sea lujoso – y ahí nomás le hace ESO…

"¿Eso qué?", digo yo, que estoy esperando que termine para ir a vomitar al árbol.

"¡Nena! *Le pone lo de él, de ahí abajo,* ¿entendés?, *en lo de ella, de aquí abajo,* ¿entendés?, dice Cristini.

Yo le digo que sí, que entiendo, pero que deje de señalarse, que los del kiosco nos miran y se matan de risa.

Casi nunca lo de él entra en lo de ella, sigue Cristini, y entonces la pobre chica grita pidiendo socorro. Pero nadie viene a rescatarla, porque el cartel dice: NO MOLESTAR. Y cuando más grita ella, más loco se pone él.

Y así están las horas y hasta los días: él queriendo que lo de él entre y ella gritando que no le entra.

De repente ¡ZAS! Lo de él le entra en lo de ella, porque a ella algo se le rompió. Y entonces empieza a chorrear la sangre y se mancha la sábana recién puesta y la colcha fina y hasta el colchón. Y ella, que llora a más no poder, quiere ir al baño a lavar todo, para que la madre no se entere. Y él le dice "Ya estamos casados, pavota" – con cara de loco se lo dice – y "apenas te pare un poquito la seguimos"

A veces la sangre no le para a ella y entonces tiene que ir al Hospital para que la cosan, como le pasó a la madre de la prima de Cristini, que al que la cosió se le fue la mano y ni un miserable agujerito para hacer pis le dejó, y encima el novio se le fue con otra que no se hacía tanto la estrecha, dijo.(Por eso las madres o las madrinas de las novias, antes de que las novias se vayan a los Grandes Hoteles, les regalan unos paquetes enormes de algodón y unos frascos de agua oxigenada, para que no se infecten).

Pero la prima de Cristini dice que no hay por qué asustarse, que la suegra le dijo que sólo los primeros meses se sufre y que después una medio se va acostumbrando.

Aunque hay algunas que nunca se acostumbran, como una amiga de la madre de la prima de Cristini, que una noche, cuando el marido se fue al baño a ponerse el piyama – o a sacárselo, vaya a saber – se escondió en el ropero de la pieza y entones el marido y la suegra y las cuñadas y todos salieron a buscarla por las calles y las plazas. Y cuando al otro día la encontraron en el ropero, estaba más loca que una cabra y fue a parar directo al Hospicio de las Mercedes.

Es de noche, salgo al patio de mi casa y el viento me trae el grito de las locas. ¿Algunos gritos serán los de la amiga de la madre de la prima de Cristini?

O

Marina Traverso (a) Niní Marshall (1903-1996) fue conocida sobre todo como actriz cómica, pero escribía sus libretos y fue la creadora de personajes inolvidables basados en tipos sociales. Este pastiche del poema ***La casada infiel*** de Federico García Lorca era recitado por la gitana Trini, la Desgreñá.

EL CASADO INFIEL

Y que yo me lo llevé ar río
porque siendo su mujé,
me engañó como un cochino!

Y que yo me lo llevé ar río
pa'encajarle una paliza
de pare y muy señor mío,
que así lo estila mi raza
cuando es traidor el marío.

Por la senda der Mochuelo
que cantando llega ar río,
a patadas empújelo
hasta tumbarlo de hocicos.
Quité sus siete chalecos,
La camiseta y er cinto,
dejando al aire er pellejo
pa' marcarlo en cueros vivos.

Sólo le quedó una prenda
porque hacía frío en er río…
mas no he de decí su nombre,
por no decí carzoncillo.

///

De la arena levantose
cochambroso y dolorío,
como un toro que en la lidia
perdiera los intestinos.

Espié sus tambaleos
y antes que se hubiera erguío,
le di er sopapo de gracia
que resonó como un tiro!

-Por ahí te pudras, Heredia!
Ahí te quedes, mal marío,
con la cara verde luna
y los labios amarillos,
con los pelos erizaos
y con los ojos torcíos!
So infiel, so adulterao,
ya te he de dar yo amoríos!

Gitana soy, sí señores,
y si a golpes lo he molío,
es que siendo su mujé
Me engañó como un cochino!

Y enarbolando un zapato O

sobre su torso fornío,

le di tantos zapatazos

con tal furia y tales bríos,

que le dejé hecho un pingajo

escarrachao junto ar río!...

-Toma, infiel, en las paletas

y er costillar y er vacío!

Toma en er cuadril der medio

y en er lomo, voto a bríos!

Aguanta ésta en er pecheto

y en los bifes de chorizo!

Y estotra en esa carnaza,

que he de hacerte picaíllo!...

///

María Paz Cerrejón

“LAS SANTAS NO SE SUICIDAN”

De Edith Checa
por María Paz Cerrejón

El pasado año, al obtener con un poema el accésit del I Certamen de Poesía Edith Checa, recibí, junto con una bonita escultura del ayuntamiento de Dos Hermanas, un ejemplar de esta novela firmado y dedicado por Edith. Me lo llevé junto con otros libros en mis vacaciones de verano, y disfruté de la lectura de esta novela entretenida e intrigante que fue finalista del Premio de novela negra de la Diputación de Valencia en 2014.

Es esta una historia apasionante en la que se plantea una doble incógnita: por una parte, la aparición de dos extraños dibujos realizados a una amiga de la infancia y adolescencia que supuestamente se ha suicidado, y que lleva a Claudia (la protagonista) a investigar este hecho. Y por otra, el reto de Claudia a ir recordando, a través de unas cartas escritas por ella misma, hechos de su propia vida que han quedado suspendidos en una especie de limbo a raíz de un acontecimiento sucedido en su pasado.

Como en toda novela de intriga que se precie, aparecen personajes a los que el lector irá colgando la etiqueta de sospechosos, pero que darán paso a otros no menos merecedores de dicho calificativo.

La trama de la obra irá evolucionando de forma sorprendente, llevándonos por diversos vericuetos y haciéndonos elaborar distintas hipótesis sobre el quién y el porqué de la muerte de Lucía, sujeto paciente de esta investigación que Claudia (terca y empeñada en demostrar que su amiga no se suicidó) llevará hasta sus últimas consecuencias, incluso poniendo en peligro su salud y su vida.

Todas estas son razones suficientes para abordar la lectura de esta asombrosa novela, pero no las únicas; hay un esquema casi paralelo en el planteamiento y desarrollo de la historia, que hace que vayamos entrando también en la vida de la protagonista. Así, capa a capa, como se pelan las cebollas, iremos descubriendo junto a ella todo lo que su cerebro le ha ido ocultando, día a día, de su pasado.

Por otro lado, y aportando contenido y riqueza a este texto, se mantiene siempre presente en la historia la relación de Claudia (la protagonista) con ella misma y con su familia: tema que tiene pendiente por resolver.

Otro círculo interesante es el que componen las amigas comunes de Claudia y Lucía, que precisamente iban a reunirse cuando Claudia se entera de la muerte de esta. Es en este grupo de personas donde se centrará fundamentalmente la investigación, que nos irá destapando el carácter de cada uno de estos personajes, y mostrando hechos de sus vidas desconocidos por Claudia.

Finalmente, decir que hay al final de cada capítulo una pincelada poética que nos indica el estado de ánimo de la protagonista en ese momento de la narración; hecho curioso que me ha gustado y que me ha hecho recordar a su autora (Edith Checa, tristemente fallecida en 2017), que era una escritora polifacética con buena prosa y excelente y comprometida poesía.

Sirva pues este comentario de su novela como muestra de mi aprecio por una escritora a la que siempre podremos acercarnos a través de sus libros.

_____

Manuel Gahete Jurado

LOS SÍMBOLOS DE IRIS

Paloma Fernández Gomá

Rute (Córdoba): Ánfora Nova, 2017.

Desde que conozco a Paloma Fernández Gomá no ha dejado de crecer en ambición literaria y amplitud de miras. Con catorce años, en el bullir de la adolescencia, llega a Algeciras para quedarse definitivamente. Esta "algecireña nacida en Madrid", como le gusta llamarse, ha dedicado su vida a la enseñanza de la Historia, la pasión por la Literatura y el eficiente cometido de la gestión cultural. En este sentido, fundó y dirige la revista cultural de ámbito internacional *Dos orillas*, denominada anteriormente *Tres Orillas*, con el deseo consciente de aunar la estrecha línea que une más que separa el continente europeo del africano. Por esta magnífica labor intercultural ha sido reconocida en una y otra orilla del Estrecho; y así posee títulos como la mención extraordinaria de la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent de Algeciras y la insignia de la ciudad que concede el Ayuntamiento de Algeciras. Desde otro ángulo, Fernández Gomá es miembro de honor de la Asociación de Escritores Marroquíes en Lengua Española y fue asesora literaria del Instituto Transfronterizo del Estrecho de Gibraltar hasta su cierre.

Su obra personal, traducida al mallorquín, árabe, inglés, francés, rumano, portugués e italiano, ha sido ampliamente reconocida. Por ella, la *Fundación Dos Orillas* de la Diputación de Cádiz le concedió el Premio La Barraca de las Letras y la Cooperación. Es miembro además de la junta directiva de la Asociación Internacional Humanismo Solidario y de la junta directiva de la Asociación de Escritores y Críticos Literarios de Andalucía. Y asimismo delegada por la provincia de Cádiz de la Asociación Colegial de Escritores de España, sección autónoma de Andalucía. Es consejera de número del Instituto de Estudios Campogibraltareños y pertenece también a la Asociación de Mujeres y Letras de Barcelona y a la Fundación Al-Idrisi de Cooperación Hispano Marroquí. Es directora honorífica del Premio de Poesía "Encuentros por la Paz" de San Pablo de Buceite (Cádiz) desde su creación en el año 2005 y dirigió la colección de poesía femenina *Calíop*e en la editorial *Zumaya* de Granada. Ha sido incluida en importantes antologías nacionales e internacionales, y su obra está siendo estudiada por las profesoras Susana Medrano de la Universidad San Juan Bosco de la Patagonia en Argentina y Lola Hidalgo Calle de la Universidad de Tampa en Florida (Estados Unidos).

Además de un nutrido número de libros de poesía y cuantiosos poemas en revistas literarias, en narrativa ha publicado numerosos relatos y la obra *Veinticuatro retratos de mujer*. Son notables sus colaboraciones en libros de homenaje y pliegos poéticos. Escribe crítica literaria en diferentes suplementos literarios y ha impartido conferencias, comunicaciones y recitales en instituciones de diversa índole.

Su última obra Iris, publicada en la prestigiosa editorial cordobesa *Ánfora Nova*, que dirige el escritor José María Molina Caballero, aúna esencialmente dos conceptos capitales: el pensamiento mítico y el ansia de la solidaridad. Ambas ideas se alían para consolidar un libro homogéneo, bien estructurado y siempre atento a la complejidad y belleza del lenguaje poético, expresión señera de lo no táctil, de lo espiritual, de lo invisible, de todo aquello que concierne al ser humano y muchas veces no alcanzamos a comprender. Ana Herrera (2018) comentarista de la obra, nos recuerda que nuestra autora

es diestra en recursos literarios, lo que contribuye a crear en *Iris* un universo de belleza incomparable (http://www.aceandalucia.org, 23 de abril).

La mitología griega describe a Iris como hija del dios Taumante y la oceánida Electra, hermana de las Harpías y de Arce, mensajera de los titanes. Mensajera de Hera y de los dioses, tal como se la describe en la *Eneida* y en la *Ilíada* respectivamente, Iris se representa como una joven y hermosa virgen, provista de alas doradas y túnica multicolor, viajando a la velocidad del viento de un extremo a otro del mundo, a las profundidades del mar y el inframundo donde tenía libre acceso. El jarrón con agua del río Estigia, que hace dormir a los que perjuran, y el caduceo que la asocia a Hermes son sus atributos; pero Iris no ha pasado al imaginario colectivo como mensajera de los dioses, ni siquiera como suministradora del agua a las nubes, sino como la diosa del arco iris que anuncia el pacto de los humanos y los dioses y el fin de la tormenta, cuyo clamor, como canta Paloma, se cuela por los poros y deja en la noche "un extraño rescoldo de olor a hollín".

Siguiendo y persiguiendo esta serenidad que anunciaba la diosa alada frente al fragor del rayo, Paloma Fernández Gomá nos invita a participar de la comunión con la naturaleza. La cita de Garcilaso que preludia la primera parte es clave para comprender el esperanzador carácter de *locus amoenus* que empapa toda la obra. Pero en el juego poético interviene también otro campo semántico referencial que alude directamente al iris, la membrana coloreada y circular de nuestros ojos cuya función principal consiste en controlar la cantidad de luz que proviene del exterior. Estos dos vértices configuran un curioso entramado de posibilidades poéticas que se van yuxtaponiendo, entibados sobre un lenguaje propio de asociaciones asombrosas a las que nos tiene acostumbrados la poeta. Y en *Iris*, más que en cualquiera de sus libros anteriores, el asombro alcanza razón de ser por la presencia de Taumante, el dios marino etimológicamente relacionado con la palabra griega que designaba el milagro, la maravilla.

En su discurso poético, simbólico y metafórico, Fernández Gomá nos va proyectando imágenes visualmente poderosas donde se alean el ritual de las vivencias y la orfandad de los sueños. La mirada sirve para establecer ese puente invisible entre lo externo y lo íntimo, lo material y lo ilusorio. Es sin duda el motor esencial que nos capacita para reconstruir con palabras el universo visible que penetra en nuestro ánimo a través de los sentidos. Cuando Platón, en el *Cratilo*, intentaba desentrañar los significados de los nombres, asociaba no sin cierta razón el vocablo eros ('amor') con el de héroes; y este con *eirein* ('hablar') que, a su vez, se identificaba con Iris, la diosa transmisora de los mensajes de los dioses y, como tal, personificaba la dialéctica y la filosofía. Todos estos elementos interfieren en la alocución de Paloma que, consciente de los proteicos significados de las palabras, recrea un mundo mítico donde se espejan las preocupaciones latentes de una sociedad deshumanizada que se olvida de proteger todo aquello que propicia ya no solo el bienestar sino la supervivencia. Fernández Gomá reclama esas playas lejanas de color corinto que esperan el retorno de los centauros con torsos de aceituna; en definitiva es un clamor fúlgido que pretende rescatar la pureza primitiva y frenar el derramamiento de los cálices, la savia viva derrochada por los oscuros intereses de un marketing corruptor que nos arroja a la frustración y el nihilismo; y "mientras tanto el iris duerme / en la mirada".

Paloma escoge a Juan Ramón para iniciar la segunda parte de su enunciación lírica, pero no se trata de una cita serena que evoque el sosiego del jardín o la mirada romántica de

un poeta ensoñado. Ahora nos enfrentamos a ese lamento antiguo que no permite acordar realidad y deseo. La añoranza de los días acaecidos empapa estos poemas. El anhelo de un mundo más humano siembra de lamentaciones las páginas de *Iris*. Comprometida con una realidad cercana que nos afecta a todos pero a la que damos la espalda fácilmente, Fernández Gomá nos pone en aviso de nuestra negligencia ante esa "oleada de refugiados" que "deambula entre angarillas y dolor". El poema "Los niños" rezuma una afección infinita a los desheredados y un irremisible sufrimiento por quienes no tienen ni siquiera lo básico para sobrevivir: "El llanto de los niños excluidos / de las arcas de la abundancia / tiene un largo recorrido de siglos y acero". Pero seguimos callados, indolentes, poseedores confesos de "una conciencia oxidada" que obliga a clamar: "¿Qué clase de deslealtad hemos heredado / para que nuestras naves hereden el clamor de la sangre?". Paloma reclama la constante renovación, el *carpe diem* del alma que no anegue nuestra memoria, que nos incite a recobrar el orden solidario que nos esforzamos en olvidar y proyecte en nuestro iris toda la luz que irradian los ojos de los niños condenados a padecer los desmanes de los jinetes del Apocalipsis. Como manifiesta Ana Herrera (2018) con precisión crítica, Fernández Gomá dirige "una llamada de atención a nuestras conciencias, desde su posición de poeta humanista y solidaria (…). Su crítica a las actitudes del hombre moderno concluye en una invitación al Carpe diem y a un renacimiento continuo".

Federico García Lorca inicia la andadura de la tercera parte. No arriesga Paloma en sus mentores. Sigue fielmente a quienes sabe que no van a desviarla del sendero fértil de la poesía. Ahora la mirada se interioriza, el iris se cierra dejando a los dioses pacer en el elíseo. La luz ilumina el centro más profundo del alma, el camino más angosto, la razón última de lo que somos y quizás de lo que queremos: "El coste de sentirse vivo, / ser el que siempre has querido ser, / estar en el momento justo / en el sitio adecuado". La elegía del recuerdo, el tópico inefable del *tempus fugit* que nos estigmatiza y nos libera, la calma tras la tempestad…, todo pasa, todo fluye heraclitaneamente pero queda "la erosión constante de los años / en el envés de la carne". Por mucho que gritemos, "leve es la voz que se hace perpetua". Por más que nos esforcemos en la superación del olvido, "el iris contempla el asolado rincón / de los juegos". Por más que nos ocultemos en el fatal delirio, "la palabra tiene la libertad / de explorar nuevos territorios / y abrir todas las puertas". Y tal vez porque no somos dueños de nuestro destino, a veces ni siquiera de nuestros propios actos, cuando alcanzamos un vestigio de luz o nos asubiamos en el sosiego de un instante somos capaces de entendernos, hasta de amarnos, dejando en lugar de espinas la paz de nuestro silencio, el calor de nuestro de cuerpo, la verdad de la mirada. Bendito mensaje, Paloma, del que tanto estamos necesitados todos. Como Iris, la poesía trae la lluvia a la niebla de los ojos oscurecidos, permite que el amor asperja todos los rincones de la casa porque los niños tienen casa donde poder ser amados y semilla la tierra, dragándola de zarzas, para que comience de nuevo a renacer la primavera.

Manuel Gahete

Presidente de ACE-A

Malika Kettani

Encuentro escritoras del mundo

Ponencia:

La mujer marroquí traductora: retos, desafíos y propuestas para un futuro mejor.

Dra. Malika KETTANI

Universidad Mohamed V de Rabat, Marruecos

Mesa redonda N. 4:

Soy la lengua del otro: la mujer traductora

25 de octubre de 2018 (de 11h a 13h).

Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Abdelmalek Esaadi de Tetuán

Ya que estamos hoy hablando de la mujer escritora, y mi intervención versa sobre la mujer marroquí traductora, cabe rendir homenaje a todas aquellas mujeres magrebíes, que sean de Marruecos, Túnez, Argelia, Mauritania o Trípoli; mujeres juristas, sufistas, medicas, sabias, escritoras, poetisas, músicas, cantantes, viajeras, diplomáticas y políticas. Todas aquellas mujeres que brillaron con luz propia en todos estos ámbitos.

No olvidamos que la primera universidad arabo islámica (Al Qarawiyin) fue fundada por una mujer. Se trata de Fatima Al Fihriya (siglo IX), apodada *Um Al Banin* o madre de los hijos varones; una mujer sabia, hija de un comerciante que llegó a Marruecos procedente de Túnez. Esta mujer es la fundadora de la primera institución universitaria del mundo en la ciudad marroquí de Fez o la capital espiritual del Reino de Marruecos.

Las fuentes históricas nos informan que Fátima junto a su hermana Mariam habían investido todas sus riquezas en fundar sendas universidades, pues además de Al Qarawiyin, Fatima había creado, a su vez, la mezquita Al Andalus, que también tuvo su auge en la época citada, gracias al papel principal educativo que desempeñó a lo largo de los siglos.

Tanto Al Qarawiyin como Al Andalus, ambas instituciones islámicas tuvieron un papel primordial en la educación y la instrucción de las mujeres que buscaban cobijo en el saber.

La mujer marroquí ha sido siempre brillante en todos los ámbitos, desde los tiempos más remotos. Desde ya la época andalusí, muchas mujeres brillaron como poetisas. De entre ellas citamos a:

- Um Al Kiram hija del emir de Almería que fue una gran poetisa.

-Asmae al Amiriya de Sevilla, la poetisa que tenía correspondencias muy cultas con el califa Abdel Mumen Ibn Ali (1129-1162).

Está igualmente Yawhara, la concubina de Al Motamid Ibn Abbad, una de las mujeres más sabias de su época.

Citamos a la gran poetisa y sabia Walada que la habían apodado (Safo) de Córdoba, en mención a la poetisa de Grecia (625-580 a.C)[1].

Aquí son algunos ejemplos de algunas mujeres modelo en la civilización andaluza.

En Cuanto a traducción en la época andalusí, pues ya desde la época del reinado de los Omeyas, empezó la labor de traducción cuando el Califa Jalid Ibn Al Yazid (661-750) había ordenado la traducción del griego al árabe de las obras de Alquimia y medicina. Más tarde en la época de los Abasidas, concretamente en el año 815, el califa Al Mamun fundó en Baghdad *Bayt al Hikma* o la Casa de

[1] Tazi, Abdel Hadi. La mujer en la historia del occidente islámico. المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي

la sabiduría, una institución dedicada a la traducción de manuscritos griegos, helenísticos, y también persas, de las ciencias antiguas tales como la filosofía y las ciencias naturales.

En Marruecos, actualmente la mujer tiene acceso a todos los estudios y puede desempeñar todos los cargos, incluso los que eran antes reservados únicamente a los hombres.

En cuanto a traducción, cabe citar a dos mujeres brillantes en este ámbito, Malika Embarek López, marroquí de madre española que es la traductora de toda la obra literaria del escritor marroquí francófono Tahar Ben jelloun. Embarek se destaca por dedicarse plenamente a la traducción, y sobre todo la traducción literaria, una carrera que lleva practicando ya desde el año 1989 hasta la actualidad con un total de 50 obras. Es especialista en la literatura magrebí de expresión francesa, sin embargo, tradujo también la obra de Mohamed Chukri, el escritor marroquí de expresión árabe. En 2017, Malika Embarek ha sido galardonada con el Premio Nacional a la Obra de un Traductor 2017.

Además de casi la obra completa de Tahar Ben Jelloun, Malika Embarek se destacó por la traducción de las dos novelas del escritor marroquí Edmond el Maleh: *Recorrido inmóvil y Mil años, un día*. Tradujo igualmente a Rachid Nini, Boualem Sensal y Mouloud Feraoun[2].

A Malika Embarek, la conocimos en persona durante el curso de formación en Traducción e Interculturalidad impartido en la Universidad Internacional de Andalucía, en el año 2016. Nos había hablado de su experiencia como traductora, y de lo difícil que es ser traductora literaria y vivir únicamente de ello.

Otra figura destacada en el mundo de la traducción (hablamos de la traducción del árabe al español) está Rajae Boumediane, ganadora del Premio del Libro en Marruecos en el año 2017 por la traducción de la obra de Mohamed

[2] www.elcultural.com

Chukri, *El Loco de las Rosas.* A diferencia de Malika Embarek, Rajae Boumediane no se dedica plenamente e únicamente a la traducción sino que es además de traductora, profesora de francés.

Entre las obras traducidas de Rajae Boumediane, se destacan: *el recluso de Tánger de Paul Bowles*, *el Pan a secas* de Mohamed Chukri (se trata de una nueva traducción con cambio de título. *Jean Genet en Tánger*, *Tennessee Williams en Tánger*. En septiembre tiene previsto la salida de la obra *La Jaima* y tiene previsto traducir *la seducción del mirlo blanco*, todas son obras de Chukri[3].

La misma traductora nos confiesa que *hay escasa traducción del árabe al español en comparación con las traducciones que se realizan del francés o del inglés; el español queda relegado a un segundo plano*[4].

Citamos igualmente a la hispanista Karima Hajjaj, de la Universidad Abdelmalek Essadi de Tetuán, que, en colaboración con Malika Embarek, tradujo la obra *Tiempo de errores* de Mohamed Chukri, publicada en el año 1995.

En cuanto a la traducción poética, podemos hablar de la traductora marroquí Soraya Iqbal. Que tradujo en 2001, dos obras traducidas, la primera del poeta iraquí Munim Al Faquir y la segunda de la poetisa marroquí Malika El Assimi. Sin embargo, Iqbal traduce del árabe al francés.

En el campo de traducción del árabe al español, se destaca la obra de Kenza el Ghali, hispanista y ex profesora de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Hassan II de Mohamadia desde el 2011 y que es hoy la embajadora del Reino de Marruecos en Chile. El Ghali había traducido en 2012 la obra maestra del activista independista Allal El Fassi, *Autocrítica* además de varias obras que versan sobre Al Andalus que hizo en colaboración con otros hispanistas. La traducción de algunas partes de la obra del orientalista Bernabé

[3] Información obtenida directamente de la misma traductora Rajae Boumediane.
[4] Palabras propias de la traductora.

Lopez García, *Marruecos político: cuarenta años de procesos electorales*. La traducción de la obra de Gema Martín Muñoz: *marroquíes y musulmanes en España, un estudio sobre su integración. Mujeres en Al Andalus* de su autora Manuela Marín. *Los moros que trajo Franco, episodios de la lucha contra el colonialismo* de su autora María Rosa de Madariaga.

Cabe destacar de igual modo, la labor de la profesora Rajaa Dakir que tradujo el resumen de la historia de las relaciones internacionales del Reino de Marruecos del Dr Abdelhadi Tazi, que fue presentada varias veces en presencia del autor (Rahimahu Allah). Llevó a cabo igualmente traducciones en colaboración con otros traductores, como la obra *la muñeca y el revolver* que es una antología de cuentos femeninos, así como la antología de cuentos mexicanos. Luego la obra: *Hablan las máscaras* que es una traducción de poesía mexicana en colaboración con el equipo pluridisciplinar del IEHL. Traducción al francés del poemario de Gloria Young, *Nada que ocultar.*

Citamos igualmente a la profesora Sanna Chaiiri, traductora de la obra de Isbael Allende: *el amante japonés,* una obra que tradujo al árabe. Tradujo también el libro de historia de Juan Pando: *La historia secreta de annual* (1999). Además de sus traducciones con las que participó, entre un grupo de traductores, en la edición al árabe de un volumen de poesía dedicado a Gonzalo Rojas (2016), *Poemas del Alumbrado.*

Sanaa Chairi es además escritora que redacta sus obras en español, con sus obras se llevó dos veces el premio Eduardo Menoza por dos de sus cuentos: *Frustraciones de Fátima* y *Solimán el articulista* (premio EM 2006).

La autora de estas líneas, tradujo también del árabe al español, dos obras; a saber: *el resurgir del Islam en Al Andalus* de Ali Kettani y *las plegarias concedidas* de Ahmad Abdulyawwad. Además de varios artículos publicados.

Sin embargo, la labor de la mujer marroquí traductora queda mínima frente a otros países del mundo. Eso se debe en primer lugar a la escasez general de la traducción (sobre todo literaria) en Marruecos.

El país cuenta con departamentos universitarios de traducción contados además de una sola e única escuela de traducción (la Escuela Rey Fahd de Tánger). Las salidas profesionales de dichos departamentos son varias, por lo cual, la mayoría de los graduados optan por la traducción en organismos estatales o internacionales. Hay los que prefieren adherirse al campo de la traducción jurada, y optan por un examen concurso para poder ser traductores jurados y tener su propia oficina de traducción (esta última suele ser especializada en la traducción de los documentos jurídicos oficiales).

Todo ello, impide la existencia de una producción propia de obras traducidas. En Marruecos existen apenas 32 casas de edición, repartidas en todo el país, 18 en Casablanca, 8 en Rabat, 2 en Marrakech y Oujda, y una en Tánger y en Kenitra. Varios estudios apuntan que el volumen de los libros traducidos en el mundo árabe desde la época de Al Mamún hasta la actualidad es de 10.000 libros, una cifra que iguala lo que se traduce en España en el año.

Propuestas para el fomento de la traducción en Marruecos:

Se debe en primer lugar proteger la propiedad intelectual con todos los medios posibles, poner un plan estratégico nacional para el fomento de la traducción en Marruecos, animar y trabajar para la creación de una nueva generación de jóvenes traductores especialistas en todos los ámbitos del saber mediante la creación de un centro nacional de traducción que se encarga de la traducción de obras históricas y literarias. Una obras que puedan contribuir en dar a conocer nuestra historia y nuestra literatura en el mundo y que será una vía hacia

el entendimiento entre las distintas culturas y civilizaciones del mundo. Además de hacer un balance de la labor traductora llevada a cabo por mujeres traductoras así como otorgar premios especiales dedicados a las mujeres para animarlas a producir más traducciones.

Habrá que crear una red de comunicación en los distintos idiomas del trabajo, una red con los datos de las traductoras, sus idiomas y sus trabajos publicados. Dicha red permitirá establecer un contacto permanente entre las participantes para poder trabajar codo a codo y en colaboración para conseguir mayor producción y una producción de calidad. La red de contacto con autoras y traductoras, o sea, crear un núcleo que une las mujeres escritoras del mundo entero con las mujeres traductoras marroquíes para colaborar en la traducción entre ambas.

Incluso cuando le echamos un vistazo en la lista de los libros traducidos y publicados en el SIEL o el Salón Internacional del Libro que se celebra todos los años en Casablanca, no encontramos libros traducidos, sobre todo por mujeres, sabiendo que el número de las mujeres matriculadas en las carreras de traducción en Marruecos supera al número de los hombres. Tal vez sea porque la mujer es más creativa y domina más y mejor los idiomas. Dos elementos imprescindibles para lograr una buena y efectiva traducción.

Es verdad que hay iniciativas que se llevan a cabo en nuestro país cuyo fin es resaltar el papel de la mujer marroquí creativa como el Festival Nacional de la Creación Femenina cuya segunda edición se celebró en Oujda entre los días 19 al 22 de noviembre del 2009 y en el que se rindió homenaje a las mujeres marroquíes escritoras, poetisas y cineastas con ausencia total de mujeres traductoras. Sin embargo, dicho festival dejó de tener noticias en los años que siguen a aquella celebración.

En un estudio llevado a cabo por un grupo de estudiantes del master de estudios lingüísticos de la facultad de Letras de la Universidad de Oujda para

evaluar la cantidad de las obras traducidas en la época comprendida entre 1986 y 2010, los resultados demostraron el volumen demasiado débil de las producciones en cuanto a traducción, además de la ausencia de unos estudios científicos estadísticos así como la inexistencia de una política clara y patente que rige la traducción en Marruecos, además de la mala organización y de la ausencia de una buena estrategia[5].

La mayoría de las obras traducidas se realizan por iniciativa propia de sus autores o por subvenciones mínimas de asociaciones o instituciones no gubernamentales.

La traducción, y sobre todo, para las mujeres queda un camino difícil de emprender, algo espinoso, y que no ofrece lo merecido de ello, a pesar de la dura labor que deben llevar a cabo las traductoras para lograr un buen trabajo y encontrar una buena casa de edición que pueda patrocinar dicho trabajo.

Leila Mhedra

PONENCIA

EL TATUAJE HISTORIA SILENCIOSA SOBRE EL CUERPO DE LAS MUJERES DEL NORTE DE ÁFRICA

MESA REDONDA:

“La escritura a través del cuerpo”

POETA:

Leila MHEDRA

XIII Encuentro Internacional de Escritoras: Marruecos 2018

Homenaje a Fátima Mernissi, Tetuán, 25-28 de octubre de 2018

Lema del XIII Encuentro Internacional de Escritoras: Marruecos 2018.

Traducida por:

Fatima BOUHADDOU

Doctoranda

Introducción

Lejos de lo lícito y lo ilícito (alḥalāl y alḥarām), el tatuaje es una vieja costumbre que se practica desde la antigüedad, cruzando los dos caminos del ser humano el horizontal y el vertical en todas las partes del mundo. De hecho, el tatuaje fue reconocido a nivel mundial a pesar de sus diferentes motivos, desde las creencias populares y la curación de enfermedades hasta la expulsión de espíritus malignos. Por ello, cada pueblo tiene sus peculiaridades para dejar huellas en este mundo incluso en el propio cuerpo.

En el norte de África la acción de tatuar no era propia de las mujeres sino que hay casos de hombres que lo hacían con la finalidad de curarse de enfermedades. Sin embargo, el tatuaje para mujeres era una forma de dirigir un discurso al otro en una sociedad machista donde la mujer no tenía derecho a expresarse. Por lo tanto, era necesario poner una tarjeta de identificación en la cara de la mujer, sobre todo, en las manos y en los pies. Las materias que se utilizaban para hacerse un tatuaje son: el *Koħl* [1] o el humo de grasa para obtener un color negro. Sin embrago, la mayoría de las mujeres utilizaban el esmalte para conseguir uno de color verde.

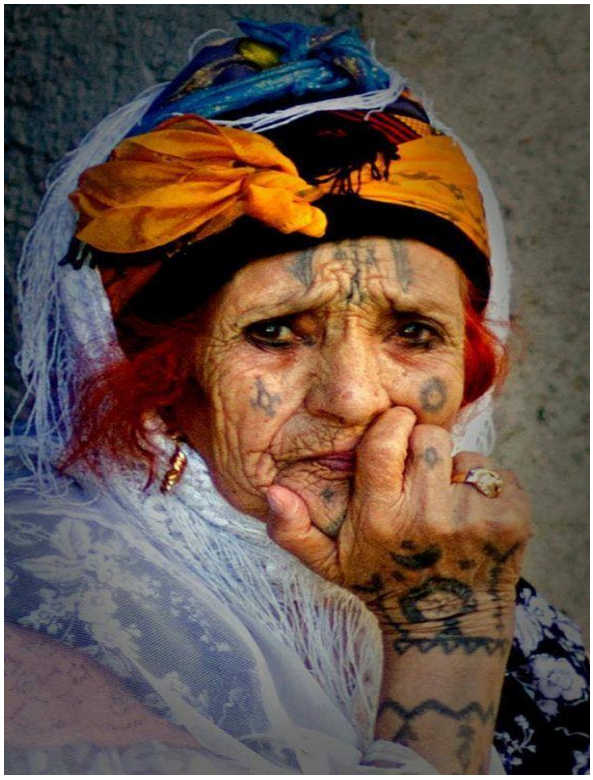
Los símbolos de los tatuajes eran una manera de transmitir el mensaje a los demás especialmente a los varones y a las otras tribus sin hablar como es el caso de las señales de tráfico y las matrículas de coche en la actualidad. Dicho esto, los símbolos ya sean líneas, puntos o bajo forma de animales poseen significados reconocidos por los miembros del clan. En este caso, hay símbolos que se refieren a la edad de la pubertad o la fertilidad, la fuerza, la sabiduría, entre otros. Es cierto que hay signos que simbolizan la propia tribu para poder distinguir sus miembros, sobre todo las mujeres de la cabila de las demás.

Las muchachas empiezan a poner el primer tatuaje cuando alcanzan la pubertad para declararlo de una manera indirecta. Entonces, el hecho de soportar la acupuntura demuestra que estas chicas pueden aguantar las cargas de la vida conyugal.

---

[1] *Koħl:* es una palabra es de origen árabe, se trata de un cosmético a base de galena molida y otros ingredientes, usado principalmente por las mujeres de Oriente Medio, Norte de África, África subsahariana y Sur de Asia, y en menor medida por los hombres, para oscurecer los párpados y como máscara de ojos. Puede ser negro o gris, dependiendo de las mezclas utilizadas. El koħl se ha usado tradicionalmente desde la Edad de Bronce (3500 a. C.), principalmente como protección contra las quemaduras en los ojos. Además, sirve para protegerlos de la luz del sol. Las madres aplicaban el koħl a los ojos de sus hijos recién nacidos para fortalecerlos. Algunas personas creían que protegía del mal de ojo. En el Antiguo Egipto se utilizaba como maquillaje gracias a sus propiedades bactericidas.

Por lo tanto, los tatuajes puestos en la cara, como aquellos que lleva una dama mayor en casa, simbolizan generalmente la sabiduría y la sensatez, lo que da a la primera mujer o a la suegra autoridad administrativa en casa. En general, el tatuaje toma diferentes formas y constituye una tarjeta de identificación de la personalidad de la muchacha. Además, la mujer que lo pone puede ser la primera esposa o la madre política. Sin embargo, el primer tatuaje lo hace a menudo una tatuadora o bien la madre de la niña que está feliz de anunciar que su hija ha entrado en la pubertad.



I. EL TATUAJE: DEFINICIÓN E HISTORIA

Primero, ¿qué es el tatuaje? y, ¿qué simboliza esta palabra lingüísticamente? En cualquier caso, este concepto fue elegido para reflejar un camino histórico de pintar el cuerpo otorgando la inmortalidad a través de esta práctica. Al consultar múltiples diccionarios, y con poca diferencia, encontramos que el verbo tatuar significa generalmente, la aparición de la hierba en la tierra o el comienzo de los rayos asociando el verbo "tatuar" al cielo. De igual modo, este término se refiere a la protuberancia en los senos de la muchacha, es decir, el inicio de la pubertad y la transición de la niñez a la juventud.

Así, el tatuaje constituye el inicio de una nueva etapa en la vida, tanto para celebrar la naturaleza humana desde miles de años antes de Cristo como para designar los tatuajes más comunes. Es el caso de la chica que se tatúa para declarar que ha llegado a la pubertad.

Antiguamente, la técnica del tatuaje consiste en introducir agujas en la piel con el fin de plasmar dibujos predeterminados, luego, se rellena el agujero con esmalte, el "*koħl*" o el humo de grasa. Esta diferencia notada en la materia utilizada en el tatuaje significa que el color obtenido definitivamente no es cuestión absurda según las costumbres implícitamente preestablecidas por la mayoría de los pueblos del mundo.

Según la interpretación ontológica, el tatuaje negro simboliza normalmente la curación de enfermedades, la protección del mal de ojo y la eliminación de malos espíritus. Al contrario, el color verde se usa a menudo para la decoración, la seducción y la emoción. En general, las niñas suelen utilizarlo al llegar a la pubertad.

El investigador marroquí Jamal El Hamdaoui define el concepto de tatuaje en su artículo diciendo: "*A nivel de la lengua el tatuaje es una señal, un dibujo o un dibujo en alguna parte del cuerpo humano, puede hacerse en los hombros, brazos, manos, barbilla, o en la frente a través de un instrumento afilado, una aguja insertada o henna colorida. El plural de la palabra tatuaje es tatuajes y el tatuaje se utilizaba a menudo para el adorno, el embellecimiento, el entintado y la decoración."*

En este sentido, según Ibn Mandor en su diccionario *El idioma de los árabes*: tatuaje *("waʃm")*: Para Ibn Chomail, *"los tatuajes son signos"*. Ibn Sayda dice: "el tatuaje es lo que pone la mujer en su hombro con la aguja y lo llena de *"annuʔ:r" que es el humo de grasa. El plural es tatuajes. El "burʃum" es el burquʕ. Tatuarse la mano es picarla con la aguja y echarle "annuʔ:r", que es "annilaʒ"*. Al-aʃm también significa el tatuaje. Tatuarse implica pedirle a alguien que nos tatuara. Por otra parte, *Istawʃamat* indica que una mujer quiere un tatuaje. En el *hadit* se maldicen las mujeres tatuadas y aquellas que lo deseen. Ibn Obaid dice: "la mujer tatuada es aquella que se pica la mano con una aguja o con otro instrumento y la llena con *"al koħl"* o *"annil"* o *"annuʔ:r"*" (es el humo de grasa azul o verde que sirve para elaborar tinta para tatuajes) . En el *hadit* de Abi Bakr cuando eligió a Omar como sucesor, ambos benditos por Dios, se dice: "más honorable que un sanitario". En el mismo sentido, Asmaa Bint Omais tenía la mano tatuada con la alheña. Según Ibn Chomail hay un proverbio que dice: "fulano tiene más valor que una tatuada". En este sentido, la tatuada es aquella mujer que se hace un tatuaje con fines estéticos. Al respecto, Albahili afirma "Cualquiera cosa tiene menos valor que la tatuada". También, Abo Mansor señala que: *"al muttaʃima"* etimológicamente es *"almu:taʃima"*. Igualmente, el concepto *t"lmottasil"* es sinónimo de *"almu:tasil"*. Así, los tatuajes de la gacela y la cierva se refieren a las líneas en el brazo".

La tatuadora, es decir, la mujer que tiene por oficio hacerse tatuajes. Es una especialista en dibujos de tatuajes contratada por la madre, el marido o la suegra. Algunos testigos de Palestina y Turquía señalan que la tatuadora es normalmente una gitana, mientras que en las civilizaciones egipcias son generalmente sacerdotes. Sin embargo, en Marruecos esta señora suele heredar este trabajo de su madre o de su maestra bajo la bendición de un tutor islámico (un "*walî*"[2]) en el mausoleo. El Doctor Al Khatibi ha mencionado en su artículo

[2] *Walî:* en el Corán, walī (awliyā' plural) significa uno que está cerca de Dios. A esta idea de proximidad se agrega la de protección. Luego, este término pronto vino a designar personajes piadosos, considerados cercanos a Dios y cuyo mecenazgo podría esperarse. Por lo tanto, el término walī equivale a "Santo".

que versa sobre la semiótica de los tatuajes en el norte de África que las tatuadoras, en el Magreb, están sujetas generalmente a rituales de consagración en un mausoleo especializado donde reciben la aguja del tatuaje durante el sueño.

El tatuaje no concierne sólo a las mujeres sino a los hombres también. En el *hadit* se dice que Daoud, que la paz sea con él, dibujó su pecado en la palma de su mano sin comer ni beber hasta obtener el perdón divino llorando.

Según muchos investigadores, los tatuajes datan de alrededor de 6000 años antes de Cristo. Como en la antigüedad el hombre interactuaba con la naturaleza que le rodeaba expresando esta relación a través del dibujo en las paredes de las cuevas y las grutas. De modo, pintaba imágenes de animales que le acompañaban o aquellos que le provocaban miedo e incluso, los que adoraba. Sin embargo, las circunstancias a menudo le obligaron a trasladarse. Así, estos dibujos grabados en su cuerpo lo acompañaban fuera donde fuera.

El investigador Sakhr haŷŷ Hussein de Abu Dhabi en su artículo publicado en la revista Arabic Sky News dice que el objetivo de los tatuajes al principio consistía en imitar la naturaleza o identificarse con ella. Por lo tanto, las imágenes de los animales que aparecían en los cuerpos humanos tomaban forma de iconos a través de los cuales el ser humano intentaba acercarse a la naturaleza en todas sus manifestaciones.

Al principio, el primer hombre pintaba imágenes de lo que temía en las paredes de las cuervas, y con el tiempo empezó a dibujar sobre su cuerpo para llevarlos dondequiera. De este modo, cada vez que la persona tatuada se trasladó a un nuevo lugar ilustraba en su cuerpo varios elementos de la naturaleza. Por ende, el ser humano se convirtió en un icono ambulante.

Tal vez ya está claro que el tatuaje más antiguo es el denominado “el muñeco de nieve”. Este fue encontrado en el cuerpo de la momia hallada en los Alpes. Las investigaciones demostraron que estos restos cadavéricos tienen 5300 años. Después de una serie de pruebas para descongelarlo, los científicos sorprendidos descubrieron que el cuerpo de la momia lleva casi cincuenta tatuajes difíciles de explicar. Esto indica, en gran medida, que el tatuaje es una expresión semiótica del hombre paleolítico en la antigüedad en perfecta sintonía con la naturaleza.

Aquí, abajo, las fotos muestran algunos de estos tatuajes y el equipo médico que realizó la investigación sobre este tesoro humano conservado por la naturaleza para entregárselo a los científicos.

حكايات تونس - الوشم في تونس

En consecuencia, el tatuaje es una expresión semiótica humanista conocida por el hombre más antiguo del planeta. A pesar de tener significados y propósitos diferentes, el tatuaje existía en las primeras civilizaciones. En general, era practicado por los chinos, japoneses, indios, africanos, sumerios, asirios, acadios, babilonios, caldeos, persas, egipcios, griegos y romanos como lo ha señalado el investigador marroquí Jamal Al Hamdaoui en su definición del fenómeno del tatuaje.

Entre los tatuajes más famosos de la historia fueron aquellos encontrados en el muslo de una momia egipcia. En la misma línea, el investigador y arqueólogo Ali Abderrahim afirma que los antiguos egipcios practicaban tatuajes con fines religiosos y consideraban sus dibujos como medios decorativos y cosméticos. Los arqueólogos también descubrieron signos de esta práctica dentro de la tumba de Tutankamón señalando que los argumentos de la arqueología descubiertos hasta ahora muestran que en Egipto faraónica el tatuaje lo hacían exclusivamente las mujeres.

Según el periódico Abadīl, Abderrahim declaró: "*La autopsia de una momia de una joven egipcia que tenía más de 2300 años reveló un tatuaje diseñado en la parte superior de uno de sus muslos. La manera como se llevó a cabo dicho tatuaje indica el liderazgo de los faraones en el arte de los tatuajes*." Abderrahim indica también que: *"Se cree que en Egipto faraónico los tatuajes simbolizan la protección de las mujeres contra las enfermedades sexuales. En general, esta práctica fue asociada, a menudo, a la clase baja. Sin embargo, se encontraron también tatuajes que llevaban algunas momias femeninas enterradas en cementerios de la familia real y la élite."*

Pero la pregunta que se plantea es ¿por qué el cuerpo? El cuerpo como creación divina y el cuerpo tatuado gracias a la naturaleza, el ambiente y el sentido de pertenencia, es donde el hombre antiguo ha podido pintar sus miedos y creencias. Se trata de una referencia semiótica que simboliza la privacidad individual y tribal ya que el tatuaje permite identificar individuos y comunidades al mismo tiempo en una época sin tarjetas de identidad. Según el investigador serio Ibrahim Mahmud, es un cuerpo empachado de connotaciones. Así pues, en el monográfico dedicado al cuerpo de la revista kuwaití Alam Al Maarifa número 4 publicado en junio de 2009, así como en *Dialéctica del cuerpo y el hielo* de Ibrahim Mahmud editado por el Ministerio de Cultura serio en Damasco en 2007, se dice: *"El cuerpo como regalo puramente divino y el cuerpo nacionalizado propiamente por el entorno cultural igual que el*

cuerpo como un conjunto de signos perfectamente individualizados (es el caso de las formas de la moda), nos ha permitido observar la metamorfosis del cuerpo, ver cómo se ha convertido en un tema básico de la cultura, principalmente en los estudios recientes, y cómo induce a hacer interpretaciones importantes."

Esto es lo que afirma David Lobroton cuando afirma:

"*Un cuerpo separado de la comunidad ya es un objeto de arte, modificación y modelización según el gusto de la persona que lo modifica. De esta manera, el tatuador no cambia solamente la forma física del cuerpo sino también su identidad atribuyéndole una dimensión psicológica, espiritual y simbólica para que sea habitable.*" De esta definición se desprende que:

1. El cuerpo no es solamente un don puramente natural sino algo socialmente adquirido que se construye a través de la interacción social.
2. El cuerpo se construye por parte del individuo basándose en sus imaginaciones y creencias, y también según las leyendas. Así pues, la concepción del cuerpo cambia según los contextos antropológico-culturales.
3. El cuerpo no es un caso sino es un proceso de cambio y transformación en cualquier momento según las transformaciones sociales de la comunidad.

Por consiguiente, el cuerpo eres tú, es aquella creación divina estrechamente relacionada contigo, y así, debes definir y declarar sus pertenencias creando esa simple distinción entre la simbología y la profundidad del dolor de su significado. Se trata de una peculiaridad que puede identificarnos y definirnos más que la ropa que podemos quitar en ciertos momentos. En este caso, la prenda que comunica con los demás (el individuo y la tribu).

De hecho, el cuerpo ha sido siempre sagrado y ha tenido un especial significado que es la expresión ideal de nuestro estado. Así, las religiones por ejemplo dedican especial atención a la limpieza del cuerpo por un lado, y por otro, las costumbres vinculan la hermosura del alma con la del cuerpo e incluso con la perfección del cuerpo divino cuando decimos que Dios es bello y ama la belleza. El cuerpo es el espejo de su dueño, por ello, no podemos separar el alma del cuerpo: no hay diferencia entre ellos.

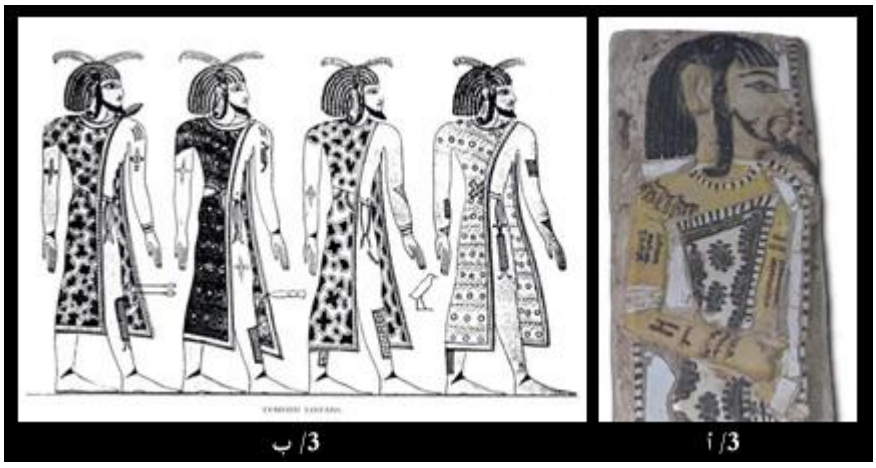
Es de notar que el hecho de elegir el cuerpo como símbolo de la identidad no era absurdo. Así que las excavaciones arqueológicas interesadas por los dibujos grabados por el primer hombre en las paredes de las cuevas no descuidaron los tatuajes pintados en los cuerpos a través de la aguja. Sin embargo, las características del primer tema es diferente del segundo. Por lo tanto, las rocas pueden soportar las condiciones meteorológicas para transmitirnos actualmente un mensaje. En cambio, las partes del cuerpo humano se disuelven naturalmente y desaparecen después de la muerte. Por ello, no había otra civilización como la de los egipcios antiguos que había celebrado apropiadamente el cuerpo humano en términos de embalsamamiento y conservación del mismo, incluso después de la muerte.

En este contexto, Rafif Rachid afirma en su artículo entorno a la importancia de valorar y cuidar el cuerpo que los antiguos egipcios daban mucho valor al cuerpo y a la forma de cuidarlo y embellecerlo. Ellos fueron los primeros en tocarlo. Así, el embalsamamiento

que tiende a conservarlo es una glorificación de las apariencias y lo que quedó después de la muerte. Las huellas arqueológicas de las paredes de las tumbas faraónicas o las de algunas regiones sudanesas mostraban claramente prácticas de tatuajes que manifiestan la habilidad de los antiguos egipcios para tatuar, lo que permite perpetuar estas prácticas rituales antiguos, mostrando su evolución a lo largo del tiempo.

En su libro *La gente en Egipto*, la científica inglesa Black Man dijo: *"Aunque la práctica del tatuaje es dolorosa pero era muy común bajo la responsabilidad de un especialista que recorría los pueblos anunciando su llegada. Si las mujeres deseaban hacerse un tatuaje había una tatuadora especialista. En el mercado del pueblo solía haber un artista de tatuajes que presentaba dibujos a los clientes. El más famoso era el dibujo bajo forma de árbol."*

En el artículo del investigador sudanés Abdelaziz Baraka Saken titulado "*El tatuaje como documento más antiguo del ser humano en Sudan*" se afirma que la excavaciones arqueológicas y las observaciones de algunos científicos e investigadores en los antiguos reinos de Nubia del norte de Sudan confirmaron que el tatuaje sobre el cuerpo fue utilizado durante el periodo meroitico del Kushite (900 AC-350 AC) en las esculturas de Beja y Nubia. De igual modo, se practicaba en los reinos posteriores a Nubia, como el reino de Al Alwa, Al Maqra, Soba, Kabushiya y Nobatia.



ب /3 أ /3

Adoptando el término lingüístico que fue usado por el investigador sudanés Abdelaziz Baraka Saken se puede considerar el tatuaje como el documento humano más antiguo a través del cual podemos determinar la identidad de la persona tatuada, sus pertenencias y otros detalles de su personalidad bajo forma de un discurso silencioso dirigido al otro. Por consiguiente, esta práctica está vinculada a la existencia humana en todas las partes del mundo. A pesar de que los tatuajes de cada región tienen sus peculiaridades, los de América Latina son diferentes de aquellos encontrados en África y Asia. Aunque se utilizan los mismos materiales, los símbolos de los tatuajes cambian de una tribu a otra y de una región a otra, teniendo en cuenta las diferencias antropológicas y cognitivas, las influencias ambientales, las edades de la historia y la conciencia.

En este sentido, nos preguntamos si el cuerpo se realiza a través de la belleza y la diferencia entre uno y otro. Por supuesto que no. Así como dice Farid A-Zahi en su libro *El cuerpo: texto e interpretación*, el cuerpo es inseparable del otro, es decir que el ser humano es capaz de percibir la complementariedad y la belleza del cuerpo ya sea a través de la interpretación o mediante la interacción.

II. EL TATUAJE DE LAS MUJERES EN EL NORTE DE ÁFRICA

Cuando hablamos del norte de África observamos especialmente el predominio de la cultura amazigh en la franja mediterránea desde Marruecos en el oeste hasta Egipto en el este. Así, las tribus amazighes han dejado huellas de su patrimonio en la historia de la región y su geografía a través de una serie de símbolos únicos en su forma de ser y en la expresión de su identidad. Al respecto, Fátima Fayez, profesora e investigadora en antropología en la Universidad Ibn Zohr asegura que *"El tatuaje es una forma de adornar el cuerpo a través del cual los amazighes expresaban su conciencia en cuanto a la importancia del cuerpo que refleja el yo/el individuo como parte integrante de la comunidad. De hecho, no se puede descartar la dimensión identificativa del tatuaje."*

Esto es lo que corroboró la investigadora Souad Ahmed Abu Burnoussa a la hora de presentar su artículo sobre el tatuaje en Libia cuando señala que "*los tatuajes que pintaban los libios en sus manos, pechos y en sus caras, nunca era una manera de diversión o manipulación, ni siquiera meros adornos sino que era algo sagrado que describía la posición social que un individuo ocupaba en la sociedad en aquella época*.". La verdad es que los tatuajes o los llamados "*Ticlmbas*" en Amazigh son fenómenos de la prehistoria cuando la gente llevaba una vida primitiva en la que rendía culto a la naturaleza. En aquel momento surgió el tatuaje en las llamadas comunidades totémicas compuestas por pequeñas tribus y clanes que tenían como símbolo su propio tótem adorado. Además, la sangre y el cabello eran los componentes del cuerpo humano más utilizados en la realización de rituales y ritos religiosos para estos clanes. A este respecto, cuando se pintaba la figura del tótem sobre el cuerpo de la persona con quien se identificaba era necesario derramar sangre para mezclar los dos elementos tanto a nivel material como a nivel moral. De esta manera, surgió, al principio, la costumbre de hacerse tatuajes.

Por lo tanto, el tatuaje o "*Tkaz* en Amazigh fue utilizado por los amazighes junto a los símbolos conocidos como *Tifinagh*[3] o los veinticuatro caracteres, derivados de la antigua escritura libia, que componen esta lengua.

[3] El tifinagh es un alfabeto que se utiliza para transcribir varias lenguas bereberes (en Argelia se escribe "tifinaɣ"). La forma más antigua de tifinagh se llama alfabeto líbico o berbero-líbico, cuyo uso está documentado desde el siglo III a. C. hasta el siglo III d. C. en todo el norte de África.

Foto del tatuaje con letras de Tifinagh (Libia)

Desde un punto de vista geográfico, se puede situar el tatuaje en el norte de África a través del área llamada Tamazgha que se extiende desde el océano atlántico en el oeste hasta Egipto en el este y desde Andalucía hasta el Sahara. Justamente algunos científicos e investigadores señalan que los símbolos utilizados en los tatuajes por los amazighes son similares a los signos romanos. Quizá esto se debe a los bereberes que vivían en estas regiones que habían recibido influencias romanas en aquel momento. Además, estas formas y símbolos han ido más allá del tatuaje para ser usados en las industrias tradicionales, la arquitectura, la textilería, entre otros. En este caso, vale la pena mencionar que el periodo del que hablamos se refiere a la época de la difusión de la religión cristiana tal y como lo indica la mayoría de los símbolos encontrados en esta zona. Esto es lo que han confirmado algunos teólogos musulmanes que explican las razones de la prohibición y los que no están de acuerdo con la idea del rechazo de esta práctica, no solamente porque el tatuaje cambia la creación divina sino por llevar símbolos cristianos opuestos a la religión islámica.

En su estudio publicado por la Facultad de Letras de Oujeda bajo el título "El tatuaje como fenómeno semiótico de la cultura amazigh, la cuestión de la cultura amazigh" Belkacem Al Jattari afirma que "*el tatuaje apareció antiguamente en los países del norte de África. Entonces, hasta el siglo VII d. C había tribus amazighes en el Magreb que practicaban el cristianismo debido a la influencia directa del Imperio romano. Por otra parte, las mujeres amazighes solían tener grabada la cruz en la frente aunque el significado simbólico de estos tatuajes se refiere principalmente a la letra T en el idioma amazigh*."

El tatuaje posee una larga tradición en la cultura amazigh y el hombre de esta región lo había practicado para confirmar su identidad, afiliación y cultura. También, esta práctica puede tener una dimensión sexual ya que la mujer lo consideraba como una forma de seducción y demostración de belleza. De aquí, encontramos una serie de funciones del tatuaje amazigh porque los amazighes lo usaban para la estética, la información y la curación y todo ello sin olvidar sus funciones mitológicas y antropológicas. En virtud de ello, el investigador Jamal Al Hamdaoui estableció trece funciones del tatuaje amazigh, explicadas detalladamente en su estudio titulado "El fenómeno de los tatuajes en la cultura amazigh". Estas funciones son las siguientes: la función estética, purificadora, terapéutica, mágica, antropológica, identitaria, sádica o masoquista, social, psicológica, sexual, iconográfica, astrológica y discriminatoria.

III. EL TATUAJE: UN DISCURSO SILENCIOSO

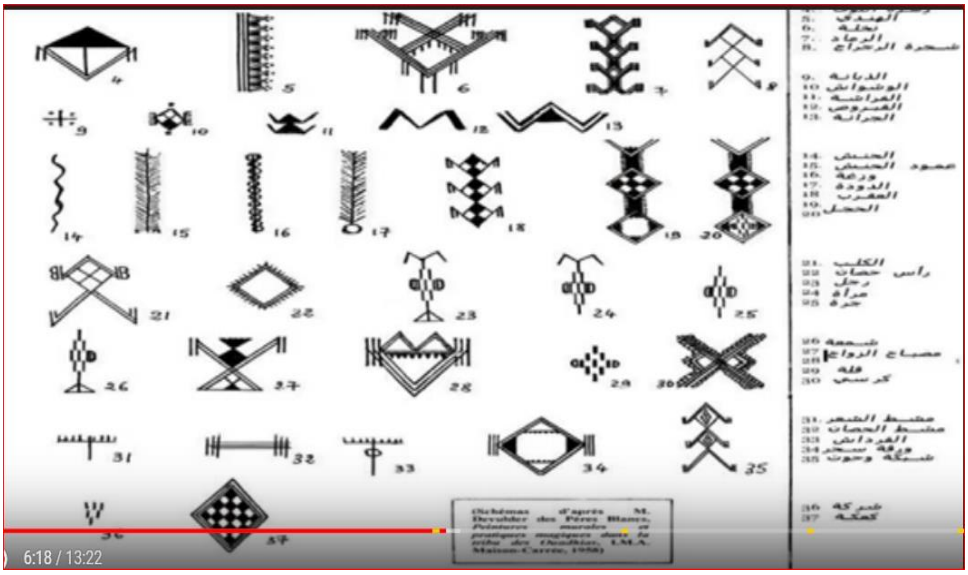
Uno de los fenómenos que va desapareciendo debido a la prohibición consiste en encontrar a mujeres mayores en pueblos lejanos que tienen caras tatuadas de manera distinta. Siempre hemos tenido la curiosidad de descubrir esas formas del tatuaje y su significado. A veces, preguntamos para saber la historia de este tatuaje y las condiciones en las que fue dibujado. Sin embargo, lo extraño de esto es que rara vez podemos encontrar a una señora tatuada voluntariamente. De hecho, a menudo la primera experiencia con el tatuaje es dirigida por la madre que se siente emocionada para celebrarlo en el pueblo declarando que su hija ha llegado a la pubertad. Por lo que pide cita con la tatuadora que pinta la cara de las chicas con aguja con el objetivo de transmitir un mensaje obligatorio de que el destino de cada chica es el matrimonio y no hay matrimonio sin tatuaje. Esto se realiza generalmente en rituales ceremoniales bajo la mirada de los asistentes. Es cuando la madre recomienda a su hija no llorar a pesar del dolor de la aguja para demostrar a las mujeres presentes que su hija ya es madura y el hecho de soportar el dolor de la aguja significa que puede soportar las cargas de la vida matrimonial.

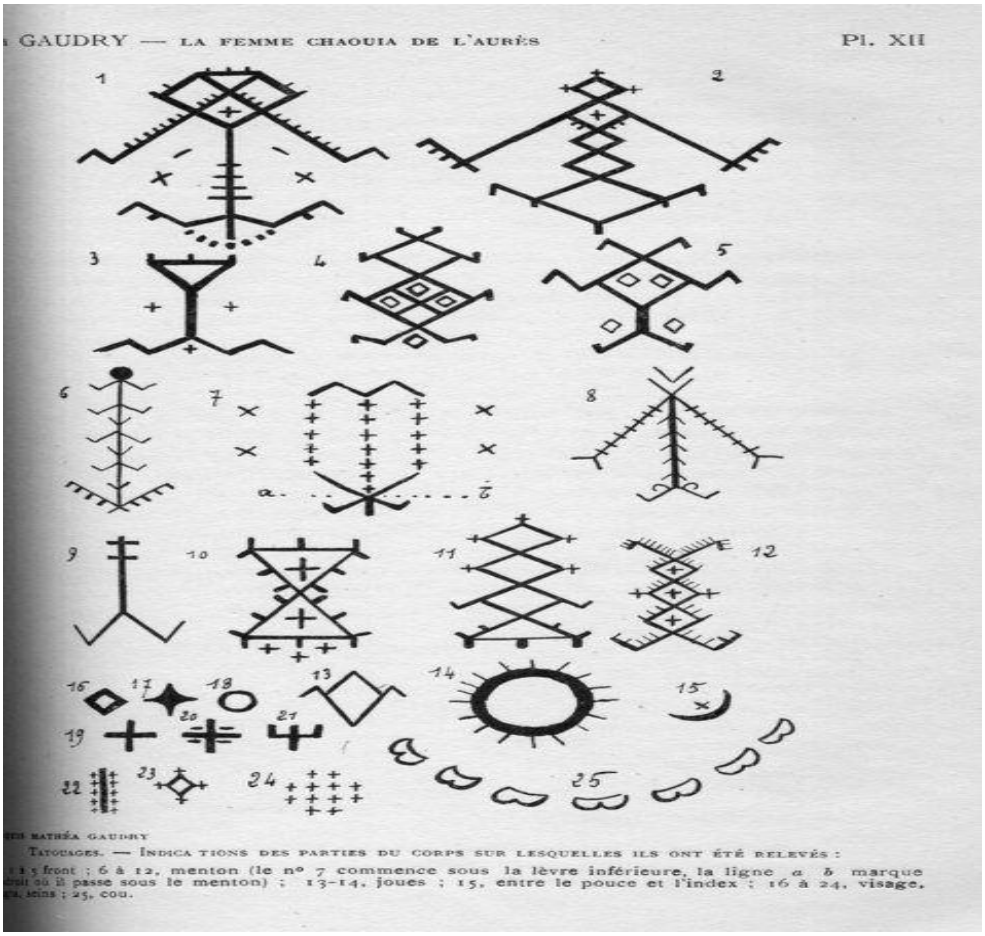
Por lo tanto, las tribus no les dieron a las chicas la oportunidad para expresarse y no tienen más que este tatuaje para informarles a los pueblerinos que estas muchachas ya han llegado a la pubertad y que están listas para casarse. En general, el marido trae consigo más agujas para tatuar y pide ante los miembros de la tribu otros tatuajes para su mujer como expresión de que esta chica ya es propiedad suya mientras que ella se compromete. En lo relación con lo dicho, para la chica, poner un tatuaje no es solo una forma de decoración sino una manera de demostrar el interés del hombre por ella, y al mismo tiempo es una declaración de que ella depende de él. Por ende, la esposa tiene que someterse a las órdenes del marido llevando el tipo del tatuaje que elige él para distinguirse de las demás. Tal como dice el escritor francés de origen argelino Kamal Daoud en una declaración sobre las particularidades de la sociedad argelina en particular y la árabe en general, la mujer no se identifica por sí sola, sino que se trata refiriéndose al hombre, así, es hermana o esposa de fulano o hija de mengano como si no tuviera una entidad independiente.

Además, el tatuaje no se limita al uso de agujas para tatuar sino que revela otras características que se refieren a la pertenencia tribal, la fertilidad, el nacimiento, o al destete e incluso para manifestar el dolor por la pérdida de un ser querido.

Por consiguiente, el tatuaje refleja la trayectoria del cuerpo desde la pubertad hasta la vejez. Precisamente, cada tatuaje tiene un significado especial. Por consiguiente, hay formas pintadas que representan determinados personajes como la mosca, la abeja, la gacela o el camello y otras que indican el estado de la persona tatuada. Igualmente, hay tatuajes que se refieren a la belleza, las tentaciones sexuales y otros que demuestran la sabiduría. Estos últimos tienen generalmente líneas que simbolizan el pilar de la casa o los palos de la tienda de campaña. Normalmente, el tatuaje lo pone la primera esposa o la suegra como señal de autoridad administrativa y la posición familiar que ocupa en casa.

Cada tatuaje tiene unas connotaciones que difieren de un lugar a otro. Por ejemplo, en Libia al destetar la mujer a su niño pone un tatuaje que dura dos días. Se trata de uno de los tatuajes más difíciles que los libios ponían alrededor del cuello y en el hombro. En cambio, en Marruecos el mismo tatuaje señala que la mujer tatuada ha perdido a un ser querido.





Sin embargo, el tatuaje para mujeres puede ir más allá del rostro, la mano y los pies para tatuarse algunas zonas sensibles del cuerpo femenino siempre y cuando lo solicite el marido a quien se debe obedecer, tal y como afirma el investigador Abdulkbir Al khatibi en su libro *El nombre árabe herido*:

"*El tatuaje depende del conocimiento o del deseo. A menudo, los marroquíes tatuan una parte del cuerpo. Normalmente, los hombres ponen tatuajes en el brazo o en el humero mientras que las mujeres tatuan varias partes del cuerpo desde el centro de la frente hasta las cejas de una manera vertical, o desde la mitad de los labios inferiores hasta la parte inferior del mentón, y también pueden tatuar otras partes como el pecho, entre las tetas, la espalda, las piernas, debajo de las nalgas o la parte superior del vello público, etc. Por otro lado, la chica marroquí se tatúa en dos ocasiones: en la pubertad y al casarse. De este modo, el tatuaje describe, por una parte, la circulación sanguínea y la eliminación del himen por otra.*"

Poner tatuajes es una forma de impedir a una mujer que no se case otra vez en caso de divorcio o viudez. Pero esto sería aún peor si fuera pillada puesto que a menudo se le atribuyen cualidades despreciables y, tal vez, esto es una de las razones de la prohibición del tatuaje en el islam además de los motivos mencionados anteriormente.

Pero, ¿por qué la escritura en el cuerpo? y ¿por qué la mujer graba su cuerpo a pesar del dolor de las agujas para tatuar? No hay que olvidar que estamos hablando de una sociedad machista donde el hombre (el ser fuerte) se siente orgulloso de su virilidad ante los demás, mientras que la mujer (el ser débil) pretende demostrar su singularidad mediante los dibujos grabados en su cuerpo. De esta forma, la mujer manifiesta sus encantos ya que el secreto de su fuerza está en la feminidad y en la seducción del otro (el marido).

La escritura en el cuerpo es un medio a través del cual la mujer alcanza un auge e intenta demostrar su presencia dibujando su cuerpo. Justamente, como la mujer es un ser diferente en su composición genética y corporal en comparación con el hombre, el hecho de estar en una sociedad machista le incita a trabajar constantemente para mostrar su cuerpo de una manera diferente. Con el propósito de seducir, admirar y establecer una relación con el otro, la mujer recurre a métodos de camuflaje que aplica a su cuerpo. Entonces, ella presta especial atención a ciertos agujeros de su cuerpo (especialmente los ojos y la boca) antes de dibujar en su cuerpo tomando en consideración que el dibujo es una manera de transmitir sus deseos. Para seducir al otro, la mujer recurre a menudo a técnicas de camuflaje, y también al dibujo y a la escritura en el cuerpo poniéndose una máscara determinada. Sin embargo, la gente pone antifaces para mostrar un rostro imperfecto o palabras incompletas. Así, la mujer intenta evitar su verdadero rostro poniendo dibujos para embellecerlo. De hecho, para que el cuerpo femenino tenga valor, es necesario darle formas más atractivas y seductoras. Por lo tanto, el valor del cuerpo no depende de su forma natural ni de su lenguaje espontáneo sino de aquellos dibujos pintados en él para seducir a los hombres.

Efectivamente, la relación sexual requiere que la mujer cuide al máximo su cuerpo para convertirlo en algo deseado. Entonces, se trata de establecer leyes entre el hombre y la mujer para determinar los límites entre los dos cuerpos ya que el hombre considera el cuerpo de la mujer como propiedad suya y, por lo tanto, debe dejar una huella en su cuerpo, ya sea por orden o por sugerencia, en una sociedad donde la obediencia al marido era la primera lección que aprendían las niñas de sus madres.

El cuerpo tatuado no es anónimo. Al contrario, es una tarjeta de identidad. Es un lenguaje elocuente que se refiere a la persona que ha sobrepasado la pubertad. También, hace referencia a la pertinencia tribal y a la historia.

El tatuaje no tiene una función estética sino identificativa. Normalmente, el tatuador no tenía que ser un artista profesional, sino cualquier persona que sabía utilizar tres agujas calientes para tatuar bajo forma de un tótem o sea este lenguaje que te da un símbolo en movimiento. Dicho esto, el tatuaje no es audible sino visible.

El tatuaje es un lenguaje de significados semejante a los signos de puntuación en el texto escrito. Es el lenguaje de la pintura corporal cuyos colores son algunos moretones azules en la piel. En general, lo que distingue el hombre árabe en general y el oriental en particular es este tatuaje que prohíben hoy los textos religiosos con débiles argumentos médicos y sanitarios, entre otros.

Así, cada clase humana tiene sus propias características distintivas sin la necesidad de separación o aislamiento, lo que da al cuerpo tatuado una dimensión mágica. En este sentido, Nour Eddine Ennassiri afirma en su artículo *titulado "El tatuaje amazigh…cultura de la lengua y tortura del cuerpo":*

"El tatuaje en árabe o Tkaz' en Amazigh nunca era una manera de divertirse o de disfrutar de la vida ni una forma de mostrar la belleza, sino un símbolo de dolor y sufrimiento en la mayoría de los casos. La mujer marroquí, en general, y la amazigh, en particular, lo practicaba desde tiempos muy lejanos. Entonces, podemos decir que esta práctica tiene una larga historia desconocida. Sin embargo, es de notar que el tatuaje conlleva una relación dialéctica y está estrechamente relacionado con la cultura, la identidad y la sociedad y todo ello sin olvidar la dimensión antropológica y simbólica que tiene."

En aquellos tiempos era suficiente utilizar la lengua corporal para comunicar con el hombre o con los demás pueblos con elocuencia nueva. Así, el tatuaje es una práctica ritual antigua de las culturas humanas y civilizaciones remotas, sobre todo en nuestras comunidades amazighes, donde refleja la concepción del sistema de valores culturales y religiosos de estas culturas encerradas en sí mismas.

A continuación, se presenta algunos ejemplos de testimonios para aclarar el tema.

A este respecto, Manal Badouani, una joven tunecina que estudió arte y se dedicó al tatuaje sin autorización, afirma:

"*Ser tatuador significa cometer un pecado ya en Túnez se considera a los hombres tatuados como criminales que acaban de salir de la cárcel y a las mujeres como prostitutas."*

Igualmente, en su trabajo de investigación sobre la historia de los tatuajes y las narraciones contadas por este dibujo en el cuerpo, la investigadora Manal sostiene que tenía que viajar al sur de Túnez para encontrar las tribus de esta región porque en la capital nadie quiere hablar del tatuaje aunque las mujeres también en el sur prefieren no discutir

públicamente el tema excepto en algunos lugares donde sus amigos y miembros de algunas asociaciones le facilitaron la tarea.

De igual modo, Fouaz, uno de los pocos especialistas que han conseguido la autorización para eliminar tatuajes con láser, afirma lo siguiente:

"No hay nada más natural que la eliminación de tatuajes ya que hay jóvenes que se han hecho un tatuaje en la adolescencia y después de la madurez vienen a quitarlo. También hay ancianas que estaban obligadas a poner tatuajes que ellas mismas no comprenden, sobre todo esos puntos y líneas puestos en sus cuerpos. En este caso, es posible que una mujer mayor pueda sentirse humillada incluso en la Meca cuando se encuentra con algún joven barbudo de treinta años que le anuncia que no debería visitar los lugares sagrados por llevar tatuajes. Este es el caso de una anciana de 90 años que vino a visitarme después de la peregrinación. La mujer se sintió muy avergonzada por que ha sido humillada en la Meca por llevar un tatuaje que le pusieron obligatoriamente cuando era niña."

De acuerdo con esto, Yamna, una tunecina de 94 años asegura que:

"*Mi madrasrta fue quien me hizo estos puntos en la frente para que fuéramos más hermosas. En aquella época las mujeres solían decirnos que las chicas que no llevaban tatuajes parecían hombres. En aquel tiempo no aceptamos a las señoras sin tatuajes e incluso la gente rechazaba la comida que preparaban estas mujeres marginadas. Ojalá pudiera quitarlo hoy mismo. Antes se decía que al tatuarse el flujo de sangre elimina los espíritus malignos. Personalmente, conozco a una mujer estéril a quien recomendaron hacerse tatuajes para tener un hijo. Entonces, puso uno en la pierna y otro en el brazo. Al fin y al cabo, la señora dio a luz a un niño. En aquellos días cantábamos la siguiente canción:*

Tatuaje en pie, tatuaje en pie

Mejor que diez camellos, hija mía

Tatuaje en mano, tatuaje en mano

Mejor que quintales de plata, hija mía"

Sin embrago, hoy se dice que el tatuaje está prohibido por Dios.

Paralelamente, el tío Saleh de 98 años confiesa:

"Mi esposa y yo ponemos tatuajes, yo he puesto uno bajo forma de una hoja de árbol en el dorso de la mano mientras que mi esposa lleva varios. Normalmente, la mujer se tatúa cuando contrae matrimonio con un hombre."

De igual manera, Fatima de 95 años declara:

"Evidentemente, para empezar tomamos un instrumento afilado para tatuar la cara y lo ponemos en el brasero. Cuando llega la primavera masticamos las hojas verdes del maíz y las aplicamos al tatuaje para volverse verde. Yo cuando me tatué por primera vez era como si

hubiera visitado la Meca igual que todas las chicas de nuestra época. Así, el tatuaje para nosotras tenía mucho sentido."

Asimismo, Chadelia, una mujer de 90 años atestigua:

"Éramos muy pobres y nos movíamos entre el pie de la montaña y el monte durante una semana. No me sentía feliz cuando puse tatuaje, pero hice lo que hicieron otras chicas. Ahora no puedo quitarlo y el día del juicio no dejaré que me quemen ya que sufrí tanto a la hora de ponerlo y queréis que sienta de nuevo el dolor al eliminarlo. Pues, os juro que no puedo quitarlo."

Del mismo modo, la tía Haza, una anciana tunecina, testifica:

"Mi marido era tatuador, me puso tatuajes a mí y a todas las mujeres de la tribu. Un día me caí y se me retorcieron las muñecas. En aquel momento mi marido tomó la aguja y empezó a tatuar signos en esta parte del cuerpo. Entonces, gracias a Dios y a él se me curé la torcedura. También poníamos tatuajes en la rodilla de las niñas para que no pierdan el himen antes de casarse. De hecho, tatuamos a las niñas diciendo: "El otro es hilo y yo un muro" y en la boda, la chica se tatúa otra vez la misma parte de la rodilla diciendo: "Soy el hilo y el otro un muro", y así protegemos a nuestras hijas"

Para Mounji Burasse, propietario de un museo de la cultura amazigh:

"*El tatuaje varia de un lugar a otro Puede haber tribus geográficamente cercanas pero las formas y los significados son diferentes. Hay tatuajes relacionados con la identidad y la pertenencia tribal y otros que se refieren a las creencias y a las religiones. Una vez pregunté a mi padre por las razones de la prohibición de los tatuajes y si el tema tiene que ver con la modificación de la creación divina. Él me dijo: no, es porque llevan signos como la cruz y el hexagrama que se refieren a las religiones anteriores al islam. En el pasado, estábamos orgullosos de nuestras creencias hasta tal punto que las grabamos en nuestro cuerpo pero ahora no desgraciadamente. Yo creo que el tatuaje conservaba nuestra historia*."

De la misma forma, Halima, una mujer de la región de Tamzgat en el sur de Túnez con varios tatuajes puestos en los dedos, el codo y los pies, asegura:

"*No quería poner tatuajes pero mi madre y mi suegra me obligaron a hacerlo. Mi suegra decía a mi madre ¿por qué dejaste a tu hija sin tatuaje? Se peleaban conmigo y al final me pusieron estos tatuajes. Ahora, después de estos años nos sentimos rechazadas y nadie nos respeta por tenerlos*."

Respectivamente, Fátima, una artesana de 70 años aclara este punto:

"*Ahora es suficiente que el hombre pone el anillo en el dedo de la chica para que la gente se dé cuenta de que es su novia y nadie toca la puerta de la casa de la chica para pedir su mano. En nuestra época la niña tenía que tatuarse. Así, cuando viene el tatuador al pueblo y después de haber preparado su tienda, cada niña se sienta al lado de su novio quien se encarga de sugerirle los tatuajes que quiera según su gusto y estado de ánimo. Por ejemplo, el pez simboliza la protección contra el mal de ojo, la gacela indica belleza y la rana se refiere a la sabiduría. De esta manera, el hombre prefería tatuar a su esposa en vez de darle dinero. Hacerse un tatuaje es muy doloroso, la madre se sienta al lado de su hija para ofrecerle agua si tiene sed y la advierte para que no llore. Además, el tatuaje cura enfermedades ya que el dolor desaparece, gracias a Dios, después de haber tatuado la parte del cuerpo afectada."*

De igual manera, Fadma, una mujer marroquí de 70 años perteneciente a un pueblo amazigh declara:

"Sufrí tanto después de haber quitado dos tatuajes. Estaba muy enferma porque no he podido eliminar otros tatuajes. Que Dios me perdone. Mi padre era un recitador del Corán y nunca ha dicho a mi madre y a mi tía que los tatuajes están prohibidos pero el tiempo ha cambiado. Así que ahora estoy arrepentida por no poder quitarlo."

De la misma manera, Yamena, una marroquí amazigh afirma:

"Todas las mujeres del pueblo solían ponerse tatuajes. Yo era tatuadora y he tatuado a muchas mujeres y niñas. El tatuaje tiene una función estética y la mujer que se tatúa quiere solamente ponerse guapa para su marido."

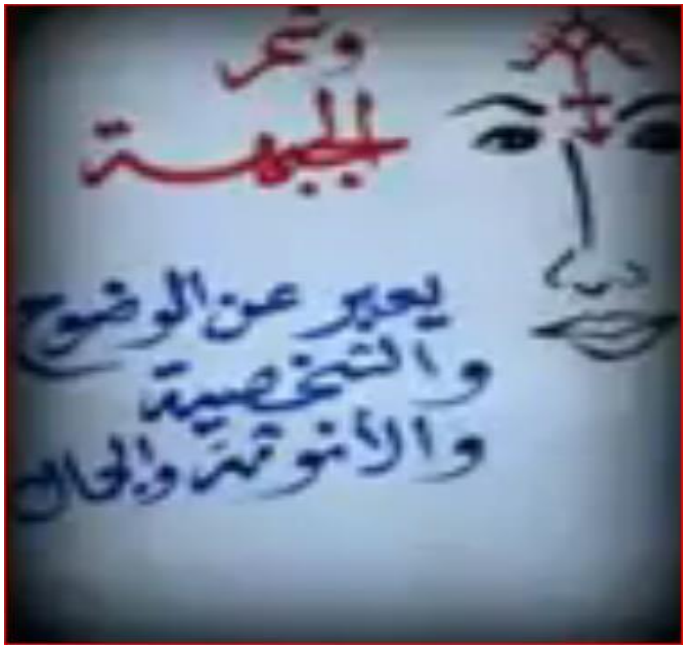
Después de todo, el análisis de los testimonios citados anteriormente indica que la mayoría de las mujeres o casi todas se tatuaron para complacer al otro (la madre, la suegra y el marido por supuesto). Sin embargo, con el tiempo se dieron cuenta de que el tatuaje estaba prohibido por la religión islámica. Por consiguiente, la mayoría de las mujeres no ha podido quitarlo por varias razones. En este sentido, les resulta difícil eliminarlo por falta de medios en los pueblos lejanos. Por eso, la mujer tatuada inventó varios medios de expiación para ayudarle a aceptar relativamente los tatuajes grabados en su cuerpo. Se trata más bien de una manera de arrepentirse por lo que había hecho involuntariamente. Es, pues, un sentimiento de culpabilidad. En otras palabras, las formas de expiación son un conjunto de rituales religiosos que ayudan a la mujer a suavizar el remordimiento de conciencia.

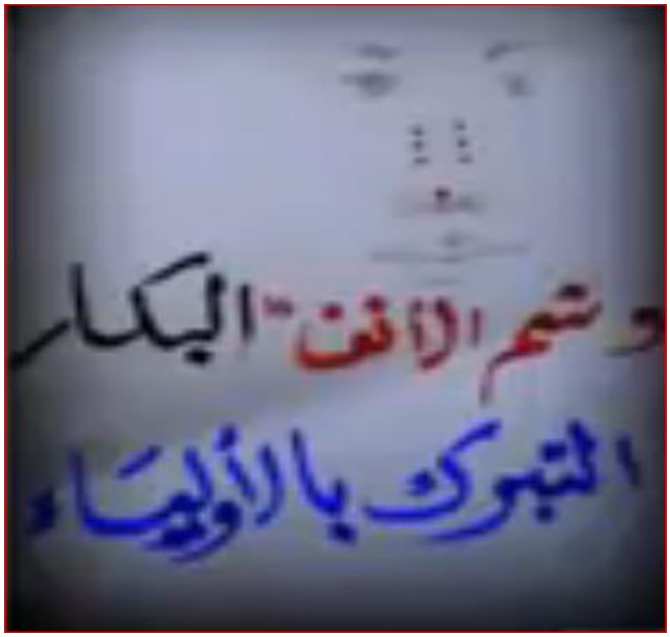
En relación con la definición de estos rituales, la investigadora libia afirma:

"*Al llegar a la vejez la mujer empieza a practicar rituales de expiación para aliviar pecados anteriormente cometidos. Por lo general, la mujer debe ayunar durante dos meses consecutivos de acuerdo con la tradición islámica. Además, en aquella época la mujer tatuada daba una limosna para cada tatuaje. Estas limosnas equivalen a joyas de oro, plata y dinero a condición de que el tamaño de la moneda sea idéntico a la forma del tatuaje en su totalidad. Normalmente, se dan limosnas por el tatuaje de la muñeca, el vientre o el brazo bajo forma de trigo colocado en un recipiente profundo. En general, la cantidad de este trigo se mide colocando la mano con los dedos separados en el recipiente. El nivel del tatuaje es el que determina la medición a condición de que la cantidad del trigo alcance el nivel de los tatuajes. Tal vez sería propio hablar del temor a la maldición de Dios que mencionó el*

profeta Mohamed, que Dios lo bendiga, en el hadiz siguiente: "Dios maldijo a la mujer que hace tatuajes y a aquellos que los piden; a ellos que buscan depilarse las cejas, y a las mujeres que piden limarse los dientes para intentar embellecerse, cambiando la forma en que Dios los ha creado."

Algunos tatuajes simbólicos y su significado en algunas tribus del norte de África





Referencias bibliográficas:

- **كتاب * الاسم العربي الجريح* عبد الكبير الخطيبي**
- **نورالدين النصيري - الوشم أمازيغيا.. ثقافة لغة وعذاب جسد* من موقع أنطولوجيا السرد المغربي**
- **جميل حمداوي *ظاهرة الوشم في الثقافة الأمازيغية * من الصفحة الرسمية لموقع الدكتور جميل الحمداوي**
- **سعاد أحمد أبو برنوسة *الـوشـم الليبي مـنـذ أقـدم العـصور* من موقع تاوالت**
- **ماءالعينين سيدي بويه * عبد الكريم الخطيبي يصارع النسيان * طنجة الأدبية**
- **سامر محمد اسماعيل - الجسد العربي مكتوباً ومقروءاً / مجلة الأوان**
- **رفيف رشيد - جمال و رموز الجسد في الثقافات العربية الاسلامية/ الحوار المتمدن**
- **ابراهيم محمود * قراءة الجسد في متحولاته الوشمية* / مجلة الثقافة الشعبية / العدد 20**
- Tunisie, l'art du tatouage berbère, 360°Geo-Arte, version originale
- **معجم المعاني الجامع**
- **WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=VK7RAOB63S0&T=8S**

Laura Hernández Muñoz

Palabras de fuego, viento y arena.

Las Sherezads: mujeres narradoras

Laura Hernández Muñoz

XIII Encuentro Internacional de Escritoras
– Marruecos 2018 –
en honor a Fátima Mernissi.

Tetuán, del 25 al 28 de octubre, 2018
MÉXICO

PALABRAS DE FUEGO, VIENTO, Y ARENA

LAS SHEREZADS: MUJERES NARRADORAS

Laura Hernández Muñoz

Universidad de Guadalajara

laherfil@hotmail.com

Resumen

Se pretende realizar un análisis detallado de la situación de las mujeres narradoras que a través de los siglos han sido un baluarte en la construcción de su historia, llevándola a constituirse como una «realidad cultural» no siempre aceptada gracias al dominio androcéntrico que las descalifica como "par" en las actividades sociales, intelectuales y laborales.

El trabajo presentado pretende describir sus vidas, sus obras, y las dificultades que superaron cada una en su momento histórico para desarrollarse como escritoras, poetas o historiadoras. Se realizó un especial estudio en la vida de dos narradoras: Sherezada y Sor Juana Inés de la Cruz.

Finalmente se incide en la importancia de la investigación para comprender que la batalla por la equidad y reconocimiento de la labor realizada por las mujeres intelectuales aún no ha sido lograda del todo en el siglo actual que, como enuncié anteriormente, está dominado por la tradición del patriarcado ancestral.

Introducción

Y la palabra fue todo al ser pronunciada

El ejercicio de contar no siempre fue privilegio de los varones, también las mujeres fueron importantes al ejercer este menester; a las mujeres-palabra se les llamó de muchas maneras: dryades, sacerdotisas, chamanas, brujas y yanniris. Mujeres crecidas delante de las sombras del fuego; mujeres sabias que conocían los misterios de la naturaleza y se les acreditaban cualidades sobrenaturales. Ellas eran respetadas y hasta temidas por sus predicciones derivadas de la comunicación que decían tener con los dioses.

En el presente estudio, las llevaré de la mano por la historia de varias mujeres narradoras de diferentes épocas que fueron verdaderas heroínas al defender su derecho a la educación, a la cultura y al amor, mediante sus textos literarios de gran valor que han prevalecido hasta ahora: Enheduanna de Mesopotamia, Ban Zhao de China, Murasaki Shikibu de Japón, Christine de Pizan, de Francia, Sherezade de Persia, Sor Juana Inés de la Cruz, de México, y Simone de Beauvoir, también francesa. Mujeres de palabras llenas de fuego que incendiaron la opinión de sus contemporáneos; de viento, porque traspasaron fronteras allende los mares; de arena, porque las historias de Sherezade han cubierto al mundo de magia y ensueño al dar a conocer las maravillas del mundo arábigo.

Enheduanna (2285-2250 a.C.) La primera escritora y poetisa conocida de la historia

Hace miles de años, casi 4,000, en la ciudad de Ur en Mesopotamia, vivió la princesa Enheduanna, hija del rey acadio Sargón I y la reina Tashlultum. No hay seguridad que así se llamara porque Enheduanna no es un nombre de persona sino una dignidad. Su etimología, según los expertos, es una combinación de palabras como *En* (en sumerio, sumo sacerdote o sacerdotisa), *hedu* (adorno) y *an*(cielo), de donde se deduce el significado Gran Sacerdotisa Adorno del Cielo. Cierto que otras interpretaciones dicen que la partícula *an* sería el nombre de la divinidad celeste Anu o, combinando ambas versiones, que el conjunto de la palabra no era sino una forma poética de designarla como sacerdotisa de la Luna. (Álvarez, 2017).

Enheduanna, fue educada en el conocimiento de las artes y la literatura, hecho no común entre las mujeres de su época. Su padre, el rey Sargón I siempre estaba ausente porque se dedicaba a fortalecer su reino mediante la guerra, llegando a crear el gran Imperio Acadio, de ahí que la mayoría de los poemas escritos de Enheduanna sean plegarias a los dioses para protegerlo. ¿Cómo lo sabemos? Por el encuentro afortunado, en 1928, de dos sellos en el Cementerio Real de Ur y un disco de alabastro en el Giparu[i] del templo de Sin-Luna, muy cerca del zigurat de Ur. Las excavaciones eran realizadas por el arqueólogo Leonard Wooley. En los tres objetos encontrados aparece el nombre de Enheduanna, pero en el disco de alabastro hay figuras talladas. Una de esas figuras se ha identificado como la sacerdotisa Enheduanna, situada detrás de un sacerdote y por delante de un sirviente y un escriba. Aparece resaltada en tamaño para mostrar su importancia, luciendo un vestido de volantes lanosos y una diadema (no se aprecia si la típica de cuernos, símbolo divino), de la que salen trenzas. Este disco fue datado entre los años 2000 a. C. y 1800 a. C., el disco se encontró cerca de la estatua de una sacerdotisa, que

muy probablemente fuese la propia Enheduanna. La inscripción grabada sobre en éste dice así: “Enheduanna, sacerdotisa-zirru, esposa del dios Nanna, hija de Sargón, rey del mundo, en el templo de la diosa Inanna.” (Klimczak, 2016).

Con respecto a su obra poética, resulta difícil comprobar cuáles de las obras atribuidas a Enheduanna fueron creadas realmente por ella. Muchos de estos poemas están datados en cientos de años después de su muerte, pero los investigadores no están seguros de si los textos fueron transcritos a partir de los originales de la antigua y talentosa poetisa o si sencillamente se inspiraron en ella y en su obra. (Klimczak, 2016).

A la muerte de su padre, el rey Sargón I subió al trono su hermano Rimush y ella continuó como suma sacerdotisa. Durante la insurrección de Lugalanne que depuso a Rimush ella fue expulsada de Ur y, al recuperar su hermano el trono, regresó. Continuó en su cargo durante el reinado de su sobrino Naram-Sin. Durante esta época Enhedunna fue tan famosa que llegó a comparársele con la divinidad. Ella misma lo narra en su obra *Nin-Me-Sar-Ra* (Exaltación a Inanna) composición religiosa escrita en 153 versos en honor de la diosa sumeria Inanna, señora del amor y de la guerra, protectora de la ciudad de Uruk.

La versión más popular en inglés de los poemas de Enheduanna es obra de la Dra. Annette Zgoll, investigadora alemana que tradujo las antiguas inscripciones. A continuación, se transcriben los primeros versos de este antiguo texto:

Oda a Innana

Reina de todos los ME, demasiado numerosos como para contarse,
te elevas como luz resplandeciente

2. Mujer, la más decidida, ataviada de un terrible fulgor,
amada de Anu y Uras,

3. Nugig de Anu,
que estás por encima de todas las grandiosas corazas-SUHkese,

4. Tú, que amas la justa corona de Aga,
digno del sacerdocio de En,

5. investida del poder de los siete ME, los siete,

6. ¡reina mía! ¡Guardiana del gran ME!

7. Has elevado el ME,
has tenido el ME en tu mano.

8. Has reunido el ME,
lo has abrazado contra tu pecho.

9. Como un dragón has arrojado veneno sobre territorio enemigo. ("Der Rechtsfall der En-hedu-Ana im Nin-me sara", 1997)

Escrita en caracteres cuneiformes sobre tablillas de barro (si bien siglos más tarde se harían numerosas copias, no sólo en Ur sino también en Nippur y Lagash), la composición forma parte de un *corpus* literario en el que también están *In-nin sa-gur-ra* (doscientos setenta y cuatro versos), *In-nin me-hus-a* y los cuarenta y dos himnos que se han podido reunir a partir de la recopilación de treinta y siete tablillas de varios períodos y que al estar dirigidos a los templos de Sumeria y Acad se les conoce como *Himnos de los templos sumerios*. (Álvarez, 2017).

Es posible que otras obras consideradas anónimas pudiesen atribuirse a Enheduanna; en cualquier caso, dichas obras revelan datos interesantes sobre el considerable papel de esta mujer tan distinto a aquel sometido de sus congéneres en la antigua Mesopotamia.

Enheduanna, princesa, sacerdotisa y poeta, no necesariamente por ese orden, ejerció un papel destacable: como suma sacerdotisa no sólo dirigía el culto y gestionaba el *giparu* sino que, además, supervisaba las cosechas y llevaba la administración de los silos de cereal, de las fincas y hasta de las tabernas, así es como servía de crisol cultural y político entre las tradiciones sumerias y acadias. (Álvarez, 2017).

Ban Zhao (45-116 a.C.) La primera historiadora de China

En el siglo I d.C. el mundo occidental conocía el lejano y poco familiar mundo de oriente gracias a la Ruta de la Seda. La dinastía Han llevaba más de dos siglos reinando en China. Fue en este período en el que nació la historiadora y escritora Ban Zhao Pan Chao; conocida por su nombre de cortesía Huiban. Hija del famoso historiador Ban Biao que inició el trabajo de HanShu (Libro de Han) para complementar el Shiji (Registros del gran historiador) de Sima Qian, quien recopiló la historia de la Dinastía Han hasta el emperador Wu. Sin embargo, murió antes de acabar la escritura; su hermano Ban Gu continuó la obra, pero murió envenenado, entonces ella completó este libro, convirtiéndose así en la primera historiadora de China. (Ferrer, 2012)

El libro de Han Es una obra considerable, compuesta por un centenar de volúmenes en los que no sólo se trata de política sino también de todo lo relativo a la vida en esa etapa, desde la ciencia al arte pasando por la literatura, geografía, etc. Aunque siempre ha habido polémica al respecto, algunos autores creen que la aportación concreta de la hija al Libro de Han fue aproximadamente de una cuarta parte del total, en los tomos del trece al veinte, dedicados a árboles genealógicos de los diversos clanes nobles e imperiales, ordenados cronológicamente y con especial atención al de la madre del emperador, así como a tratados de astronomía. www.labrujulaverde.com/2016/ban-zhao.

A pesar de haber nacido mujer, Ban Zhao tuvo a su disposición un gran número de obras históricas, filosóficas y científicas. No desaprovechó este excepcional acceso a la cultura y pronto mostró una gran pasión por la lectura y el conocimiento. Ban Zhao tenía 14 años cuando se casó con Cao Shishu, un residente local con el que hizo su incursión en la corte donde fue conocida como la Venerable Dama Cao. Allí no sólo destacó por su erudición, sino que se convirtió en la maestra y gran confidente de la

Emperatriz Dowager Deng Sui, quien lloraría sinceramente su muerte años después. (Álvarez, 2017).

Cuando Ban Zhao quedó viuda, decidió dedicar su vida a sus hijos y al estudio. Astronomía, geografía, historia, filosofía, fueron campos que dominó rápidamente y a la perfección, siendo respetada por su gran sabiduría. Además de algunas poesías y ensayos, dos son las principales obras que se conservan de Ban Zhao. El *Libro de Han* y, *Lecciones femeninas*, un interesante libro sobre su visión de las mujeres y el papel que debían ejercer éstas en el seno del matrimonio y de la sociedad. Además de ser sumisas, Ban Zhao defendía la inteligencia y el conocimiento en las mujeres para poder servir mejor a sus maridos. Pero no fue ése el único libro de Zhao, también publicó ensayos sobre otros temas —tenía especial afición a la astronomía y las matemáticas—, crónicas históricas, relatos de viajes y poemas; en total, dieciséis libros. Tras su fallecimiento, hubo funeral de estado encabezado por la emperatriz, todo ello fue recopilado en tres volúmenes por su nuera Née Ding bajo el título *Antología de obras de Ban Zhao*; lamentablemente, la mayor parte de esa producción se ha perdido[ii]. El recuerdo de Ban Zhao se perpetúa, sin embargo, de una curiosa manera: con su nombre se ha bautizado un cráter del planeta Venus**.** (Álvarez, 2017).

Murasaki Shikibu (978-1014) Primera novelista de la historia

Aunque no se conoce su fecha exacta de nacimiento, se cree que la dama Murasaki Shikibu, una prestigiosa literata japonesa del periodo Heian, nació en torno a 978 y falleció cerca del 1014. Es conocida sobre todo por el *Genji Monogatari*, que muchos teóricos consideran la primera novela de la historia de la literatura. Hija de un funcionario culto que, cosa rara para la época, le proporcionó a su hija una refinada educación en la

que le enseñó a hablar el chino, lengua vetada a las mujeres. Quedó huérfana a una edad temprana. Tras la muerte de su hermana, de quien dependía, se casó con un noble de similar estatus social, llamado Fujiwara no Nobutaka, que le dio una hija pero que también falleció. (“Britannica”, s.f.)

Es probable que fuera en sus primeros años de viudez cuando Murasaki empezara a escribir la obra que la haría inmortal: *Genji Monogatari* (La historia de Genji). es una de las novelas más antiguas de la literatura clásica japonesa (escrita en el S.X). Narra la historia de un príncipe irreal, Hikary Genji. Es una novela costumbrista muy extensa, de cincuenta y cuatro capítulos y se caracteriza por sus detalladas descripciones psicológicas de los personajes aristócratas y de su vida a través de sus aficiones como la música, la poesía y la caligrafía, además hace referencia poética sobre la melancolía del tiempo que huye y por lo efímero de las cosas. Esta obra ha sido muy influyente por sus pasajes que fueron ilustrados en la escuela del Yamato-e (pintura japonesa inspirada en el arte de la dinastía Tang). (“Britannica”, s.f.)

Según la tradición, la inspiración de esta novela nació en sus largas veladas contemplando la luna; y aunque esto fuera una imagen idealizada de la escritora, lo cierto es que muchos artistas la inmortalizaron contemplando la luna mientras escribía. La obra pronto se convirtió en un clásico de la literatura japonesa y en una de las primeras novelas psicológicas. Murasaki reflejó en su obra a una sociedad en decadencia que había relegado a la mujer a un oscuro segundo plano y la había hecho más que dependiente de un mundo patriarcal. Su prestigio como escritora y poeta, que ya era grande, empujó al emperador Ichijô a introducirla en la corte de su esposa Akiko en el año 1013. Si se acepta como válida la fecha de su muerte el año 1014 ciertamente disfrutó muy poco tiempo de aquella nueva vida. Es considerada una de las “Treinta y seis inmortales” de la poesía

japonesa. Se desconoce cuál era su nombre real, ya que Murasaki es un apodo en referencia al principal personaje femenino del *Genji Monogatari* y Shikibu parece ser una mención a su nivel social y familia. Antes de morir, Murasaki dejó para las letras universales otra gran obra, el *Diario de Lady Murasaki*, una obra autobiográfica y una colección de 128 poemas.[iii] En la actualidad, en Japón, su obra es fuente de inspiración para *mangas* y *anime* muy apreciados por los jóvenes.

Sherezade

Sherezade, (Sahrazad)[iv], la madre mítica de las relatoras, a quien se le atribuye haber contado las historias de las *Mil y una noches*[vvi] a su hermana Dunyazad, en presencia del rey Sahriyar, para salvar su vida. A lo largo de los cuentos relatados, Sherezade describe a personajes como el rey de los Genios o el califa Harun al-Raschid y sus fastuosos banquetes, mostrando la riqueza y la magia de la cultura y la civilización del Oriente musulmán.

Los cuentos son interminables porque uno lleva a otro como si formaran un rosario que, al repetir la cuenta de lo ya contado, añade otra historia que sí se parece, pero no es igual y eso se debe a que es narrada por una mujer. Y, ¿qué es lo que han hecho las escritoras durante miles de años? Escribir, narrar, contarse a sí mismas una historia en busca de la propia que las salve y les devuelva la imagen que perdieron frente al espejo del mundo y, al encontrarla, recuperar la memoria ancestral de la *palabra* que las recrea. Sherezade traspasó la barrera de cuentacuentos y se convirtió en mito al volver *sacro* el arte de contar.

Una fractura desde el feminismo árabe: a propósito de Fatema Mernissi, artículo escrito por Edwar Javier Ordóñez, en el párrafo titulado "Sherezade en escena*"*, Mernissi

escribe: «Las mil y una noches narra entre otras cosas el adulterio de las esposas de Sahriyar y de su hermano menor Sah Zamán, así como el asesinato de ellas y el de otras tantas mujeres del reino. Sahriyar ordena asesinar en la mañana siguiente a la boda a cada mujer con la que decidió casarse. El "duelo" no resuelto (pareciera que el engaño sigue presente en cada mujer esposada que pasa la noche con él) y el poder (mecanismos políticos y económicos para imponer su voluntad ante la de los demás) impuestos a su figura pública justifican tales asesinatos. Pero el texto se abre a más historias gracias a Sherezade (nombre persa que traduce hija de la ciudad), hija del visir del rey que pide ser esposa de este por voluntad propia: "Por Alah, padre. Cásame con el rey porque si no me mata. Será la causa de rescate de las hijas de los musulmanes y podré salvarlas de entre las manos del rey" (Mardrus, 2007, p. 112). Sherezade tiene un plan con el que confía salir viva: contar historias con tal efecto y gusto que cautivarán al rey y seguirlas contando hasta que el rey le perdone la vida. Así lo imagina Mernissi: Curaría el alma atormentada del rey hablándole de las cosas que les habían pasado a otros, simplemente. Lo llevaría a tierras lejanas para que observara costumbres ajenas y se acercase más a su propia enajenación interior. Lo ayudaría a ver su propia prisión, su odio obsesivo hacia las mujeres. Sherezade estaba segura de que si conseguía que el rey se viera a sí mismo, él desearía cambiar y amar más (Mernissi, 2000, p. 18). Pero ¿por qué iba a ser efectivo dicho plan? ¿Por qué la palabra sería eficaz? Hay dos razones que quisiera destacar. La primera estriba en que las historias evocan realismo; la segunda es el temple de ánimo para negociar cara a cara con el verdugo. Sherezade era una gran autodidacta: "Había leído libros, historias, biografías de los antiguos reyes y crónicas de las naciones antiguas. Se dice que había llegado a reunir mil volúmenes referentes a la historia de los pueblos extinguidos, de los antiguos reyes y de los poetas" (Mernissi, 2006, p. 59). Es decir, su palabra fue educada. Entonces, si Sherezade evoca historias que conjugan elementos

reales es porque su palabra es inteligente. Cabe destacar que la palabra no sirvió exclusivamente para salvar su vida, sino también la vida de las demás mujeres que llegasen a desposarse con el rey y la propia vida del rey. La otra facultad es su temple para estar frente al verdugo sin perderse. ¿Quién ante la muerte no pierde los estribos? Perderse algún detalle del verdugo o tener alguna duda durante la ejecución del plan podría significar su condena a muerte»[vii] (Ordoñez. 2012)

Inspirada en la obra de las *Mil y una noches* escribí el siguiente poema:

LOS SUEÑOS

I

El hombre eleva su plegaria al cielo

la almohada del Califa guarda el color de la sangre

amor y muerte copulan en el lecho de la venganza.

Cada noche una flor se abre y, al día siguiente, es deshojada.

La luna recoge su velo descubriendo el rostro del día

en el aire la voz se pierde y cae sobre la cabeza

como rocío.

El sueño escapa por los huecos del odio

ojos abiertos miran la oscuridad del alba

—esperanza de los ciegos de sentir al sol—

juegan la partida del miedo.

Reina y Alfil frente al rey en su torre,

ella sabe el final del juego

las palabras hechas peones, adelantan.

PALABRA DE ARENA

II

La noche camina con paso lento en el cielo de seda y damasco

por el balcón real escapan las palabras

de la mujer cuentacuentos,

es su voz destello de mil y un arenas

desafiando a la oscuridad.

La alfombra vuela en círculos sobre la cabeza del Califa

él quiere atraparla y poseerla,

ella escapa, se refugia tras la luna y las estrellas.

Cuarenta ladrones caminan en círculo,

han olvidado la palabra mágica

el tesoro quedó sellado por el arte de Sésamo

bajo las arenas doradas del desierto.

AMANECER

III

La reina avanza escoltada por el alba

las palabras —arenas dentro del reloj—

se agotan.

Otra historia surge de la memoria ancestral

fuego nocturno alimentado por la vida.

El Califa escucha y mira al cielo

teme por no saber el final de la historia

ha perdido la cuenta de los días entre lámparas mágicas

y ladrones extraviados.

Ella, la que heredó la culpa sigue hablando

su voz es sortilegio embriagador

más fuerte que los vinos de Persia,

que las voces de las sirenas y el canto de las cigarras.

Simbad vence los peligros del mar

y encuentra el valle de las perlas y diamantes,

él, narra su propia historia al joven, por cien monedas

la mujer contadora lo hace, por salvar la vida.

El juego llega a su fin, la luz del alba tiñe al cielo

la reina avanza en el tablero de los sueños,

el rey, atrapado por la arena de palabras

presiente la derrota.

Amanece, ella cierra los labios, él abre sus brazos

el perdón y el amor se reconcilian

el día siguiente contará la historia…1002

Laura Hernández Muñoz

Christine de Pizan (1364-1430)

Fue en el siglo XIV cuando por primera vez una mujer pudo ganarse la vida escribiendo. Esa mujer, Christine de Pizan, se convirtió en la primera escritora profesional de la historia gracias a su tenacidad y fuerza de voluntad. No sólo eso, Christine pasó a la

historia como una gran defensora de los derechos de las mujeres en la sociedad. (Ferrer, 2012)

Christine nace en Venecia en 1364. Su padre, Tomasso da Pizano, era un médico y astrólogo italiano que había llegado a la corte de Carlos V como asesor del monarca francés acompañado de su mujer y su hija de cuatro años. Tomasso se dio cuenta de la inteligencia de la niña y comenzó a instruirla enseñándola a leer y escribir, esto provocó un conflicto con su esposa, quien preparaba para Christine un futuro acorde a una dama de la corte, bien casada y con muchos hijos. La insistencia de Tomasso hizo que la madre de Christine aceptara a regañadientes una educación especial para su hija.

Cuando Christine tenía quince años se casó con un notario y secretario del rey francés. Etienne de Castel que también alentó a su joven esposa a continuar escribiendo e investigando rodeada de libros y eruditos de la corte.

Christine había conseguido un excepcional equilibrio en su mundo femenino. Estaba casada y tenía tres hijos, papel que combinaba a la perfección con sus estudios y sus escritos. Pero esta vida idílica se truncó con la muerte de uno de sus hijos y la prematura desaparición de su padre y su marido. Con veinticinco años se convertía en una joven viuda con dos hijos y una madre a su cargo y con graves problemas económicos. La primera respuesta a aquella triste situación era un nuevo matrimonio; la segunda, el claustro.

Sorprendentemente, Christine no aceptó ni una ni otra, sino que tomó una tercera y valiente alternativa: seguir escribiendo. Su perseverancia dio pronto sus frutos. Miembros de la corte solicitaron de Christine una elegía de Carlos V. Nacía así *El libro de los hechos y las buenas costumbres del sabio rey Carlos V*, la primera obra escrita por encargo y que dio a Christine una importante recompensa económica.

Convertida en una escritora en mayúsculas, Christine de Pizan mantuvo a la familia que le quedaba con su obra. Una obra que pasó de la temática amorosa a temas más comprometidos como la filosofía, la política, la historia, la moral o el derecho de la mujer en la sociedad. Su obra es considerable en la que destacan los libros: *Balada de amor*, donde expresa todo el amor que siente por su esposo Etienne. En el año de 1399, escribe *Epístola del Dios amor* y en 1400, dos ensayos, *Dechado de Poissy* y *Debate de los dos amantes*. (Ferrer, 2012)

Escribió algunas obras con tintes autobiográficos como *L´Advision de Christine* y *El libro del cambio de fortuna. Proverbios Morales, Enseñanzas morales a mi hijo Juan Castel o el Libro de las tres virtudes.* La *Ciudad de las damas*, (1405) su obra más representativa, es un alegato a favor de la mujer para la que reclama un lugar en el mundo, así como una clara crítica a la misoginia imperante en aquel mundo medieval. (Pizan, 1995)

Christine asiste a la guerra civil que se da en Francia, a partir del año de 1410 entre los borgoñeses y los armañacs. Escribe dos libros: *Lamentaciones sobre la guerra civil* y *El libro de la paz.* Ante la caótica situación que vive París por la guerra, Christine abandona la ciudad en 1412, se refugia en el convento de Poissy, donde se encuentra su hija. Lleva una vida interior tortuosa en el convento y durante diez años deja de escribir. Sin embargo, un hecho hace que vuelva a escribir: la hazaña de Juana de Arco, la doncella que dirige las tropas francesas y libera Orleans de las manos de los ingleses. Christie le dedica el libro *Le ditie de Jaehanne dÁrc*. Fue su última obra (Merino, 2015). Muere en Poissy a los 66 años de edad. Más de cinco siglos han pasado desde que Christine de Pizan reclamara para su género respeto y dignidad. Después de todo este tiempo, sigue sorprendiendo cómo en plena Edad Media una mujer no sólo vivió de sus ideas, sino que las perpetuó a lo largo de los siglos. (Ferrer, 2017)

Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695) La décima musa

El Siglo de Oro de las letras y las artes hispanas dejó muchos nombres masculinos de grandes escritores, pintores, artistas en general pero, como siempre, pocos nombres femeninos. Sor Juana Inés de la Cruz no fue sólo uno de esos pocos nombres escogidos; además de ser una de las mujeres escritoras más importantes del siglo XVII fue una ferviente defensora del derecho de las mujeres a acceder a la intelectualidad.

Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana nació el 12 de noviembre de 1651 en San Miguel Nepantla. Su padre fue don Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca, un militar español del que poco se conoce. Su madre, doña Isabel Ramírez de Santillana, era una mujer de origen criollo que dirigía una alquería. (Ferrer, 2011)

Sor Juana aprendió a leer a los tres años con la ayuda secreta de su hermana mayor. El hecho de vivir con su abuelo materno Pedro Ramírez, en la hacienda de Panoayan, quien poseía una vasta biblioteca, ayudó que la pequeña Juana fuera una intelectual precoz. Con cinco años sabía escribir, a los ocho escribió una *loa* para la fiesta del Corpus e insistía a su madre que le diera permiso de ir a la Universidad en la ciudad de México disfrazándose de hombre. Juana aprendió la lengua náhuatl con los indígenas que trabajaban en la hacienda[viii].(Chávez, 1970, pp.6-7).

En 1656, a la muerte de su abuelo, su madre envió a Juana a vivir con su hermana María Ramírez, esposa del acaudalado Juan de Mata, en la capital mexicana, donde entraría en contacto con maestros que le enseñarían diferentes disciplinas. En 1664 Juana fue invitada por el virrey Antonio Sebastián de Toledo y su esposa doña Leonor Carreto a formar parte de la corte virreinal como dama de compañía de la virreina. Pronto se ganó la estima y respeto de la corte, sobre todo tras un examen al que se vio sometida ante un grupo de sabios humanistas, a quienes dejó maravillados por su inteligencia y cultura al

contestar las preguntas planteadas. Durante este periodo su producción poética y lírica fue ampliamente aplaudida.

Cansada de la vida cortesana en la que conoció la fama, la adulación, el amor y la desilusión, Juana decidió ingresar al convento de San José de las Carmelitas Descalzas en 1667, ahí duró tres meses y se salió por la dureza de las reglas que afectaron su salud. Posteriormente ingresó la orden de San Jerónimo en el convento de Santa Paula, donde profesó el 24 de febrero de 1669. En este convento Sor Juana desempeñó los oficios de: contadora, archivista y, por castigo, de cocinera.

En Santa Paula permanecería el resto de su vida. En su celda, que era individual y espaciosa, recibía a importantes poetas e intelectuales y personajes destacados de la vida del virreinato. Vetado el acceso de las mujeres a la formación universitaria, Sor Juana no desistió en su empeño de seguir estudiando y continuó su aprendizaje de manera autodidacta; en su celda acumuló más de 4,000 volúmenes, instrumentos musicales, mapas e instrumentos de medición que la llevaron a tener conocimientos profundos de astronomía, lengua, historia, teología, matemáticas, filosofía, mitología, música, pintura y cocina.

Sor Juana practicó y ensayó múltiples formas de poesía; escribió villancicos, redactó alegatos en defensa de los desfavorecidos. De su pluma salieron grandes obras cuya fama resonaba por todas partes. Entre los escritos en prosa que se han conservado cabe señalar la *Respuesta a Sor Filotea de la Cruz*. El obispo de Puebla, Manuel Fernández de la Cruz, había publicado en 1690 una obra de Sor Juana Inés, la *Carta athenagórica*, en la que la religiosa hacía una dura crítica al “Sermón del Mandato” del jesuita portugués Antonio Vieira sobre las “finezas de Cristo”. Pero el obispo había añadido a la obra una *Carta de Sor Filotea de la Cruz*, es decir, un texto escrito por él mismo bajo ese pseudónimo en el que, aun reconociendo el talento de Sor Juana Inés, le

recomendaba que se dedicara a la vida monástica, más acorde con su condición de monja y mujer, antes que a la reflexión teológica, ejercicio reservado a los hombres. En la *Respuesta a Sor Filotea de la Cruz* (es decir, al obispo de Puebla), Sor Juana Inés de la Cruz da cuenta de su vida y reivindica el derecho de las mujeres al aprendizaje, pues el conocimiento "y al fin resuelve, con su prudencia, que el leer públicamente en las cátedras y predicar en los púlpitos, no es lícito a las mujeres; pero que el estudiar, escribir y enseñar privadamente, no sólo les es lícito, pero muy provechoso". (De la Cruz, s.f. p.15). La *Respuesta* es además una bella muestra de su prosa y contiene abundantes datos biográficos, a través de los cuales podemos concretar muchos rasgos psicológicos de la ilustre religiosa. Pero, a pesar de la contundencia de su réplica, la crítica del obispo de Puebla la afectó profundamente, tanto que, poco después, Sor Juana Inés de la Cruz vendió su biblioteca y todo cuanto poseía, destinó lo obtenido a beneficencia y se consagró por completo a la vida religiosa.

Sor Juana mostró a lo largo de su vida una increíble generosidad y solidaridad hacia las mujeres a las que animó a seguir sus pasos intelectuales. Su amor al prójimo la llevó a no abandonar a sus hermanas en religión cuando en 1695 una plaga afectó a un gran número de religiosas. Ella misma terminaría sucumbiendo a la enfermedad. Moría el 17 de abril de aquel mismo año.

La poesía del Barroco alcanzó con ella su momento culminante y al mismo tiempo introdujo elementos analíticos y reflexivos que anticipaban a los poetas de la Ilustración del siglo XVIII. Sus obras completas se publicaron en España en tres volúmenes: *Inundación castálida de la única poetisa, musa décima, Sor Juana Inés de la Cruz* (1689), *Segundo volumen de las obras de Sor Juana Inés de la Cruz* (1692) y *Fama y obras póstumas del Fénix de México* (1700), con una biografía del jesuita P. Calleja.

Sor Juana Inés de la Cruz ocupó, junto con Juan Ruiz de Alarcón y Carlos de Sigüenza y Góngora, un destacado lugar en la literatura novohispana. En el campo de la lírica, su trabajo se adscribe a los lineamientos del barroco español en su etapa tardía. La producción lírica de Sor Juana, que supone la mitad de su obra, es un crisol donde convergen la cultura de una Nueva España en apogeo, el culteranismo de Góngora y la obra conceptista de Quevedo y Calderón. (Bernal, 2015).

Georgina Sabat nos dice de Sor Juana que no sólo fue *la mejor cultivadora de las letras, fue también la mejor exponente de lo que llamamos "feminismo" o, si se prefiere, "protofeminismo"* (Morant, 2006, p.712). Sor Juana apoyó el acceso de las mujeres al estudio defendiendo el carácter abstracto del pensamiento: “el ser valientes y sabias es resultado de las acciones del alma y esta no es hombre ni mujer, sino ente universal*”*. (De la Cruz, 1951, pp. 335-359).

REDONDILLAS

Hombres necios que acusáis
a la mujer sin razón,
sin ver que sois la ocasión
de lo mismo que culpáis:
si con ansia sin igual
solicitáis su desdén,
¿por qué queréis que obren bien
si la incitáis al mal?
Cambatís su resistencia
y luego, con gravedad,
decís que fue liviandad

lo que hizo la diligencia.

Parecer quiere el denuedo

de vuestro parecer loco

el niño que pone el coco

y luego le tiene miedo

(De la Cruz, J. 1951)

Bibliografía

Alatorre, A. (2007). *Sor Juana a través de los siglos*, México: El Colegio de México.

Álvarez, J. (2017). "Enheduanna, la sacerdotisa acadia considerada la primera escritora conocida". *La brújula verde.* Recuperado de: https://www.labrujulaverde.com/2017/11/enheduanna-la-sacerdotisa-acadia-considerada-la-primera-escritora-conocida

Bernal, N. (2015). "Biografía De Sor Juana Inés de la Cruz". *Prezi.* Recuperado de: https://prezi.com/vy3foehhgq6h/biografia-de-sor-juana-ines-de-la-cruz/

Chávez, E.A. (1970). *Sor Juana Inés de la Cruz: Ensayo de psicología*. México: Porrúa.

De la Cruz, J. (1951) *Primero sueño.* En Obras completas. (Vol. 1) Alfonso Méndez Plancarte (Ed.) México: Fondo de Cultura Económica.

_____ (s.f.) *Respuesta a Sor Filotea*. Recuperado de: //bibliotecadigital.tamaulipas.gob.mx/archivos

Encyclopaedia Britannica. (2018). "Murasaki Shikibu". Recuperado de: https://www.britannica.com/biography/Shikibu-Murasaki

Ferrer, Sandra. (2011-2012). "Mujeres en la Historia. Breves biografías sobre mujeres que escribieron alguna página de la Historia". *Wordpress*. Recuperado de: https://sandraferrervalero.wordpress.com/

Klimczak, N. (2016). "Los cantos a los dioses de la poetisa sumeria Enheduanna: la primera escritora de la historia" en *Ancient origins.* Recuperado de: http://www.ancient-origins.es/noticias-general-historia-personajes-famosos/los-cantos-los-dioses-la-poetisa-sumeria-enheduanna-la-primera-escritora-la-historia-003609?nopaging=1

Mardrus, J. (2007). *El libro de las mil noches y una noche*. Navarra: Cátedra.

Merino, E. (2015). "Cristina de Pizán, una feminista en la Edad Media". *Revista esfinge.* Recuperado de: https://www.revistaesfinge.com/filosofia/filosofos/item/1252-cristina-de-pizan-una-feminista-en-la-edad-media

Mernissi, F. (2000). *Sueños en el umbral: memorias de una niña del harén.* Buenos Aires: Muchnik.

_____ (2000a). *Marruecos a través de sus mujeres*. Madrid: Oriente y Mediterráneo.

_____ (2006). El harén en Occidente. Madrid: Espasa Calpe.

Morant, I. (2006) *Historia de las mujeres en España y América Latina.* Madrid: Cátedra.

Paz, O. (1982). *Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe*. México: Fondo de Cultura Económica.

Perkins, D. (2000). *Encyclopedia of China: The Essential Reference to China, Its History and Culture*. (1st ed. 1999) Dorothy Perkins and Roundtable. New York: Roundtable Press.

Pizan, C. (1995). *La Ciudad de las Damas*, Marie-José Lemarchand (trad.), Madrid: Siruela.

Woolley, C. (1926). *Revista del Anticuario #6,* pl. LIV b.

Woolley, L. (1928). "Inscripciones reales de Ur". *Textos y placas de excavación Ur*, (Vol. 1). Misión conjunta de la Expedición arqueológica británica y la Universidad de Pensilvania

Xirau, R. (1997). *Genio y figura de Sor Juana Inés de la Cruz*. México: El Colegio Nacional.

Notas

[i] Gipar o Giparu, "Cámara nocturna (o negra), donde Enki-Ea y los grandes dioses dictaban los destinos anualmente, en su templo Eenqurra de Eridu. Diccionario sumerio-acadio elarcadelosdioses.wordpress.com

[ii] Ban Zhao /Pan Chao /Cao Dagu / *Images of Women in Chinese Thought and Culture: Writings from the Pre-Qin Period through the Song Dinasty* (Robin R. Wang) / *Precious Records: Women in China's Long Eighteenth Century* (Susan Mann) / Wikipedia.

[iii] La traducción (1935) de *La historia de Genji* por Arthur Wale es un clásico de la literatura inglesa. *El Diario de lady Murasaki Shikibu* está incluído en *Diarios de las Damas de la corte del antiguo Japón* (1935), traducido por Annie Shepley Ōmori y Kōchi Doi. Edward Seidensticker publicó una segunda traducción de *La Historia de Genji* en 1976.

[iv] Las formas más tempranas del nombre son Šērzād —شیرزاد, «nacida de león», del persa شیر *šēr*, «león» y زادن *zādan* «engendrar, procrear»— según Al-Masudi y, según Ibn al-Nadim, Šahrāzād —شهرآزاد, «la de noble reino», del persa شهر *šahr*«ciudad, reino, dominios» y آزاد *āzād*, «noble, libre».

[v] *Encyclopedia of women in the Ancient World (Joyce E. Salisbury)/Sacred places of goddess. 108 destinations (Karen Tate)/Women's political & social thought. An anthology (Hilda L. Smith y Berenice A. Carroll)/Ishtar(Louise M. Pryke)/Enheduanna, daughter of king Sargon, princess, poet, priestess (2300 B.C.)* (Janet Roberts en Transoxiana)/Wikipedia

[vi] Esta es la idea principal que da forma a *Las Mil y Una Noches*, la gigantesca recopilación de cuentos árabes que todos conocemos y que tiene una estructura poco ortodoxa. Porque *Las Mil y Una Noches* no es una novela, sino un conjunto de historias que fueron pasadas al papel por distintos traductores y escritores, y en distintos momentos. *Las Mil y Una Noches* es el resultado de siglos de compilaciones por varios autores, si bien se reconoce a Abu Abd-Allah Muhammad el-Gahshigar como principal cuentista, hacia el S. IX. Es curioso apuntar también que los cuentos de Aladino y Alí Babá fueron incluidos en *Las Mil y Una Noches* por el escritor francés Antoine de Galland en el S.XVIII, tras haberlos escuchado por las calles de Aleppo. Las historias que los más viejos contaban a los niños terminaron plasmándose en el papel gracias al trabajo de el-Gahshigar y de otros escritores, quienes tradujeron esos cuentos llegados desde la India,

Irak, Persia, Afganistán, Tajikistán o Uzbekistán. Una vez convertidos en escritos, esas historias que habían pasado de generación en generación oralmente se quedaron para siempre en las bibliotecas del mundo, y en el S.XIX llegaron a Occidente. En España, las traducciones de Juan Vernet y Rafael C. Asséns, escritas directamente del árabe, así como la de Blasco Ibáñez, que tradujo la versión de Mardrus.

[vii] Edward Javier Ordóñez. Licenciado en Filosofía por la Universidad del Valle. Psicólogo por la Universidad San Buenaventura Cali. Magíster en filosofía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Doctorando en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Catedrático en la Global Talent University, Puebla, México. Docente investigador de la Universidad Unimetropolitana de Monterrey. Correo electrónico: edward.javier11@gmail.com. * Este artículo de reflexión es producto de la estancia investigativa (5 de enero de 2012 a 2 de julio 2012) en la Universidad Carlos III de Madrid, España, para la realización del proyecto “Acerca del multiculturalismo como reto de la sociedad por venir” con la tutoría del doctor Carlos Thiebaut Luis-André y financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México, (CONACyT). Convocatoria 290604, CVU. 376950

Jeannette Cabrera Molinelli

LA PALABRA COMO FUSIL

MESA REDONDA NÚM. 7

ENCARNI MOLINELLI

XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESCRITORAS – MARRUECOS 2018 – EN HONOR A FÁTIMA MERNISSI

TETUÁN, DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE DE 2018

PUERTO RICO

LA PALABRA COMO FUSIL

Jeannette Cabrera Molinelli **Mesa Redonda Núm. 7**

<u>Trasfondo Histórico</u>:

Puerto Rico ha sido una colonia de los Estados Unidos desde el 1898. Antes del cambio de soberanía, fue una colonia de España durante 405 años (1493). Considerados como una propiedad, el gobierno americano decidió que no podemos hacer comercio con ningún otro país en el mundo. Como grandes consumistas, Puerto Rico representa un renglón muy importante en la economía de los EEUU.

En los últimos años, Puerto Rico ha tenido situaciones muy particulares: Tenemos un Gobernador escogido por el mismo pueblo, aunque con un margen muy corto, que ha resultado ser una decepción, aún para los de su propio partido.

El gobierno Federal nombró una Junta de Control Fiscal, que toma decisiones sobre nuestro presente y futuro, con todos los derechos para tomarlas como gusten, pero están exentos por la ley de la posibilidad de ser demandados por ocasionar daño al país.

Esos son quienes mandan, deciden, venden, compran, y nos hacen responsables de pagar con nuestro trabajo y sudor, lo que quieran. El pueblo no tiene poder decisional alguno. Su único recurso es hacer demostraciones, marchas, ponencias, escritos en la prensa y los medios que, de no ser lo suficientemente fuertes y contundentes, se quedan en algo efímero o líquido, posiblemente se evaporan y desaparecen.

Las mujeres son y siempre han sido las que han demostrado tener, con su palabra incisiva y certera, un bisturí que puede llegar a ser tan fuerte y contundente como un fusil.

A través de la palabra, han sabido presentar la lucha, inquietar al pueblo e invitarlo a presentarle frente, convirtiéndose en parte de su historia.

Hablan las Mujeres:

En el 1868, cuando éramos propiedad de España, Lola Rodríguez de Tió[1], inspirada por Ramón Emeterio Betances en su lucha por la independencia, escribió la letra de La Borinqueña. Decía Lola:

¡Despierta, borinqueño
que han dado la señal!
¡Despierta de ese sueño
que es hora de luchar!
A ese llamar patriótico
¿No arde tu corazón?
¡Ven! Nos será simpático
el ruido del cañón.
Ya el tambor guerrero
dice en su son,
que es la manigua el sitio,
el sitio de la reunión,
de la reunión…
de la reunión.
El Grito de Lares
se ha de repetir
y entonces sabremos
vencer o morir.

…Nosotros queremos
ser libre ya,
y nuestro machete
afilado está.
Y nuestro machete
afilado está.

[1] Nace 14 septiembre 1843, San German. Muere 10 noviembre 1924, La Habana, Cuba. Primera mujer reconocida en Latinoamérica como poeta. Defensora de los derechos de la mujer, comprometida con la abolición de la esclavitud y la independencia de PR.

…No hay que temer, riqueños
al ruido del cañón
que salvar a la patria
es deber del corazón!
Ya no queremos déspotas.
caiga el tirano ya,
las mujeres indómitas
también sabrán luchar.
Nosotros queremos
la libertad
y nuestro machete
nos la dará…
y nuestro machete
nos la dará…

En el 1898, los Estados Unidos invadió a Puerto Rico, convirtiéndonos en una colonia. El himno revolucionario de Lola Rodríguez de Tió fue modificado, atemperando su letra a la unión con la nación americana. Se prohibió cantar la lírica de Lola, convirtiendo el hecho en un delito.

En 1879, nació Luisa Capetillo[2]. Autodidacta, aprendió el idioma francés de su madre, que era francesa. Trabajó como Lectora en las fábricas de tabaco en Arecibo, y fue ahí cuando se unió a la Federación de Torcedores de Tabaco. Viajó por toda la isla organizando a las mujeres, luchando por mejores condiciones de trabajo. Fue partidaria del amor libre, la escuela racionalista, el espiritismo, el vegetarianismo y el ejercicio como estilo de vida. En 1904 escribió varios ensayos importantes sobre el feminismo. Decía:

[22] Nace 28 octubre 1879, Arecibo. Fallece de tuberculosis, 10 octubre 1922, en Arecibo.

"La tiranía como la libertad, no tiene patria, como tampoco los explotadores ni los trabajadores. (Mi Patria es la libertad, obras completas.)

"La mujer como factor importante en la civilización humana, es digna de tener toda la libertad." (Mi Patria es la libertad, obras completas.)

"La ignorancia es la causa de los mayores crímenes e injusticias. "

"Unas manos útiles son preferibles a unas simplemente bellas."

"Si la mujer estuviera convenientemente ilustrada, educada y emancipada de formulismos rutinarios, la política de los pueblos sería distinta. Se puede ser instruido pero no educado. La educación es muy bella y necesaria. En ella está basada la armonía de la familia y los pueblos."

"Mujeres de todas las posiciones: defendéos, que el enemigo es formidable, pero no le temáis, que según es el tamaño, es su cobardía."

"El que no sufre, o avanza."

Luisa vestía como hombre, con pantalones y corbata, por lo que fue enviada a la cárcel por considerarse un crimen (1919), pero al poco tiempo el juez le quitó los cargos. Esto causó el rechazo social en el mundo literario y el gobierno. Murió pobre y abandonada, enferma de tuberculosis.

No fue hasta los años 70 del siglo XX que pasó a ser reconocida en PR como ícono de las luchas libertarias.

Julia Constancia Burgos García[3], mejor conocida como Julia de Burgos, nació en un barrio pobre del pueblo de Carolina. Su poesía es romántica, muy atada a la naturaleza. Con su poesía, atacó a los que discriminaban contra los negros, los dueños del

[3] Nace 17 febrero 1914, en Carolina. Muere 6 julio 1953, en Nueva York. Secretaria General de las Hijas de la Libertad, una rama del Partido Nacionalista Puertorriqueño. Activista de los Derechos Civiles y de los Escritores Afrocaribeños.

poder, los capitalistas, y reafirmó su pensamiento feminista. Fue parte del Partido Nacionalista, por lo que trabajó convencida de la necesidad de la libertad. Visitó pueblos acompañando a los líderes, muchos de ellos poetas y escritores de renombre tales como Antonio Corretjer, Nemesio Canales, y Antonio Matos Paoli.

Ay, ay, ay, de la grifa negra (extracto)

…

…Dícenme que mi abuelo fue el esclavo
por quien el amo dio treinta monedas.
Ay, ay, ay, que el esclavo fue mi abuelo
es mi pena, es mi pena.
Si hubiera sido el amo,
sería mi vergüenza;
que en los hombres, igual que en las naciones,
si el ser el siervo es no tener derechos,
el ser el amo es no tener conciencia.
Ay, ay, ay, los pecados del rey blanco
lávelos en perdón la reina negra.
Ay, ay, ay, que la raza se me fuga
y hacia la raza blanca zumba y vuela
hundirse en su agua clara;
tal vez si la blanca se ensombrará en la negra.
Ay, ay, ay, que mi negra raza huye
y con la blanca corre a ser trigueña;
¡a ser la del futuro,
fraternidad de América!

En su última poesía, escrita en un hospital en Welfare Island, escribió su decepción con la falsedad de la nación americana.

Adiós, desde Welfare Island

Tiene que ser desde aquí,
en este preciso instante,
mi grito hacia el mundo.
La vida quedó olvidada en algún lugar,
buscando refugio en las profundas lágrimas
y la tristeza,
sobre este gran imperio de soledad
y tinieblas.
¿Dónde quedó la voz de la libertad?
La libertad de reír,
La libertad de moverse,
¿sin el pesado fantasma de la desesperación?

¿Dónde quedó la forma de la belleza,
inmovible en su velo, puro y sencillo?
¿Dónde quedó el calor celestial,
derramando sueños de amor en espíritus quebrados?
Tiene que ser desde aquí,
en este mismo instante,
mi llanto al mundo.
Mi llanto que ya no es mío,

sino de ella y de él, eterno,

mis compañeros del silencio,

los fantasmas de mi tumba.

Tiene que ser desde aquí,

olvidada pero firme,

entre camaradas silenciosos,

desde lo más profundo de Welfare Island,

mi grito de adiós al mundo.

—El último poema de Julia de Burgos.

Goldwater Memorial Hospital. Welfare Island – N.Y.C. February 1953.

<u>Mercedes Negrón Muñoz[4], conocida como Clara Lair</u>, nacida en el 1895, precursora del feminismo en la poesía puertorriqueña. Murió en el 1973.

...Y el andrajo de pajas del pobre caserío,

y el andrajo de gente y el escuálido río,

y los pueblos cuadrados con la iglesia en el centro

y el cementerio junto: Estanques muertos dentro

del perenne bullir y saltar de las olas,

perenne ante mi alma impaciente y a solas.

Por doquiera que voy, por doquiera que vaya,

en el vaho soporoso de mestizo y quincalla...

La misma semimuerta vida del pueblo atado

[4] Nace el 8 de marzo 1895, en Barranquitas. Fallece 26 agosto 1973, en San Juan. Poeta y ensayista. Fue considerada precursora del feminismo y escritora postmodernista del siglo 20. Su primer seudónimo es Hedda Gabler, nombre de la protagonista feminista de Ibsen.

rodeado por el mar implacable, de costado a costado...

¡Y mi amor en tinieblas sollozando escondido,

como un triste y oculto coquí despavorido!

Dolores Lebrón Sotomayor, conocida como Lolita Lebrón[5], nació en un barrio muy pobre del pueblo de Lares, en el 1919. Era una nacionalista puertorriqueña, que fue sentenciada a 25 años de prisión por intento de asesinato y otros crímenes, luego de haber intentado asaltar a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en el 1954, en herir a cinco miembros del Congreso. El presidente James Carter la indultó en el 1979. Líder del Partido Nacionalista, luchó por la independencia, los derechos de los trabajadores, el discrimen contra los puertorriqueños de lo que fue testigo mientras trabajaba en Nueva York, la igualdad de las mujeres, y en contra de que el Servicio Naval de los EEUU tomara la isla de Vieques para sus ejercicios de guerra. Lolita era reconocida por su palabra fuerte y pasional en contra de la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico. A pesar de no haber recibido una educación formal, su vocabulario era extenso y nutrido, apelaba a los sentimientos de los trabajadores, las mujeres y sus críos, y las personas mayores. Mientras estuvo encarcelada, escribió varios discursos que fueron leídos en actividades nacionalistas, ensayos para la prensa, poesía y relatos sobre el hombre en la pobreza, y lo que ella llamaba "avisos para las mujeres".

En su poesía desde la celda, titulado De sándalo en la celda:

¡Vamos!

¡Vamos a romper

[5] Nace 19 noviembre 1919, en Lares. Muere 1 agosto 2010. Nacionalista puertorriqueña. Poeta.

las cadenas del tirano!

¡Surjan los batallones!

¡Abra paso

todo libertador

de nuestra raza!

¡Aquí están

AZADAS Y FUSILES,

FLECHAS Y BALAS,

LANZAS,

MACHETES,

Y ESPADAS!

¡Raza de héroes!

Nuestra SANGRE reclama

valor y sacrificio

por la Patria!

¡Ya sube la marca

en nuestra plaza!

¡Se levantan las ROCAS

en la rosa y el alma

de Mariana!

¡Adelante, Boricua!

¡Surge el ASTRO
iracundo y triunfal
de la jornada!

Mariana…Mariana Bracetti[6], mujer revolucionaria durante El grito de Lares, movimiento para derrocar el gobierno español en Puerto Rico y designar la isla como República Soberana. Fue quien cosiera la bandera de Puerto Rico en el 1860.

Hoy, Puerto Rico sigue siendo una colonia. Cada día más, el movimiento feminista se fortalece, se crean grupos nuevos tales como Movimiento Amplio de Mujeres de PR, Nosotras Paramos, Colectiva Feministas en Construcción, y otros.

La Junta de Control Fiscal antes mencionada, ha hecho cambios perjudiciales para el pueblo en casi todos los renglones importantes: en la educación, el empleo, la seguridad del país, los asuntos ambientales, los servicios de infraestructura y la economía. Ha cerrado escuelas, reducido la jornada laboral de los maestros, cortado las pensiones de los empleados de gobierno incluyendo maestros, aumentado los impuestos, contratado personas extranjeras pagándole hasta medio millón de dólares para empleos hasta innecesarios, dado contratos millonarios a amigos desconocidos por el pueblo, mientras que por otro lado, ha quitado beneficios previamente adquiridos hasta a los retirados.

Casi todos los Alcaldes de los pueblos han sido escogidos con el dedo. La corrupción y el interés económico personal o del partido andan rampantes en las oficinas municipales.

Han sido las mujeres las que han hecho las demandas y reclamos, exigiendo hasta la separación de algunos de sus Alcaldes, utilizando la única arma que tienen en las manos: la palabra.

Luego vino el descubrimiento de que cierto Alcalde de uno de los pueblos principales, es un abusador sexual. El hombre ejercía su poder hegemónico para exigir favores sexuales especiales a cambio de mejores salarios, o de más altos puestos en la

[6] Mariana Bracetti, 1825-1903, patriota y líder del movimiento de la independencia de Puerto Rico, previo al cambio de Soberanía.

Alcaldía. El sexto piso del edificio donde estaban las oficinas municipales, era un apartamento solo para él, con una cama King, baño recubierto en mármol con llaves de oro, barra con vinos y bebidas caras, con todas las comodidades para pasarlo bien. Cuando él quería, con solo pedirle a la empleada que pasara por allí y cerrara la puerta, bastaba.

Y hasta ahí soportaron las mujeres.

Los movimientos feministas decidieron irse a la calle a denunciar el desmadre y la prepotencia. Se reunían de noche en sus casas para planificar los eventos. Como una estrategia, le pidieron a las poetas y escritoras que les proveyeran poesía de protesta, las que de inmediato pusieron su indignación en el papel. Con sus palabras como cuchillo filoso, se hicieron pancartas inmensas, estribillos, cancioncillas populares de repetición para las marchas. Y se tiraron a la calle con marchas de protesta diaria. La presión política ejercida por las mujeres con su protesta, algunas frente a las oficinas municipales y departamentos gubernamentales, creó conciencia en el pueblo que los ha obligado a reconocer y rechazar este movimiento unilateral al que ha estado sujeto.

"¡Fuera la Junta!" "¡Fuera los abusadores!" "¡Fuera el Alcalde abusador de mujeres!"

Las mujeres no estaban dispuestas a tolerar más abusos sexuales. "Si tocas a una, nos tocas a todas", era el estribillo que más se escuchaba.

En cuanto salían de sus casas con sus protestas, rápido se llenaban las carreteras de cientos de policías vestidos con toda la parafernalia de protección -cascos de espejos, chalecos antibalas, cubiertas de hierro para los brazos y las piernas, macanas, retén, pistolas rociadoras de gas pimienta, revólveres, y escopetas- listos para el ataque y el arresto de cientos de personas. Los encubiertos llegaban en bandadas.

Esta servidora escribió:

MONSTRUO ENCAPUCHADO

Sale de su cueva oscura

el monstruo azul que asusta
dispuesto a caerle a palos
a cualquier estudiante en fila.
Para ser el más vil de los viles
se tapa la cara, escondido,
usa su capacete como capucha
para moverse libremente…
¡Ahora nadie lo identifica!
Ha sido entrenado a matar
a romperle el cuello a cualquiera,
tiene armas asesinas
gas que intoxica y ciega,
cobardemente manipula el rotén
con disciplina china.
No importa si lastima a un adulto
a un estudiante o una jovencita;
para hacer el daño
el monstruo no discrimina.
Va en brusca y decidida marcha
a callarle la boca a quien grita,
quien hace resistencia al abuso
quien en un gesto revolucionario,
se amotina.
¡Cuidado con este monstruo azul
que como animal salvaje y asesino
va tras el que pide justicia!

(Jeannette Cabrera Molinelli, mayo 2017;
Todos los derechos reservados)

Pronto el gobierno estableció leyes que **prohibieron** las marchas, las protestas frente a edificios públicos, la obstrucción de carreteras, el uso de mascarillas, capuchas o pañuelos en la cara. Vinieron arrestos a jóvenes estudiantes que participaban en demostraciones. El propósito era dispersar la masa de gente, crear el miedo y el silencio.

Había que callarse, someterse a lo que viniera, no importa la decisión desvergonzada y triste para el pueblo.

Y yo escribí:

ME RASGO LA ROPA í

Me rasgo la ropa por no poder expresarme
más que con estas humildes letras,
las que escribo en un acto desesperado
sofocado
agobiado
por tanta gente desvergonzada
que nos tira la soga
para que terminemos ahorcados.

Me rasgo la ropa por no poder protestar
por tanta canallada,
contratos de cientos de miles
a amigotes rapaces
privando al hombre afanoso
del adecuado descanso.
Me rasgo la ropa por no poder protestar
mientras veo a los hombres malvados
sentados en el trono del poder
con una sonrisa mezquina
planeando estrategias inicuas
en contra de los simples mortales.

Me rasgo la ropa porque no puedo hacer más,
me quedo desnuda
frente a los edificios de cristales azules
frente a la fortaleza de mármol blanco
en la acera, en la calle
no importa si me llevan a la cárcel.

(Jeannette Cabrera Molinelli, mayo 2017; Todos los derechos reservados.)

Al darle esta poesía a los grupos feministas, la hicieron viral en las redes sociales. Se hicieron pancartas gigantes diciendo "Me rasgo la ropa, me quedo desnuda, no importa si me llevan a la cárcel." Las mujeres llevaban la ropa rasgada en señal de protesta. La policía arrestó a algunos jóvenes, y varias mujeres, algunas porque estaban sentadas en desobediencia civil, en la acera o en el medio de la calle.

ENCARCELADA POR PROTESTAR

Soy criminal porque protesto.
Lucho por mis derechos
en contra del abuso colonial;
protesto por la injusticia
de los leones de la Junta
que solo buscan la satisfacción
de los comelones bonistas.

Soy criminal porque protesto
por el derecho a sentarme en la calle
hacer desobediencia civil
en silencio
pacífica
en contra de las decisiones radicales
que afectan a los humildes.
Soy criminal porque protesto
cuando contaminan mi tierra
con cenizas venenosas
insecticidas que asesinan
abejas, pájaros y mariposas.
Merezco caer prisionera
porque protesto
por el derecho a estudiar

en una universidad para el pueblo.

Cometo un crimen al denunciar
al Alcalde abusador de mujeres
prepotente, deshonesto y desobediente
que se mofa de leyes y de la gente.

Soy criminal porque protesto.
Merezco estar encarcelada.
¡Pero nada ni nadie
me tapa
la garganta!

(Jeannette Cabrera Molinelli; mayo 2017;
Todos los derechos reservados)

La frase “soy criminal porque protesto” al lado del puño femenino apareció en todos lados: -afiches en las paredes de las calles (clandestinos), en tablas de anuncios, en los baños públicos, hasta en el suelo en las aceras.

La prensa no tuvo otro remedio que cubrir las protestas femeninas. El poder de la palabra se extendía fuera de Puerto Rico. Ya se criticaba al gobierno y al gobernador por lo ridículo de sus decisiones. Había que salir del Alcalde abusador pronto. Llamaron a investigación. Entrevistaron a la esposa y a otras mujeres en el municipio, y era obvio que había que tomar una decisión pronto.

SUBETE LA CREMALLERA
Súbete la cremallera, viejo verde,
que ya pronto te vienen a buscar
para vestirte con el traje anaranjado.
Aunque te escondas
tras las columnas de la infamia
ya saben de tus mentiras indecentes
e irrespetuosos toqueteos

amenazas de empleos arruinados
devastando la moral de las mujeres.
Súbete la cremallera, que ya viene
la van negra con cristales ahumados.
Te llevarán con las manos esposadas
ante la irrefutable justicia
y con tres golpes con el mallete
cantarán tu sentencia concluyente.
Podrás hacer amigos en la galera
jugarás dominós con tramposos
pandilleros bufones
del gran circo de esa misma vida, la tuya.
¡Súbete la cremallera, viejo verde,
que ahí vienen!!

(Jeannette Cabrera Molinelli, mayo 2017; todos los derechos reservados)

El Alcalde fue sacado de su puesto y le formularon los cargos. En estos momentos su proceso judicial está en curso.

En la política, Puerto Rico es una pequeña isla de solo 100 por 35 millas, y ha vivido la opresión con diferentes matices. El mundo tiene muchas situaciones similares o diferentes, cada país con un dolor continuo e irrevocable. Necesitamos más mujeres que le presten su voz a los oprimidos. Necesitamos más Luisas, más Julias, más Julitas, más Claras, que como Malala, utilicen su verbo como fusil para denunciar y derrotar la opresión a la que son sometidas las minorías de los países del mundo. Yo no tengo que salir al sol en una marcha; mi lucha es con la palabra.

BIOGRAFÍA - Autora

Jeannette Cabrera-Molinelli nació en San Juan, Puerto Rico.

Publicó tres libros de cuentos: El robo del mar y otros cuentos (Palabra Pórtico Editores, 2014), Segundos cardinales (Indeleble Editores, Guatemala, 2015) el que fue presentado en la Feria Internacional del Libro de PR., y Carnaval en Venecia y otros cuentos (Editorial Cigarra, 2017). También publicó tres libros de poesías: Poesía que no olvido (Editorial Zayas, 2016); Flor de Fuego (Editorial Cigarra, 2016), y Ninfa de las Aguas (Editorial Cigarra, 2017).

Sus cuentos han sido publicados en varios libros antológicos:

Fantasía Circense (San Juan, 2011); *Maraña, Antología de Cuentos de Tejedoras de Palabras* (Editorial Argueso y Garzón, Colombia, 2012); S*ueños y Secretos – Antología de Autores Hispanoamericanos* (Eco Editorial Argentina, Argentina, 2014); *Antología de Cuentos Sueños del Cajón* (Del Alma Editores Puerto Rico, 2014); *Mundillo, Antología de cuentos de Tejedoras de Cuentos de Puerto Rico y Argentina* (Eco Editorial Argentina, 2015); *La ruta del cuento* (Editorial EDP University, 2015), y *Luces de la memoria* (Eco Editorial Argentina, 2016);

Su poesía ha sido publicada en:

Antología de micrófono abierto en Casa Emilio (San Juan, 2014), *Sueños y Secretos –Antología de Autores Hispanoamericanos* (Eco Editorial Argentina, Argentina, 2014); *Divertimento 1- Antología Poética* (Editorial Zayas, 2015), libro para el cual fue compiladora como lo fue para *Divertimento II*; y *Divertimento III; El eco de las musas* (Eco Editorial Argentina, Argentina, 2016); *Alma y corazón en Letras* (Del Alma Editores Argentina, Argentina, 2017); *Un Infinito de Poesias – Sexta Antologia Poetica de Versos Compartidos* (Uruguay, 2017); *Coctel Intimo*, (Del Alma Editores Argentina, Argentina, 2017).

Sus textos han sido publicados en varias revistas literarias: Boreales (San Juan, 2011), CRUCES (Universidad Metropolitana, San Juan, 2012), Hojas Sueltas (Universidad de PR, San Juan, 2013), y Monolito (México, 2014).

Fundó y preside el grupo literario Tejedoras de Cuentos, que organiza y promueve las Noches de Cuentos en espacios literarios en la isla. Maneja y coordina el proyecto La Ruta del Cuento, este último, un esfuerzo colectivo de cuentistas para llevar la literatura a los diferentes pueblos del país. Fundó Artistas de la Palabra, que se dedica a divulgar la poesía por toda la isla. Fue coanimadora en un programa de radio sobre literatura. Participó activamente en el XII Encuentro Internacional de Escritoras (Miami, 2016). Es Socia de la Sociedad Liberoamericana de Escritores y de la organización Poetas del Mundo (2016).

Correo-e: jeannettecabrera31@ gmail.com.

Teléfono: 1-787-648-2003

BIBLIOGRAFÍA

Cabrera Molinelli, Jeannette. *Encarcelda por Protestar, mayo 2017; Facebook.*

Cabrera Molinelli, Jeannette. *Me Rasgo la Ropa, mayo 2017,Facebook.*

Cabrera Molinelli, Jeannette. *Monstruo Encapuchado,mayo 2017, Facebook.*

Cabrera Molinelli, Jeannette. *Súbete la Cremallera, mayo 2017,Facebook*

Capetillo, Luisa. Mi Patria es la Libertad, Obras Completas. (2008) Norma Valle, Universidad de

Puerto Rico en Cayey, ISBN 097597314-2

(2008) Ana Muiña, *Rebeldes periféricas del siglo XIX*, La Linterna Sorda Ediciones, 216

ISBN 978-84-936562-0-1.

De Burgos, Julia. *Adiós, desde Welfare Island. Burgos, Julia de (2015). Cartas a Consuelo. Ediciones Folium. ISBN 978-0-9826317-8-2.*

De Burgos, Julia. *Ay, ay, ay, de la grifa negra, www.*Ciudad Seva, poesía, Julia de

Burgos.

Lair, Clara. *Memoria de una Isleña*, Instituto de Cultura, 1961

Documental, *Una Pasion llamada Clara Lair*, Produccion Yvonne Belen, 1996.

Alfonsima Storni y Clara Lair; De la mujer postmodernista a la mujer "moderna",

Maria D.

Pieropan, Mount Holyoke College, Ciudad Seva.com/obra-visorhispana, www.

Ciudad

Seva.com.

Lebrón, Lolita**.** *De Sándalo en la Celda, Antologia de la Poesia Cósmica de Lolita*

Lebron,

Fuente de la Poesia Hispanistica, Méjico, 2000

Rodríguez de Tió, Lola. *La Borinqueña*. *Contribucion para un estudio Integral*. Librería

Editorial Ateneo, San Juan, Puerto Rico, 2002.

Isabel Oliver González

PRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO ESCRITORES HUMANOS

El Movimiento Escritores pro Derechos Humanos fue fundado por la presidente del Ateneo Blasco Ibáñez, Isabel Oliver González, en el año 2008, a comienzos de la gran crisis que ha transformado el panorama económico de millones de personas y que ha frustrado un poco o un mucho sus aspiraciones de conseguir el estado de bienestar, y por ende, de conseguir el estadio último para el que parece ser, todo ser humano encamina sus objetivos: la felicidad.

¡Qué es el Movimiento Escritores pro Derechos Humanos?¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus pretensiones? ¿Por qué los escritores nos embarcamos en esta aventura de concienciación social? ¿Los Derechos Humanos han existido siempre?, ¿qué importancia tienen en el vivir del día a día de la ciudadanía?

No es una casualidad que todas las Constituciones democráticas fundamenten su texto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que nuestra Carta Magna, dedique el Título Primero a los Derechos y libertades de la persona, a garantizar su cumplimiento y a proteger a los sujetos acreedores de ese derecho. Y lo hace con una extensión de cuarenta y cinco artículos, de 169 de que consta, es decir: una tercera parte está dedicada a los derechos fundamentales de la persona, desde el artículo diez al cincuenta.

Los Derechos de la Persona rigen nuestra vida cotidiana. En la Constitución hay todo un contenido articulado en torno a los deberes y los derechos de los españoles que todos deberíamos conocer para mejorar nuestra convivencia con los demás.

El sentimiento de lo justo y de lo injusto es una característica humana que ha estado siempre presente en la naturaleza del ser humano. La reivindicación de ser tratado justamente es una constante que hunde sus raíces en los tiempos más remotos de la antigüedad. Las aspiraciones vitales del individuo han ido formulando un ideario que en el siglo XVIII vino a desembocar en la ubicación del ser humano como fin en sí mismo, tomando como estrategia la pertenencia única e intransferible, que como individuo tiene en el entramado de naturaleza social y universal al que innegablemente pertenece.

Hasta entonces, las apreciaciones más próximas a los derechos humanos tenían mucho que ver con la magnanimidad axiológica, que aplicaba arbitrariamente la doctrina jurídica de cada territorio en materia de justicia. Así, de forma individual era posible distinguir al individuo perteneciente a una comunidad, con determinados bienes y prerrogativas, como por ejemplo: la posibilidad de participación directa en la vida política, la titularidad de bienes materiales, la defensa de sus libertades frente a la arbitraria ingerencia de los poderes públicos, e incluso, llegado el caso, la resistencia frente a las leyes injustas.

Así que siguiendo estas consideraciones, hace diez años me dije: El mundo está lleno de problemas: Hay miles de seres humanos muriendo de hambre a diario; hay países en los que la libertad de expresión y de circulación externa no existen. Lugares donde la mujer es un ser inferior a la que se la emplea para el trabajo y la procreación negándole el derecho a su dignidad de persona; niños, esclavos de la miseria, que se dejan su infancia

hecha jirones dentro de una mina, de una fábrica o de un vertedero de basura; guerras de insurrección donde los rebelados lo hacen porque ya no les queda nada que perder. Está la brecha abismal que separa la miseria de la opulencia y, que para vergüenza de los países ricos, se agranda más y más frente a los países del tercer mundo…

Eso, hace diez años. Ahora, además, conocemos flagrantes casos de despilfarro y corrupción que alcanzan a los gobiernos y altos estamentos europeos de los que España no escapa… es más, está entre los primeros. Y yo, miro el preámbulo de nuestra Carta Constitucional en su artículo1, puntos 1 y 2, y dice: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

Más abajo, en el artículo 9. 2 leo: Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Y luego me voy al artículo 10. 2 y veo que dice: Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y pienso: ¿De verdad esto es así?, ¿de verdad la justicia es igual para todos?, ¿de verdad todos somos iguales?

Así nació el Movimiento Escritores pro Derechos Humanos. Le di impulso desde el Ateneo Blasco Ibáñez, que presido. Desde entonces damos conferencias, junto con profesores universitarios, con la intención de dirigir el cúmulo de saber que encierra la Universidad, y la experiencia de nuestra visión, hacía la educación de las conciencias de los ciudadanos, con el objetivo de crear conciencia solidaria de rechazo ante las situaciones injustas que atenten contra cualquier forma de desamparo al respeto debido a los derechos humanos.

Pero, ¿por qué los escritores? ¿Por qué no dejamos esa tarea a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que tan bien lo están haciendo?, léase Amnistía Internacional, por ejemplo.

Precisamente por eso: porque somos escritores; y la clase intelectual ha sido siempre la impulsora de importantes logros culturales que han prendido favorablemente en la sociedad.

Es curioso observar cómo importantes escritores comprometidos cultural y políticamente con la sociedad de su tiempo, se han iniciado o curtido como escritores desde las páginas de los periódicos. Vicente Blasco Ibáñez, Leopoldo Alas "Clarín", quien, por cierto, tomó este apodo literario al ingresar como plantilla del periódico El Solfeo, en el que se acordó por unanimidad que todos los componentes escogiesen para firmar sus artículos el nombre de un instrumento musical como pseudónimo. Alejandro Lerroux, que se dedicó al, periodismo dirigiría varias publicaciones; fue nombrado director del diario La Publicidad. José Augusto Trinidad Martínez Ruiz, más conocido como Azorín, también desde su juventud escribió en distintos periódicos, incluso en el Pueblo, del que era fundador y director Vicente Blasco Ibáñez. Pio Baroja escribió en periódicos. Miguel de Unamuno,

en el Noticiero de Bilbao. Ramiro de Maeztu, en varias publicaciones. También Manuel Azaña, que firmaba sus colaboraciones con el seudónimo de Salvador Rodrigo, etc… Y es que detrás de un artículo, de un escrito comprometido siempre hay un escritor comprometido.

Podría seguir enumerando a escritores que en sus primeras etapas de toma de conciencia social, eligieron el camino del compromiso por el bienestar de la sociedad en que vivían. Todos contribuyeron con sus artículos, proclamas, y más tarde, con parte de su obra literaria, a informar y formar a la ciudadanía.

El compromiso de aquellos escritores llegaba a tal estadio que ya no se conformaban con plasmar en sus escritos las reservas que según su ideología progresista o conservadora tuvieran. Tomaron conciencia de que, para cambiar lo que no se desea están las leyes y para aplicarlas hay que ser político. Por eso la reciente historia de España del siglo XX está plagada de políticos intelectuales: Blasco Ibáñez fue Diputado, Lerroux fue tres veces Presidente del Gobierno; Azorín fue cinco veces diputado; Gabriel Maura fue Ministro de Trabajo en el último gabinete de Alfonso XIII; Ramiro de Maeztu fue diputado; Manuel Azaña fue presidente del Gobierno y Presidente de la II República; Miguel de Unamuno fue diputado…

¿A cuántos escritores de renombre tenemos hoy en España trabajando en política? No me consta que haya ninguno. El hecho de estar instalados en un estado democrático de Derecho como es España, ¿ha relajado la función observadora, denunciadora, e informativa que otrora se arrogaron los escritores? ¿Es que el escritor ha delegado esta tarea en otros agentes sociales, como son las ONGs, los Gobiernos y los medios de comunicación? Creo que no. O al menos, no del todo. Afortunadamente, y siempre hablando de España, tenemos a importantes escritores y poetas que han dedicado parte de su obra a mostrar la tragedia de la desconsideración humana hacia sus congéneres. Ya he nombrado antes a algunos de los grandes y se me quedan muchos como Miguel Hernández, Federico García Lorca, y de los más recientes fallecidos, a María Beneyto. A los vivos no quiero nombrarlos porque seguro que no hago mención de todos y se me enfadarán aquellos que no nombre.

Sí, hay escritores comprometidos. Ya lo creo. Pero lo que yo propugno es que además de plasmar con estilo metafórico y novelado las historias que quieren contarnos en las que subyace una crítica, una denuncia o una solución, vengan a cara descubierta a hablar a la sociedad de sus pensamientos acerca de los problemas que merman el avance de la consecución de sus derechos.

El artículo 20.1 de la Constitución Española reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

Este artículo tiene en la injuria su límite más destacado. Lo que viene a decir es que con veracidad y respeto, sin ofender, se tiene libertad del uso de la palabra para difundir lo que se piensa.

Y, ¿qué pensamos los escritores, por ejemplo, de la violencia de género? Esa lacra instalada en todas las sociedades del mundo, y con resultados más sangrantes en los países no democráticos, donde tratan a la mujer únicamente como elemento

reproductivo y de servidumbre ante la superioridad del varón, negándole todo derecho a su dignidad? Está en la mente de todos las doscientas niñas secuestradas en Nigeria, la mujer embarazada y asesinada a pedradas por sus parientes en Pakistán, la mujer condenada a muerte tras dar a luz en Sudan por cambiar de religión, Las miles de mujeres asesinadas en Ciudad Juarez… En España no nos libramos de esta lacra.

Porque hay un sistema democrático de derecho en España, ¿está todo bien en ella? ¿Qué pensamos los escritores sobre el despilfarro, la corrupción, los continuos ajustes que están ahogando la frágil economía de subsistencia de la población trabajadora? ¿De verdad podemos seguir sin pronunciarnos ante la violación sistemática de los Derechos Humanos en determinados países que todos conocemos? ¿Qué pensamos sobre los nuevos modelos de esclavitud como son el trabajo infantil y la prostitución?

El Movimiento Escritores pro Derechos Humanos ha nacido para posibilitar a todo escritor que lo desee, que se pronuncie, que aporte su pequeño grano de arena en la educación de la conciencia ciudadana y de apoyo moral de la ciudadanía.

El campo de los derechos humanos, todos sabemos que abarca genéricamente casi todas las áreas donde el ser humano está necesitado de protección. Creo que todos tenemos muy claro que después de la superación de esta crisis económica, el mundo capitalista ya no va a ser tan rico en bienestar como hasta ahora. Habrá que aprender a vivir con menos, pero serán los que más tengan los que tendrán que desprenderse a favor de los desfavorecidos

Los escritores trabajamos con el intelecto, cediendo a los pequeños o grandes impulsos que nos manda al raciocinio el fruto del sentimiento al que llamamos inspiración. La palabra, en su acepción verbal o escrita es el elemento externo más importante que acredita la altura de la inteligencia del ser humano frente a las demás especies.

Los escritores tenemos cierta facilidad para jugar con las palabras hasta convertir las veintisiete letras del alfabeto en verdaderos presentes, capaces de halagar el gusto más refinado y también de sembrar el desconcierto más caótico.

Los seres humanos podemos no tener determinada solvencia económica, a veces, ni para atender las necesidades más inmediatas, pero somos ricos en sentimientos, en capacidad de raciocinio, y en voluntad; tres factores que a lo largo de la Historia han impulsado al ser humano hacia la consecución de todos sus logros.

Por cuanto tengo dicho, yo no admito que un escritor use su capacidad únicamente para rendir homenaje a la literatura, ni que un poeta utilice sus versos solamente para columpiarse en un bucle azulado del que pende el arcoíris de la belleza natural.

Es por eso que el Movimiento Escritores pro Derechos Humanos engloba en sus filas a importantes escritores y profesores universitarios que una vez al año, durante tres días consecutivos vienen al Ateneo a dar conferencias. Es por eso que durante el año realizamos actos contra la violencia de género, es por eso que llevamos reconocidos ya en nuestra corta existencia, cuatro importantes premios.

Los días 19, 20 y 21 de octubre de 2018, celebraremos las XI Jornadas de Escritores pro Derechos Humanos. Están invitados a asistir y participar.

Para más información visiten la página web: www.ateneoblascoibanez.com o llamen al teléfono 679190051

Isabel Oliver

Presidente del Ateneo Blasco Ibáñez.

Fundadora del Movimiento Escritores pro Derechos Humanos.

Elidia Kreutzer y Soledad Velasco

Pintura, Ilustración y Migración como un nuevo lenguaje

Mesa redonda # 13
Los múltiples lenguajes del arte

Soledad Velasco
Artista Plástica
España/México
„Migraciones en la historia de la literatura“

Elidia Kreutzer
Artista Plástica
Austria/Colombia
„El viaje migratorio como proceso creativo“

XIII Encuentro Internacional de Escritoras- Marruecos 2018 – en honor a Fátima Mernissi

Tetuán, del 25 al 28 de octubre, 2018

RESUMEN

La siguiente ponencia destaca el vínculo que existe entre dos disciplinas artísticas como la literatura y la pintura en su rama de la ilustración. A ambas se les relaciona con un tema de gran actualidad; la migración, en este caso, enfocándolo en el ámbito femenino. La ponencia ha sido dividida en dos capítulos con subtemas. Nos hemos orientado en mostrar algunas de las causas de la migración, ya que éste es un tema muy complejo y profundo, hemos tomado el tema de la migración pensada desde las fronteras y los límites, así como la vinculación de las mujeres escritoras y artistas a partir de la metáfora del viaje, el tipo de viaje que realiza todo migrante, no sólo físico, sino el cambio conceptual que hace como artista. Resaltamos su vínculo con la palabra escrita o con la constancia histórica y hacemos énfasis en el uso, como herramienta, de la unión de esas dos disciplinas artísticas para ayudar a sortear procesos sociales de integración.

Palabras clave: palabra, mujer, viaje, ilustración, migración, arte, frontera

Tabla de Contenidos

Resumen……1

Introducción e información general……..3

Capítulo 1……..3

Titulo 1: Autor: Ibn Ishaq, la importancia de las letras…….4

Título 2 Códice Bouturini, memoria de un pueblo, la importancia de la imagén……..6

Título 3 El libro y la Migración…….8

Conclusión…….9

Lista de Referencias……12

Vita Soledad Velasco……..……13

Capítulo 2……....14

Titulo 1: Mujer escritora o Artista Migrante……14

Título 2 El viaje migratorio como proceso creativo……...….15

Título 3 El cuerpo del artista o escritora como memoria…….....19

Conclusión……...21

Lista de Referencias…….22

Vita Elidia Kreutzer…….23

Introducción e información general

Se pueden desarrollar muchos aspectos sobre la relación entre la literatura y la pintura. Hemos querido centrarnos en señalar a grandes rasgos los procesos migratorios, en ambos capítulos los enfocamos desde dos puntos de vista, en uno es la visión de la importancia de los libros dentro del proceso migratorio y el otro, es la migración vista desde los límites y fronteras, y el viaje migratorio en sus tres etapas: salida, intinerario y llegada y cómo se reconfigura el espacio de la persona diásporica. También tocamos el tema de la importancia que a traves del curso de la historia, ha tenido el fenómeno religioso indivisible del cultural en épocas remotas y cómo se conforman y transmiten los lenguajes a través del mito.

Podríamos decir que el proceso migratorio, hace parte intrínsica del ser humano y lo encontramos en el imaginario cultural de muchos pueblos. Algunas de estas narraciones se han extendido con gran éxito por diversas regiones del mundo pues la finalidad y la solidez del hecho religioso es la difusión y la expansión de su doctrina, el desarrollo y el fortalecimiento de su tradición.

También observamos cómo la escritora cuando ve un cuadro, puede traducirlo en palabras, o de cómo la artista a través de la lectura de un libro se recrea para crear obras e ilustrar un libro, así podriamos decir que entre la artista y la escritora se crea una simbiosis a través del quehacer creativo de cada una.

Capítulo 2.

Elidia Kreutzer*

Título 1: Mujer Escritora/Artista Migrante

Actualmente dentro del fenómeno migratorio, se encuentra un factor muy llamativo como lo es la creciente globalización de movimientos migrantes, en los cuáles se agudiza el carácter femenino de éstos, como indica el reporte anual de las Naciones Unidas (2017):

> En 2017, el 48.4% de los migrantes internacionales eran mujeres. Las mujeres migrantes superan a los hombres en todas las regiones excepto en África y Asia; en algunos países de Asia, los hombres migrantes superan a las mujeres en alrededor de tres a uno. (United Nations, 2017)

Esto confirma la relevancia de las mujeres en las corrientes migratorias. A partir de entonces se habla de modo más generalizado de la feminización de los fenómenos migratorios, dentro de los cuales, se reflejan comportamientos cada vez más pluralizados, presentando así diversidad de proyectos en función de sus orígenes, trayectorias e identidades.

**Elidia Kreutzer* (1962). Formación en Arte. Estudios en escultura, cerámica, linóleo, restauración de obras. Cofundadora de la Viena Travel Galery (2010-2011). Participación en Festivales de Arte en Austria e Internacionales. Exposiciones individuales y colectivas (1991-2018). Realización de Talleres sobre la técnica del óxido en Museos, Universidades y Centros Culturales. Miembro de la Asociación de Arte Kulturinitiative Schupfengallerie „Kisch“ en Austria.

La directora del V Coloquio Internacional Seminario Permanente Literatura y Mujer, Almela, Margarita (UNED, 2012), profesora de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia española) y el equipo de trabajo de dicha institución, han realizado unas investigaciones sobre los espacios de las mujeres dentro del proceso migratorio, entre ellos resaltan:

> El tema de límites y fronteras, el hecho de la frontera en sí y su significado. Porque la frontera divide, separa, pero al mismo tiempo crea un espacio fronterizo a un lado y otro de la línea, ya sea imaginaria o real, que está condicionando toda una forma de vivir, de entender el mundo y de establecer relaciones. Las fronteras como lugares de confluencia o como "no lugares", se transfiguran en sustancia literaria. (UNED, 2012)

Dentro de la compleja experiencia migratoria, se da el hecho de conservar los dos mundos que le rodean: el de origen y el receptor, mundos que son vividos como irreconciliables o contradictorios. Por otra parte es evidente que los esfuerzos de adaptación a un medio totalmente nuevo, el conjunto de dificultades sociales y profesionales, van creando una serie de límites y fronteras, creando espacios de construcción y deconstrucción de la memoria de las mujeres emigradas.

> Trazando una línea, paralela a la historia del ser humano con sus curvas y quebradas, la literatura se ha convertido en un espejo sútil que transforma lo real, que ilumina lo trivial, y que dignifica la vida, mas aún cuando la adversidad hila fino espacio y tiempo, cuando el poder amenaza lo propio, cuando se hacen presentes los límites, marcando una drástica separación entre el pasado, el presente y el futuro de las sociedades humanas. *Líneas y Fronteras en la literatura femenina: Forma.(UNED, 2012)*

Título 2: El viaje migratorio como proceso creativo

Tanto en la literatura, como en la pintura contemporánea, los movimientos migratorios generan una serie de imágenes y expresiones variadas, según sea la ocasional temática de

una escritora o artista, despertados por acontecimientos específicos, como la guerra civil y otros conflictos internacionales, etc., creando sobre todo, bocetos de soledad, distancia y olvido, pero también de esperanza. El viaje migratorio en cualquiera de sus etapas, salida, intinerario o llegada obliga a un grupo de personas a reconfigurar su espacio. Esto se hace palpable para la escritora o la artista, que consideran el viaje migratorio como una experiencia compleja, utilizando su creatividad, para plasmar la sensación de abandono de la patria, las ansiedades y temores provocados por la falta de protección y pertenencia. Viven un intenso transe con el espacio, ya sea el que abandona, el que recorre, el que ansía o al que llega.

Cuando realizamos la lectura de un libro, la autora nos permite trasladarnos a otro sitio, a otras épocas, a otras vivencias, a otras formas de migración, produciéndose en ese momento una simbiosis. Este fenómeno mental, nos lleva, en el caso específico de nosotras las artistas, a la creación de obras, ya que para ello, en muchos casos acudimos a la investigación a través de la lectura, en mi caso especial, he tomado como libro de investigación la obra de las escritoras, Anne Baring y Jules Cashford: “El mito de la Diosa”. También me han inspirado las obras de Matilde Asensi, entre otras muchas, pero hay un libro de poemas que me inspiró especialmente, de la escritora y poeta Montserrat Doucet, que me llevó a la ilustración de su Libro de poemas en su versión portugués-español: Grafiti

Imagen 1: Ilustración Libro Grafiti (2017). Técnica: Óxido y Acrílico sobre lienzo, 30x20 cm. Elidia Kreutzer

Al leer Grafiti, cree una metáfora entre el viaje, que era indicio de la actualidad, y el barco, ícono principal, receptáculo real, que transporta por ese nuevo espacio movedizo, en parte como artista, en parte como obra inconclusa, que se posa sobre un lienzo irregular muchas veces peligroso, en el que intenté configurar una composición armónica entre el pasado y el presente.

Dentro del imaginario del artista, el tópico del barco en el mar turbulento, fascinante y amenazante ha sido utilizado por su simbolismo de trance riesgoso en el que se puede zozobrar, perder la vida en la aventura, como la consciencia en el éxtasis erótico. Este aspecto con todas sus características y connotaciones de índole socioculturales alcanza también a incidir en las artes plásticas contemporáneas.

El artista, en su viaje migratorio, toma elementos de la literatura, como son la metáfora y la metonimia, como factores de conexión, así como definen, Maria Josep Cuenca & Joseph Hilferty (2007) pag.98

> la metáfora adquiere un rango especial dentro de la naciente lingüística cognitiva. No se contempla como una mera figura retórica, ni tampoco como una anomalía lingüística; al contrario, se entiende como un proceso cognitivo que impregna nuestro lenguaje y pensamiento habitual. La conclusión a la que se llega es que la base de la metáfora radica en nuestro sistema conceptual: constituye un mecanismo para comprender y expresar situaciones complejas sirviéndose de conceptos más básicos y conocidos (véanse, por ejemplo, Johnson 1987; Lakoff 1987).

Estas metáforas son por ejemplo: la distancia, el olvido y la errancia, la no pertenencia, el siempre estar viajando, las fronteras. Sus representaciones reflejan a la artista como un ser pequeño en medio de la vastedad (el mar, el desierto, el barco, la ciudad), entre la inmensidad de una arriesgada aventura; todo esto conlleva a una rica fuente de inspiración pictórica, por construir uno de los fenómenos fundadores de la realidad moderna, muestran la fragilidad del sujeto ante un camino desconocido, que sólo se emprende por el sueño de llegar a un sitio mejor, cómo describe José Ortega y Gasset (1987) pag.69:

> La metáfora es probablemente la potencia más fértil que el hombre posee. Su eficiencia llega a tocar los confines de la taumaturgía y parece un trebejo de creación que Dios se dejó olvidadado dentro de una de sus criaturas al tiempo de formarla (….) Todas las demás potencias nos mantienen inscritos dentro de lo real, de lo que ya es. Lo mas que podemos hacer es sumar o restar unas cosas de otras. Sólo la metáfora nos facilita la evasión y crea entre las cosas reales arrecifes imaginarios, florecimiento de islas ingrávidas.

Otro paradigma que se presenta en la artista o la escritora migrante, y que lo define a través de metáforas, es tener una visión de pertenecer al mismo tiempo a dos culturas, lo cual le produce la sensación de una doble identidad, creando entre las cosas reales arrecifes

imaginarios, según apunta Ortega y Gasset. En otras palabras, la posibilidad del regreso, de volver a sumergirse de manera inmediata y totalmente al punto de origen que había abandonado, se hace inverosímil para ella misma, la experiencia del pasado inmediato, es decir, su identidad actual (del país receptor), la lleva a convirtirse en un híbrido, que a través del arte se expresa, llevando su cultura al país receptor, donde recibe también otros elementos inexistentes en el país de origen, convirtiéndose en una nueva y renovada persona.

Esta perspectiva es interesante en cuanto se refiere al plano de las sensaciones en el individuo artista, sobre la experiencia de migración, ya que ademas presenta otras sensaciones, que le permiten seguir en su búsqueda artística: Movimiento constante, moverse sin tener un lugar fijo para hacerlo, es también una estrategia válida para la creación.

Título 3: El cuerpo de la artista o escritora como memoria

En el III Coloquio del seminario Permanente sobre Literatura y Mujer, realizado por las investigadoras de la UNED, resaltan:

> "Varias generaciones de mujeres escritoras, han explorado a través de su propia experiencia o de la ficción creada para sus personajes los escollos de una identidad amenazadas por situaciones extremas vividas y recordadas" UNED (2013)

El cuerpo como territorio de memoria e identidad, esto es toda la carga emocional que la artista o escritora diásporica lleva consigo, que la acompaña, para estar en el "no lugar", en el cual no es reconocido, que pasa a ser, un ser anónimo, que convierte su cuerpo en un

territorio, ya que ésto es lo único que no le pueden quitar. La artista o escritora migrante poco a poco se desterritorializa para invertir los papeles habituales de un territorio-casa que la acoge, transformándolo en el territorio-cuerpo. Ese "no lugar", el no saber a dónde ir o a dónde se quiere llegar, se convierte en el lugar del migrante, el sentido de desubicación, la sensación de incertidumbre constante. "La relación de nuestra mente con las cosas consiste en pensarlas, en formarse idea de ellas" Ortega y Gasset (1987), pag.72

Según define Josefina Dobinger-Àlvarez Quioto (2017) p.20

> El cuerpo es el territorio que se pregunta y define lo que soy al otorgar significado a lo vivido en colectivo, en lo social y por tanto en lo cultural. Desde el cuerpo se dice y se demanda el derecho a vivir y nombrar la vida en sociedad – la cultura -,que conduce necesariamente a la denuncia al expresar los acontecimientos recordados, la manera de actuar y de intervenir sobre las causas que lo motivaron.

El viaje migratorio convierte nuestro cuerpo en lienzos, o libros, donde se plasman o imprimen todas nuestras memorias, nuestras sensaciones y nuestras vivencias, donde se simbolizan las tres estancias de la estructura del viaje: Salida, abandono, huida, etc. - Recorrido azaroso – Destino incierto, haciendo el recorrido a través de las diferentes expresiones estéticas y recibiendo el modelado específico de cada movimiento artístico y literario. Como define Facundo Fereirós: *"El cuerpo es vivencia del presente: habitamos corporalmente este tiempo y este espacio, somos el movimiento y los desplazamientos de éste presente"*. Facundo Ferreirós, (2016)

Conclusion:

*Cuando me detengo y miro hacia atras, llegan a mi mente emociones, personas, lugares, paisajes y situaciones que aparentemente estaban olvidadas, pero no, están allí, en algun lugar recóndito de mis recuerdos, haciendo parte intrínsica de mi vida. Hay momentos que llegan fuerte a mis sentidos el olor y el calor de mi tierra, su colorido, su música, mis seres queridos, mis muertos y me estremezco, no se si de emoción al añorar la tierra que me vió nacer, o de tristeza por lo que fué y ya no será, por los que estaban y ya no están, por esto y por aquello…*Kreutzer, (2007)

Hoy en la distancia como mujer- artista- migrante, estoy mas consciente que nunca de el sentido de desarraigo, de no pertenecer, de reinventar lo inventado, de crear lo creado, de aprender y aprehender; que me han causado una diversidad de emociones, conduciéndome a replantear mis procesos creativos una y otra vez. Pero también me ha abierto a un mundo mas plural, creando plataformas y diversificando perspectivas, buscando respuestas, que me han permitido entender toda esta serie de procesos por los cuáles pasamos la mayoría de migrantes. La sensación de pertenecer a dos mundos diferentes, me ha llevado a entender que al final, no son dos mundos, sino que hago parte de un todo, de un planeta multicultural, en el cuál el fenómeno migratorio crea y recrea millones de posibilidades para cada persona siendo ésta, una experiencia maravillosa y de crecimiento, para cada persona o para la escritora o la artista diásporica. En resumen podemos decir, que:

> "*Toda la carga de sensaciones y emociones que vive el artista migrante, se convierten en el motor que impulsa a la creación, donde se desdibuja la memoria, y se vuelve a dibujar, con contornos mas redondeados, el trazo mas firme y con una explosión de color"*. (*UNED; 2012)*

Webgrafía:

1. United Nations (2017). *The International Migration Report 2017 (Highlights).* Recuperado de https://www.un.org/development/desa/publications/international-migration-report-2017.html
2. Cuenca, María Josep y Joseph Hilferty (2007). *Introducción a la lingüística cognitiva.* (4ta. Edic.). Barcelona: Editorial Ariel. Recuperado de http://www.escrituradigital.net/wiki/images/Introduccion-Linguistica-Cognitiva-pdf.pdf
3. UNED (2012). *Límites y fronteras en la Literatura Femenina: Forma.* Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=zDnBhEz2NGg
4. Ferreirós, Facundo (2016). *Hacía una pedagogía del cuerpo vivido: La corporalidad como territorio y como movimiento descolonizador.* Recuperado de: http://descolonizarlapedagogia.blogspot.co.at/2016/04/hacia-una-pedagogia-del-cuerpo-vivido.html
5. UNED (2013) Sinopsis: El III Coloquio del Seminario Permanente sobre Literatura y Mujer: Mujeres de papel. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=ETabB7ccQMk

Bibliografía:

1. Ortega y Gasset, José (1987). *La deshumanización del Arte y otros ensayos de estética.* España: Editorial Espasa Calpe S.A, pag. 69
2. Dobinger-Àlvarez Quioto, Josefina (2017). *Recordar para volver al corazón*. *El cuerpo territorio de sentido y resistencia*. Honduras: Editorial Guaymuras, pág. 20

Vita: Elidia Kreutzer

La artista colombiana con nacionalidad austriaca, nacida en El Paso, Colombia, vive y trabaja en Getzersdorf, Austria.

Ha estudiado Artes plásticas en el Instituto de Bellas Artes de la ciudad de Santa Marta, Colombia. También ha realizado diferentes seminarios con renombrados artistas colombianos, entre ellos: curso de Línoleo con los profesores: Fabián Rendón y Luis Fernando Uribe, curso de cerámica con el profesor, Alvaro Correa, curso de Grabado en Metal con el profesor Angel Almendrales, entre otros. Ha asistido a diferentes Seminarios: Arte Contemporáneo, en el Museo Tayrona de Santa Marta, Museología y preparación y conservación de obras en el Museo Bolivariano de Santa Marta, tambien ha asistido a diferentes Workshops. En Austria ha realizados cursos en Team 4, es una Institución enfocada a los artistas en general: El Arte hacia los negocios y Desarrollo de Proyectos y Marketing para Artistas.

Desde 1991, hasta la actualidad, ha realizado un sin número de exposiciones, tanto individuales como colectivas, a nível nacional, e internacional, en paises como: Colombia, Austria, Sur Corea, Grecia, Croacia, Sudán y Brasil, también ha participado en diferentes Festivales de Arte en Austria, Croacia, Grecia, Sur Corea y Brasil.

Ha dictado Talleres sobre la técnica del óxido en Universidades, Museos y Centros Culturales, en España, Croacia, Austria y Sudán.

Consuelo Jiménez de Cisneros

LA NATURALEZA DOMESTICADA: FAUNA Y FLORA EN LA OBRA LITERARIA DE JUAN VALERA (1824-1905).

Discurso de recepción del Premio Juan Valera 2018.
Consuelo Jiménez de Cisneros

El trabajo presentado con este título ha obtenido el Premio Juan Valera 2018 concedido por el Ayuntamiento de Cabra (Córdoba) y la Fundación Juan Valera. En estos momentos está en trámites de publicación. Este artículo recoge las palabras que la autora pronunció en ocasión de la recepción del premio, en el marco del homenaje anual a Juan Valera que se efectúa cada 24 de junio en su pueblo natal, Córdoba, presidido por las autoridades civiles y académicas.

El presente trabajo es un homenaje muy personal a don Juan Valera, que tantas horas de amena lectura me ha proporcionado. Contiene una colección de breves artículos con el común denominador de analizar la presencia e importancia del mundo animal y vegetal en la obra literaria de Valera. Esta aproximación a su escritura se hace desde una perspectiva divulgativa y lúdica, que pretende revisar y difundir la obra de un ilustre novelista y poeta cuya relectura nunca defrauda.

Los artículos se fijan en las más conocidas novelas y relatos de Juan Valera y en una parte significativa de su poesía, para contemplar y admirar determinados detalles que el lector apresurado puede pasar por alto. En esa relectura aparece toda una taxonomía zoológica: aves, peces, reptiles, equinos, animales domésticos y de caza, mariposas e insectos; y botánica: árboles, flores, frutos y plantas en general.

No me he planteado un trabajo exhaustivo ni excesivamente erudito, sino un ameno paseo por las páginas de Juan Valera para compartir lo que serían unas "notas de lectura", deteniéndonos en la fauna y la flora que nos salen al encuentro en formas tan curiosas y variadas como veremos.

La naturaleza estuvo presente en la escritura de Valera desde sus primeros versos adolescentes, entre los cuales, en medio de los que recogen primeros amores o acontecimientos ilustres, se conservan los dedicados "A un pajarillo". La sensibilidad de Valera con respecto a la naturaleza le acompañaría toda su vida, de ahí el artículo que dedicamos a su "panfilismo". La Naturaleza se infiltra, forma parte y toma partido en las narraciones y poemas de Valera.

El título general de "naturaleza domesticada" se justifica por el hecho de que la naturaleza que predomina en la escritura de Valera es una naturaleza domesticada por el hombre, tanto en lo que concierne a la flora como a la fauna. En la flora, se describen jardines, parques, patios, campos de cultivo y toda clase de espacios en los que ha habido intervención humana. Pero incluso si aparecen bosques o lugares selváticos, la descripción es estilizada, pasada por el filtro de lo artístico, más como si estuviéramos contemplando un cuadro de un paisaje que un paisaje en directo.

La flora es parte fundamental en la narrativa de Valera porque constituye el escenario para la acción de sus relatos en un elevado porcentaje; sin olvidarnos de los interiores domésticos en los que se desarrolla muchas veces la acción, podríamos decir que los personajes de Valera son muy "exteriores": aman el paseo, con o sin un objetivo determinado; salen de sus casas, a pie o a caballo. Caminan, viajan, vagan, se pierden... por paisajes que, en ocasiones, resultan relevantes para lo que se cuenta, o influyen en el estado de ánimo de los personajes.

El tiempo, que es el otro vector que se cruza e interacciona con el espacio, marca a éste, de modo que determinadas plantas y flores dan indicio de que ha venido la primavera o el invierno, o que es hora de sembrar o de cosechar.

Con respecto a la fauna, los animales que circulan por las páginas de Valera son domésticos en su mayoría; si son salvajes, acaban interaccionando con los personajes humanos de la historia y, en muchos casos, humanizándose por su actitud y conducta. Así sucede, por ejemplo, con "el pájaro verde" y la blanca cigüeña que incluso tiene nombre propio: Garuda.

Algunos animales, como los mencionados, dan título a sus relatos. *El pájaro verde, Garuda o la cigüeña blanca* y *La karaba.* Otros cuentos están protagonizados por animales, aunque no se mencionen en el título más que por alusión retórica. Es el caso de *Quien no te conozca, que te compre* y *A quién debe darse crédito,* donde en ambos el protagonista es el burro.

A veces, un animal es pieza esencial del argumento -la tortuga de *El pescadorcito Urashima* -. En sus novelas largas, los animales acompañan a los personajes y constituyen recurso para su caracterización sicológica, la expresión de su estado de ánimo, etc. Además, nuestra lengua castellana, que con tanta elegancia usa el autor, está esmaltada de refranes, proverbios y expresiones donde los animales son parte sustancial, asunto al que se dedica un artículo. También en la flora el autor recurre a menudo a comparaciones referidas al mundo natural, como cuando escribe sobre el espíritu nacional referido a la lengua que brota del genio de la raza "como brota la flor de su germen".

Los listados de léxico que se adjuntan en el Apéndice dan fe de la abundancia y variedad de plantas y animales que aparecen en Valera. Y no solo animales reales, sino también algunos fantásticos que el autor describe con toda naturalidad, haciendoles convivir con los reales, dado el carácter "maravilloso" de algunas de sus narraciones.

Podemos concluir que, siendo la naturaleza un motivo tan relevante en la narrativa de Valera, no he encontrado demasiadas referencias o estudios sobre el mismo. En la obra clásica dedicada a Juan Valera dentro de la colección "El escritor y la crítica", no hay ningún artículo específico sobre el tema. En los estudios que prologan sus libros tampoco hay menciones de consideración. De ahí que haya considerado oportuna la realización de esta pequeña "summa" sobre la fauna y la flora en la narrativa de Juan Valera.

ADDENDA: índice de contenidos de *LA NATURALEZA DOMESTICADA: FAUNA Y FLORA EN LA OBRA LITERARIA DE JUAN VALERA.*

-A MODO DE INTRODUCCIÓN: FAUNA Y FLORA DE ANDALUCÍA EN LA NARRATIVA DE JUAN VALERA

-TRES APUNTES SOBRE FAUNA EN *PEPITA JIMÉNEZ*

LA "PORTENTOSA MULTITUD" DE PÁJAROS Y EL “PANFILISMO”

ANTÍTESIS SIMBÓLICA: LA “MULA MANSA” Y EL “BRIOSO CABALLO”

RETÓRICA ZOOLÓGICA EN LA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ENAMORAMIENTO

-TRES APUNTES SOBRE FAUNA EN *JUANITA LA LARGA*

LOS ANIMALES COMO ELEMENTOS DE LA VIDA COTIDIANA Y ESPEJOS DE LOS PERSONAJES

REFRANES Y SENTENCIAS DE TEMÁTICA ZOOLÓGICA

EL MUNDO TAURINO EN LA NOVELA *JUANITA LA LARGA*

-AVES DE CUENTO, CUENTOS DE AVES: *UNA LECTURA ÉTICA DE “EL PÁJARO VERDE”* Y “*GARUDA O LA CIGÜEÑA BLANCA”*

-SOBRE PECES, TORTUGAS Y CRIATURAS MARINAS. *EL PESCADORCITO URASHIMA*

-CINCO CUENTOS BREVES DE ANIMALES Y PLANTAS

EL ANIMAL PRODIGIOSO

LA CASTAÑA

LA COL Y LA CALDERA

BAGAJES

INTERPRETACIÓN DE UN TEXTO LATINO

-DOS CUENTOS DE BURROS: *QUIEN NO TE CONOZCA, QUE TE COMPRE* Y *A QUIÉN DEBE DARSE CRÉDITO*

-PRESENCIA DE ANIMALES EN UN CUENTO FILOSÓFICO Y OTRO CÓMICO: *EL SEÑOR NICHVERSTEHEN* Y *LA KARABA*

-FAUNA Y FLORA EN LA POESÍA DE VALERA

POESÍA DE CIRCUNSTANCIAS

POESÍA BIOGRÁFICA Y SENTIMENTAL

POESÍA RELIGIOSA

TRADUCCIONES, VERSIONES E IMITACIONES LITERARIAS

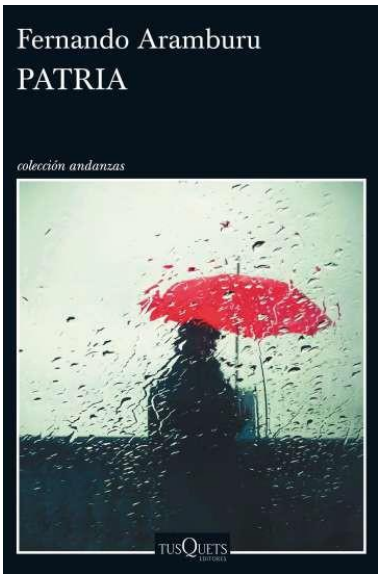
APÉNDICE. LISTADOS LÉXICOS DE FAUNA Y FLORA EN LA NARRATIVA DE JUAN VALERA

.

Antonio Gómez Hueso

EN NOMBRE DE LA PATRIA

Antonio Gómez Hueso



Alucinante «Patria» de Fernando Aramburu. Hacía muchos años que una novela no me atrapaba con tanta intensidad, no me hacía sentir emociones diversas, no me apasionaba con tanta fuerza. Imposible saltarme un párrafo, una frase, una palabra. Me enganchó desde el principio, y al final siento pena de tener que abandonar a esos entrañables y auténticos personajes.

Cuando parecía que en este género está todo inventado, viene Aramburu y plantea un narración originalísima, contada por un narrador omnisciente poco convencional, ya que no narra fríamente los hechos, como es habitual, sin involucrarse, sino que los enriquece, como si estuviera presente, sin estarlo, claro, creando una complicidad con el lector que le lleva a transmitirle meditaciones espontáneas de los personajes, confesiones íntimas, improperios, tacos, giros, expresiones vascas..., todo lo cual potencia la comunicación con quien lee.

Los sucesos no nos son contados cronológicamente, sino utilizando continuos saltos en el tiempo, *flashbacks literarios*, sin que provoquen confusión; la claridad expositiva es una característica de la novela. Aramburu parece que ha desparramado, como en un puzzle, la trama por el suelo y va recomponiéndola poco a poco, encajando la totalidad de las piezas al final. El narrador/escritor no toma partido ideológico con los problemas sociales derivados del nacionalismo y del terrorismo etarra que la narración presenta. Se limita a exponer los hechos. Deja que el lector saque sus propias conclusiones. No es novela maniqueísta, sino novela testimonial de una época y de las vicisitudes trágicas de unas personas implicadas en aquella barbarie. Nos hará reflexionar sobre el nacionalismo, el terrorismo, la discriminación, el papel de la Iglesia en el conflicto, la venganza, el perdón, la violencia… y, ¡cómo no!, el amor, la amistad, la fidelidad, el sacrifico…

El dominio del lenguaje es asombroso, como es característica de la narrativa *aramburiana*. Agilidad expositiva, total control del ritmo, riqueza léxica, utilización

esporádica de expresiones del euskera, que tienen un componente didáctico en el lector (hay un glosario en el apéndice). Se huye de descripciones fatigosas de lugares y personas; sin embargo, nos imaginamos muy bien a esos seres atormentados y a aquellos paisajes vascos. Todos los lugares son auténticos; El autor ha querido obviar el nombre del pueblo donde ocurren los hechos, pero la mayoría de los vascos lo reconocen, yo no voy a revelarlo. Utiliza recursos estilísticos muy personales (rayas oblicuas para establecer sinonimias y disyuntivas, frases sin terminar, acabadas en punto, vocablos nuevos, que él inventa felizmente…), presentes también en otras novelas.

Gran riqueza de personajes, cada uno con una tipología diferente, cada uno derivando su vida por donde puede, tras la tragedia que ocupa el libro, todos consecuentes y coherentes con su visión de la vida. Dentro de los ciento veinticinco capítulos, todos con títulos sugestivos, hay materia más que suficiente que podría constituir nuevas novelas, tramas dentro de la trama central, rica e interesante.

Es una obra que nos atañe muy directamente, que plantea con valentía, realidad y crudeza la ruptura de una sociedad herida por el nacionalismo y el terrorismo, pero, que al mismo tiempo, muestra orgullosa sus valores, su milenaria cultura, su idiosincrasia, que Aramburu resalta como buen vasco que es. Es una obra emotiva, sincera, directa.

La crítica ha sido unánime al reconocer en «Patria» la mejor novela editada en 2017. Algunos hablan ya de la «novela del siglo». Desde luego, la considero algo así como «La Regenta» del XXI, un clásico ya. Todo lo que pueda yo expresar, y los demás (hay magníficos análisis escritos) es humo comparando con la experiencia que supone leer este poderoso y genial libro. Que estas impresiones te inciten a ello, si aún no lo has hecho.

NÍVEO RESPLANDOR NIPÓN

Antonio Gómez Hueso

¿Nieve o nubes? ¿Qué es lo que corona la cima del Fuji un 22 de septiembre, recién iniciado el otoño? Es lo que se preguntan dos amantes, reencontrados tras muchos años, mientras observan desde un tren al mítico monte, realizando un breve viaje nostálgico para mitigar dos desgracias inmensas: la del hijo recién nacido, arrebatado y perdido, tal vez muerto, y la separación dolorosa y definitiva de ambos en medio de la Guerra. Es el tema de *«Primera nieve en el monte Fuji»*, relato que da título a un libro, clásico ya, del Premio Nobel Yasunari Kawabata (1899-1972). Seleccionados por el propio maestro en 1958, esta gran obra, por raro que pueda parecer, tardó cincuenta años en publicarse en nuestro país. Contiene nueve fascinantes cuentos y una pequeña pieza dramática ambientada en el Japón del siglo XII.

Leer estas páginas supone una experiencia única de aproximación a la sabiduría de un autor que conjuga magistralmente naturaleza con urbanismo, tradición con modernidad, sexo con ascetismo. El tiempo, el paso de la estaciones, los recuerdos, se mezclan en un mosaico de seres que intentan conocerse a sí mismos, que viven con el peso de sus decisiones insólitas, que encaminan su existencia en medio de una maraña de sentimientos, a veces contradictorios, a veces, clarividentes.

Kawabata crea una gama de peculiares personajes que configuran, dan entidad y solidez a sus relatos: Takako vive tres relaciones amorosas simultáneas, que le hacen replantearse su propia identidad como persona; a Yuko le roba el monedero precisamente una madre a la que está ayudando; Momosuke se convierte en travesti para librarse de ir a la Guerra y luego sufre una transformación profunda de identidad sexual; Omiya Akifusa entra en un estado de mudez absoluta como consecuencia de un derrame cerebral y se niega, además, a escribir, aunque sea torpemente, cualquier palabra; Jiro y Utako, pareja del pasado, se encuentran casualmente y realizan un viaje terapéutico; una madre lee historias a su hijo loco desde la hoja en blanco que creyó escribir él; Kozumi, escritor, recibe la visita de una supuesta amante del pasado, a la que no recuerda, pese a los numerosos detalles de la relación que ella le transmite; un taxista es invadido por el fantasma de una mujer joven que se sube al taxi en un lugar concreto del camino, al lado de un crematorio, en la medianoche…

En cuanto a los campos temáticos, hacer constar que son muy amplios y variados, centrándose en la complejidad de las relaciones humanas, la comunicación directa y vital con la madre naturaleza, el efecto devastador de la guerra en la psique, la gran influencia que tiene el pasado en la vida, regresando siempre de alguna manera y transformando a las personas (*«los recuerdos del pasado son, sin duda, un don de los dioses*»), el valor de la palabra y del silencio, el sexo como motor condicionante y revelador del autoconocimiento, la dualidad de caracteres, viajes, rituales, gestos, observaciones cotidianas… El universo de Kawabata es multivariado y desbordante de sentido, sencillez y sensibilidad. El punto de vista femenino, hondo, sensual, inconformista y fantasioso, es crucial en cada una de las historias, así como las culturas y tradiciones japonesas. Encontramos, además, historias dentro de una propia historia, lo que demuestra la versatilidad de la fecunda imaginación del escritor japonés. La estructura de los cuentos no suele responder al esquema introducción/nudo/ desenlace; son narraciones imprevisibles en su conclusión, que dejan, a veces, preguntas sin responder sobre la trama o que invitan a una continuación.

La Naturaleza es un tema recurrente, influye plenamente en la vida, bien gozando de su belleza, transmitiéndonos señales reveladoras o avivando nuestra reflexión: la nieve, las puestas de sol, los ríos, los árboles, las gotas de lluvia…

El lector se interna en una prosa fluida, directa y delicada, marca reconocible del maestro, exenta de detallismo innecesario y fatigosas descripciones; todo lo que narra tiene su sentido (real o simbólico) dentro de la historia.

Hoy *«Primera nieve en el monte Fuji»* mantiene intacta toda su belleza, profundidad y validez de las propuestas existenciales que contiene. Un libro tan puro y nítido como la mismísima nieve.

Ángela M. Valentín Rodríguez

La literatura neofantástica, espacio de transgresión para las escritoras del Caribe hispano: análisis de la obra de Daína Chaviano y Ana María Fuster Lavín

Mesa redonda # 6: Mujeres transgresoras en la literatura

Ángela M. Valentín Rodríguez

XIII Encuentro Internacional de Escritoras – Marruecos 2018 – en honor a Fátima Mernissi

Tetuán, del 25 al 28 de octubre, 2018

Puerto Rico

La literatura neofantástica, espacio de transgresión para las escritoras del Caribe hispano: análisis de la obra de Daína Chaviano y Ana María Fuster Lavín

El Caribe es un terreno multicultural influenciado por diversos cánones sociopolíticos y culturales que han gestado unas sociedades manipuladas en muchos aspectos por intereses impuestos a sus habitantes nativos, quedando estos asimilados, normalizados y replicados desde los albores de la colonización. A finales del siglo XX encontramos en la literatura un espacio del que varias escritoras se han apropiado para cuestionar dichos y transgredir dichos cánones que, en muchas ocasiones han redundado en la limitación de la acción de las mujeres, con el fin de afirmar sus identidades nacionales caribeñas en toda su riqueza y complejidad. Daína Chaviano (1957) y Ana María Fuster Lavín (1967) son dos de esas escritoras contemporáneas del Caribe hispano, una de Cuba, la otra de Puerto Rico, que han utilizado para dicho propósito lo que ha sido denominado como lo fantástico nuevo, ya sea en su concepción original planteada por Jaime Alazraki en el año 1983[i], o su variante "político social", término acuñado por Jesús Rodero[ii] (también llamado "feminismo mágico" por Patricia Hart[iii]). Esta tendencia escritural comienza a verse en los escritores más jóvenes de ambas islas a patir de la década de los 80 hasta la actualidad.

Lo neofantástico, según Rodero (2006), "se definiría por la irrupción de lo extraordinario en la realidad cotidiana de tal manera que esta integración de ambos ámbitos produce un cuestionamiento tanto de lo real como de lo irreal" (p.36), posibilitando llevar al límite tanto a lo imaginario como a lo real empírico, dando paso al surgimiento de una realidad "otra" que no es posible explicar con la razón de ninguno de dichos ámbitos. Podría concebirse como una especie de "tercer espacio", concepto propuesto por Hommi Bhabha, que plantea el desplazamiento de la "lógica binaria

mediante la cual suelen construirse las identidades de la diferencia" (Bhabha, 2002, p. 20). María Teresa Arcila señala con respecto a este término una acepción muy cercana a lo propuesto por lo neofantástico, "El *tercer espacio* tiene, entonces, tanto de experiencia material como de imaginaria para producir nuevas comprensiones subjetivas del mismo" (2014, p.02). Esa realidad alterna, ese "tercer espacio" que se produce en el texto permite la distancia suficiente para el cuestionamiento de las bases de nuestra cultura, lo que en teoría ya es un gran avance. Sin embargo, lo neofantástico político social va un paso más allá pues permite que el afloramiento de esa realidad "otra" sirva no únicamente como instancia de cuestionamiento de "prejuicios y valores culturales occidentales en general… [sino] para **subvertir** la base patriarcal de la cultura establecida" (Rodero, 2006, p. 44). O sea, ese "tercer espacio" posibilita que escritoras como Chaviano y Fuster Lavín, pertenecientes a generaciones distintas y a naciones con sistemas políticos diferentes, logren en sus respectivos países la denuncia, la descentralización y, por consiguiente, la desestabilización de ciertos valores culturales y sociopolíticos dominantes y opresivos como lo son, por ejemplo, el patriarcado, el racismo, el capitalismo neoliberal puertorriqueño y el régimen castrista cubano, entre otros.

Daína Chaviano y su Habana "Oculta". Lo neofantástico y su "tercer espacio": del cuerpo a la nueva cubanía.

Daína Chaviano ha plasmado su obra en diversos géneros: cuento, novela, poesía y guiones cinematográficos. Ha trabajado la ciencia ficción, la fantasía, el gótico caribeño (tal y como ella se auto describe) y lo fantástico nuevo[iv]. En esta investigación nos circunscribimos específicamente a las novelas que comprenden el ciclo La Habana Oculta: *El hombre, la hembra y el hambre* (1998), *Casa de juegos* (1999), *Gata encerrada* (2001) y *La isla de los amores infinitos* (2006), las cuales ya he estudiado a profundidad

desde las propuestas de lo neofantástico, pues en ellas puede advertirse la transición de los postulados de lo fantástico tradicional decimonónico, y su cuestionamiento de la Ilustración, a las propuestas de lo fantástico nuevo. Con este ciclo de novelas neofantásticas, Chaviano socava la visión sociopolítica de ciertos grupos hegemónicos en Cuba y devela la existencia de realidades alternas a la oficialidad promulgada. Lo fantástico nuevo en dichas obras, expresado mediante el uso de metáforas epistemológicas repetitivas que rayan en lo alegórico, postulan y validan nuevos modos de concebir la realidad (Alazraki, 1983). Dichas metáforas cobran vital importancia pues son un arma que propone la apertura y la libertad, tan necesarias para todos los seres humanos, en medio de circunstancias sociales represivas. Así lo expresa la autora en su discurso "Science Fiction and Fantastic Literature as Realms of Freedom": "The fantastic genres, with their overload of symbolic elements, can serve to camouflage ideas that human beings intent to safeguard or disseminate in the midst of social or political chaos, inherently opposed to freedom" (Chaviano, 2004, p. 04).

Si bien Chaviano ha sido considerada unas de las más célebres e importantes figuras de la ciencia ficción en Cuba, y más tarde del resto de Hispanoamérica[v], el ciclo La Habana Oculta se aleja aparentemente de su ruta de trabajo tradicional, causando sorpresa inicial en muchos de sus lectores y críticos que inicialmente catalogaron estas novelas como demasiado "realistas" por estar ambientadas principalmente en la ciudad de La Habana y, la última de ellas en la ciudad de Miami, y no en sus acostumbrados mundos alternos. Precisamente en este aspecto particular reside el primer elemento transgresor de este ciclo de novelas de Chaviano, pues ese espacio concreto y real de La Habana, con todos sus guiños y particularidades, se transforma en un espacio "otro", en un "tercer espacio", en el que las protagonistas de los relatos se enfrentarán a seres y objetos sobrenaturales (fantasmas, orishas, casa embrujadas, duendes, hadas, vampiros,

güijes, entre otros), que lejos de llevarlas a vivir el pavor (función primordial de lo fantástico decimonónico), serán experimentados como fuentes de cuestionamiento de todo lo conocido y aprendido, como puentes y guías para alcanzar experiencias nuevas, diversas y distantes de lo que la realidad física/concreta o imaginaria/fantástica podría ofrecerles. Dichas experiencias se convierten en un acervo con el que combatirán aquello que busca coartarles su derecho a la afirmación de sus identidades personales y, por consiguiente, nacionales, o sea, el derecho a la autodeterminación. Pues, para Chaviano el propósito fundamental de lo neofantástico no es únicamente estético, sino ético. Así lo plantea Rodero al señalar las posibilidades de lo neofantástico político social: "En esta variante los elementos sobrenaturales o extraordinarios proyectan también un cuestionamiento de las estructuras sociales, de los valores dominantes y de los prejuicios culturales en general" (2006, p.45) Y en otro lugar también propone que, "se convierte en un instrumento de transgresión a través de su proyección en la realidad mediante la alegoría" (p. 46)

El universo chaviano propuesto en sus novelas del ciclo La Habana Oculta, ya desde el título, nos avisa que "estamos y no estamos" en dicha ciudad, que hay una faceta oculta que se nos devela paulatinamente. Ese estado "otro", neofantástico, se transforma en una alegoría con la que se cuestiona tangencialmente la realidad sociocultural del país en un momento determinado, el Período Especial en Tiempos de Paz en Cuba. Lo neofantástico chaviano, manifestado en las metáforas abiertas que se repiten metamorfoseadas en cada una de las novelas, no solo le brindan un sentido de continuidad al ciclo, sino que desde ellas aparece la denuncia al régimen político y a los valores socioculturales unívocos y estáticos que encarna, a la vez que propone nuevas maneras de entender lo nacional. La alegoría, que se manifiesta a través del binomio mujer-nación, se convierte en espacio de conspiración, concepto propuesto inicialmente por Rosemary

Jackson en su libro *Fantasy. The Literature of Subversion* (Routledge, 1981) en cuanto a lo fantástico tradicional, pero que planteo puede extenderse también a lo neofantástico o fantástico del siglo XX, y particularmente a estas novelas de Chaviano:

> Movement into a marvelous realm transports the reader or viewer into an absolutely different, alternative world, a 'secondary' universe[…] Such marvelous narratives have a tangential relation to the 'real', interrogating its values only retrospectively or allegorically (Jackson, p. 42-3)

Las protagonistas de las novelas, metáforas alegóricas de la nación, desde ese "tercer espacio", entran en un cuestionamiento de la Historia aprendida, repetida y perpetuada a través del Régimen y su ideología del "hombre nuevo", cimentado en el patriarcado y envilecido por lo que las condiciones deplorables en las que el país se encuentra sacan a relucir de las relaciones entre los compatriotas, con especial menoscabo para las mujeres. Lillian Guerra propone en su artículo "Redifining Revolution in Cuba: Creative Expression and Cultural Conflict in the Special Period" cómo los cubanos crearon una especie de "tercer espacio" a través de la cultura popular,

> […] public disillusionment with official denials of the kind of everyday realities confronting Cubans in the Special Period has led to the emergence of a popular culture of autonomous "truths" that attempts to contest as well as analyze what is happening to Cubans and what remains hidden by the state press and official discourse (2007, p. 178).

Tal y como lo plantea Guerra, en las novelas de La Habana Oculta de Chaviano, la denuncia sociocultural y política nunca será planteada abiertamente sino a través de la narración de las experiencias "particulares" de cada una de las protagonistas. Desde *Gata encerrada*, la primera de las novelas, en la que la protagonista se llama Gaia (Tierra), se alude alegóricamente a la nación cubana y a través de la metáfora de la locura/ trance

mágico (en eso consiste ese "tercer espacio" pues no se sabe cuál de las situaciones es la que le ocurre verdaderamente a la protagonista), se plantea la evasión como estrategia de ruptura y rechazo del canon sociocultural y político. Esta es la herramienta para transgredir y subvertir los paradigmas planteados por el sistema político y la tradición falogocentrista desde el terreno de la metáfora, en el acto lúdico del "decir sin decir". De esa manera, a través de la lucha indirecta, logran conectarse con su realidad más íntima, su relación con la Madre Tierra y la afirmación de la verdadera nacionalidad, libre, sin fronteras, capaz de adaptarse a las necesidades de los individuos, y no a los intereses de los sectores hegemónicos. Las dos novelas subsiguientes, *Casa de juegos* y *El hombre, la hembra y el hambre*, plantean la aparición de espíritus y deidades africanas que conducen a las protagonistas hasta ese "tercer espacio", esa otra Habana, en la que se produce el conocimiento alterno que las lleva a la autoafirmación en medio de la precariedad y la opresión. Por eso, la última novela del ciclo, *La isla de los amores infinitos*, propone un concepto nacional capaz transgredir la última frontera, la de lo físico y plantear una visión de lo cubano, de la cubanía, capaz de cumplirse en cualquier lugar del planeta. Por eso, en lugar de verse Miami como la ciudad de la diáspora, del desconsuelo y de la nostalgia, se transforma en una nueva "casa" en la que se pueden reunir también todos los cubanos, simbolizados en la pareja de Cecilia y Miguel, protagonistas de la novela, cuyos trasfondos amalgaman las culturas taína, africana, española y china, gestoras todas de la nación cubana. Ellos son "el hombre y la mujer nuevos".

Este innovador concepto de la nación es planteado progresivamente a lo largo del ciclo, a través del tercer espacio al que se accede de la mano de los personajes sobrenaturales, quienes cumplen con la función esencial en el texto de ser los guías de las protagonistas de las novelas en ese viaje cognitivo de transformación y empoderamiento que ocurre en esa "otra" Habana. Una de las manifestaciones primordiales de dicha

transformación se plantea en el plano de lo erótico, que supone según la propuesta chaviana, la afirmación personal más patente pues se da en el terreno del cuerpo/individuo. El erotismo será un arma con la que se transgrede y subvierte la moral patriarcal y los valores del Estado representados por el Innominable, el "Todopoderoso", ese al que nadie nombra, el gobernante de la Isla, quien los encarna y perpetúa. El "combate" se lleva a cabo en el cuerpo y desde el cuerpo, a través del ejercicio libre de la sexualidad:

> Su Despótica Majestad es como Dios: se encuentra en todas partes, pero es más omnipresente aún. Al menos, Dios no se pone a escuchar las conversaciones telefónicas para saber si uno está de acuerdo con él.
>
> Pero yo me siento libre. No voy a postrarme a los pies de ningún señor feudal. No voy a aceptar ningún sistema que no reconozca la existencia de mi alma. No soy sumisa, sino una gran mentirosa. Puedo engañarlo a él y a su cohorte de censores. […] Si piensa que aceptaré esas historias es porque padece una esclerosis galopante. En el fondo sé que nos desprecia a todos… especialmente, a todas.
>
> Por eso he buscado un arma, la más peligrosa y temida: la insurrección. Pero no la abierta; ésta sería muy simple de detectar. Soy una gran subversiva. […]Me gusta moverme de noche, como una gata […] Me complazco en dejar mis huellas para luego desaparecer en la oscuridad. […]Es fácil sembrar la sedición. Es fácil poner en peligro la tranquilidad de Su Ilustrísima Dictadura. Para empezar, tengo mi cuerpo. Nadie –ni él—puede mandar en mis deseos. Me masturbo o hago el amor cuantas veces se me antoja, sin tener que pedirle permiso. Mi sexo es mío y hago con él mi propio gobierno. Luego tengo mi

espíritu, mis orgías mentales, mis universos clandestinos; y mi propia religión…

(Chaviano, 2003, p. 71-2)

La insurrección del cuerpo de la mujer es la insurrección de la nación misma. El control del ejercicio individual de la sexualidad socava los postulados con los que se pretende controlar al pueblo. De esta manera queda clara la diferencia entre la mujer y la dictadura y, por consiguiente, entre la mujer y el patriarcado, incapaz de comprenderla, aceptarla, de "hablar su idioma". El hombre habla desde el logos y la razón; la mujer, desde la intuición y desde el cuerpo. Y es desde su cuerpo que se debilitan los pilares de un régimen que propuso el surgimiento de un "hombre nuevo", título mismo que omite a la mujer; un "hombre nuevo" que nunca llegó.

Las protagonistas del ciclo La Habana Oculta representan a la generación del Período Especial en Tiempos de Paz que pierde la fe en la Revolución y busca en las historias femeninas marginales, silenciadas y, por consiguiente, en la vuelta a los orígenes culturales silenciados aquello que la nación parece haber olvidado: que la cubanía no es un concepto homogéneo, estático o unívoco, sino múltiple, polifacético y dinámico, compuesto por las diversidades que habitan la Isla y la diáspora.

Ana María Fuster Lavín: lo gótico neofantástico y el personaje insano.

De la misma manera que en las novelas de Chaviano se encuentra un sólido cuestionamiento de las realidades sociopolíticas y culturales cubanas a través del uso de las metáforas epistemológicas o alegorías de lo neofantástico, también ocurre en las de la puertorriqueña Ana María Fuster Lavín (1967), quien además de narradora es poeta. A diferencia de la prosa de Chaviano, que se caracteriza por el uso de un lenguaje más "realista" en su deseo de abarcar la diversidad nacional, la de Fuster Lavín está

impregnada de un lenguaje muy poético, íntimo, caótico y psicológico (especialmente en su segunda novela, *(In)somnio*). Sus obras tienden a ser breves pero intensas, condensadas. Y en un país como Puerto Rico, obsesionado por el cuestionamiento de la identidad nacional frente a su estatus colonial, y, por consiguiente, reflejado en una literatura hiperrealista, la obra de Ana María Fuster Lavín se ha convertido en espacio de referencia de la "nueva literatura" que rechaza las tendencias escriturales miméticas, buscadoras de "verdades liberadoras dentro de la familia y la nación modernas" (Díaz, 2008, p. 211), para adentrarse en otros panoramas como lo son el gótico, el *thriller* y lo fantástico nuevo:

> Escritores como Pedro Cabiya y Juan López Bauzá[vi] no cultivan en su arte el orden y el gusto por lo bello-sublime, según lo propone la estética clásica y moderna, sino lo terrorífico, lo exagerado y la monstruosidad, más allá de lo simplemente contracultural […] No buscan el gusto por una impresión placentera de lo armónico y bello, […] sino que se interesan más por las formas de lo grotesco, lo sublime, el feísmo, lo terrible.[…] Se entusiasman con el horror deleitoso que crea un concepto nuevo de lo artístico, donde se destaca la experiencia de lo negativo, la sensación de lo confuso, lo arbitrario y hasta lo ilógico. Su literatura más bien podría causar displacer al lector común. Es la literatura gótica de la modernidad llevada a sus extremos y límites escandalosos (Díaz, 2008, pp. 230-1).

Fuster Lavín publica su primera novela a los 25 años; titulada *Réquiem: narraciones urbanas de una novela cuentada* (Isla Negra, 2005) es una colección de cuentos que hila la trama de una novela que retrata la trágica situación de una familia puertorriqueña, rodeada por eventos de violencia, muerte y destrucción. Sobre esa primera novela, Luis V. Anastasía dice, "*Réquiem*, que es cuenteada porque su novela de

los destinos necesita de los cuentos como el collar necesita de las cuentas" (Anastasía, 2009, p.02). Luego de un hito de siete años, publica su segunda novela, *(In)somnio* (Isla Negra, 2012), que es la historia de una mujer con doble personalidad: una asesina ninfómana, que es a su vez escritora, y que aparentemente se encuentra encerrada en la celda de un manicomio. Sus 'insomnios' son las entradas que va escribiendo en su diario, en el que se nos devela su trágica historia personal y familiar, a la vez que nos muestra una panorámica de la ciudad de San Juan (capital de Puerto Rico), repleta de seres de la noche, con características sobrenaturales, que deambulan y hacen visibles un sinnúmero de lacras sociales y espacios silenciados por los estratos de poder. Por último, *Mariposas negras* (Isla Negra, 2016) es la más reciente entrega, que nos cuenta la historia de Mariana, una adolescente puertorriqueña, víctima de *bullyin* por parte de sus compañeros de escuela, que vive inmersa en un ambiente familiar y social repleto de abuso físico, sexual y emocional. La joven padece de trastornos relacionados al sueño y a la memoria. Con cada episodio de amnesia acontece una nueva historia salpicada de sangre, la de inocentes pero también la de culpables, ya que de entre los personajes aparece una figura vengadora de los males. Sin embargo, no todo es *gore*, pues también se incorpora la ternura y el amor a manos de su mejor amiga, Laura, con la que entablará una relación amorosa que se va desarrollando a la par a lo largo de los capítulos.

Todas las novelas de Fuster Lavín plantean una mirada panorámica de la sociedad puertorriqueña, que deambula por sus diversos espacios, descritos en su mayoría a través de la metáfora de la locura: los que no parecen estarlo y lo están, y aquellos que superan dicho concepto y se adentran en lo que llamamos 'la insanía'; se tornan "ciudadanos insanos", término creado por Juan Duchesne Winter (*Ciudadano insano,* 2001). Aquellos que no parecen estar bajo el influjo de la locura, viven influenciados por un ritmo social acelerado, de orden materialista, consumista y capitalista, agresivo y patentizado en un

entorno completamente deshumanizado. Estos son los que harán sufrir a los más inocentes del espectro social: a los niños, a las mujeres, a los deambulantes, entre otros. Sin embargo, no solo se encuentran aquellos, que manipulados por las circunstancias de poder oprimen al más débil, sino que aparece un nuevo tipo de personaje, el insano, quien se caracteriza por su total incapacidad de ajustarse a cualquier entorno social y, desde su ser antisocial, se transforma en un depredador sin moral alguna. Si para los primeros existe la posibilidad de "transformación y reivindicación personal" (elemento que ha estado siempre muy presente en el canon de la literatura puertorriqueña, tómese por ejemplo el caso de la obra del naturalista Manuel Zeno Gandía), para los últimos no. Estos no "remiten ya a un sujeto "representativo" del cual hay que decir y contar cosas que anclen el universo literario en una referencialidad sociocultural imperfecta que aguarda sanación" (Duchesne, 2001, p.36). Estos personajes "insanos" plantean una situación alterna que "despide a la tipicidad y saluda a lo monstruoso", y tornan extraño al paisaje cotidiano. "Estos virus teratológicos, deformantes, que infectan la cotidianidad, la narración y hasta el estilo no solicitan terapia moral o social" (p.37). De este modo, dicho tipo de personaje "no desafía la realidad, sino que rasga lo real y por ello mismo adquiere la consistencia de una ficción, sin por ello "representar" un hecho social" (p. 221). O sea, la metáfora de la locura y la presencia del personaje insano se convierten en ese "tercer espacio" neofantástico en la obra de Fuster Lavín ya que en ellas no hay deseo de crear terror en el lector, sino de adentrarlo en la posibilidad de cuestionarse la realidad socio cultural del país y de entender que esa locura del ciudadano insano es la de nuestra sociedad en general. Pedro Cabiya se acerca a estas nociones en el preámbulo que escribe para la antología *Horrofílmico. Aproximaciones al cine de terror en Latinoamerica y el Caribe*,

> Delante de todos estos personajes,[…]de nada valen la persuasión y la negociación; no hay como despertar en ellos la compasión. Harán lo que les dicta la oscuridad que en ellos viene a reemplazar la perdida humanidad. Frente a ellos estamos realmente frente al vacío, asomados al abismo… Pero el terror, a mi entender, el verdadero terror, no surge de colocarnos en el lugar de las víctimas de estos desalmados personajes… El verdadero terror[…] surge cuando entendemos que somos también ese abismo; cuando nos convencemos de que podemos ser también pozos sin fondo, y empatizamos con el monstruo. (Cabiya, 2012, p.17)

Sin embargo, resulta importante recalcar que ese terror del que habla Cabiya en la cita anterior no es paralizante, sino equivalente a la perplejidad que produce lo fantástico nuevo, ya que el monstruo, tal y como lo explica David Roas es, al fin y al cabo, "aquello que está más allá de las normas, que nace del capricho, de la unión de contrarios" (2010, p.20). Por otro lado, también Mohamed Khedr Abdel Abdel Rahman en su libro *Narración y ficción. Literatura fantástica* (2011), señala que "lo neofantástico corresponde a una "visión de la realidad inédita" (p. 187), a la contemplación de otra realidad que se rige a partir de "una lógica onírica" […] que no tiene como objetivo producir miedo en el lector, sino moverlo a cuestionarse sobre otras realidades" (p. 187) y que "destaca por la intención que no es provocar miedo en el lector, sino perplejidad o inquietud ante los hechos narrados, que en realidad son metáforas de una realidad que escapa a la lógica propuesta por el sistema conceptual o científico" (p. 187). Es precisamente en este punto en el que el tratamiento de lo neofantástico en Fuster Lavín difiere sustancialmente del de Chaviano. El uso de lo neofantástico en esta última se convierte en la herramienta para la afirmación del derecho a la libertad de cada ser humano, la deconstrucción de valores socioculturales opresivos y al descentramiento de

aquellas tácticas de silenciamiento y censura de los sectores marginales, o sea, en general, a la puesta en práctica de un esfuerzo liderado por las protagonistas a favor de la diversidad nacional en todos los aspectos. Por eso es que se adentra en lo que llamamos neofantástico político social o feminismo mágico, y ese "tercer espacio" que se crea es fundamentalmente llama a la acción y al compromiso como respuesta al texto. Contrario a esta corriente adoptada por Chaviano, Fuster Lavín se acerca más a los elementos clásicos de lo neofantástico, tal y como se ve en sus mayores exponentes: Cortázar, Borges, Felisberto Hernández y Bioy Casares, todo matizado con elementos del gótico caribeño y del *thriller* norteamericano, por consiguiente es de carácter contemplativo, no brinda soluciones directas, sino que plantea la transgresión y la denuncia indirectamente.

La ciudad "otra" en las novelas de Chaviano trabaja en consonancia con los personajes fantásticos para crear el puente a una realidad alterna en la que se accede a la información que empodera a las protagonistas. Sin embargo, en la ciudad de Fuster Lavín no hay puentes a la adquisición de un conocimiento empoderador. La ciudad se torna laberinto y a la vez testigo silente de las vidas de unas protagonistas que están sumidas en un extrañamiento desgarrador producto de la violencia que las circunda. La ciudad es corrupta, es un espacio lleno de abusos y de seres que no son lo que parecen. Los monstruos, los ángeles, los vampiros, los Sin Ojos, los *skinwalkers*, transitan a lo largo de este ambiente enmascarado de cotidianidad, pues ellos mismos son portadores de máscaras con las que engañan y devoran. La ciudad es un desierto yermo en el que los personajes luchan a muerte por afirmarse y ser libres, fundamentalmente a través del erotismo. Sin embargo, a diferencia del uso de lo erótico chaviano, cuyo fin fundamental era la realización de la patria en el terreno del cuerpo a través del arma de la sedición silenciosa, en Fuster Lavín el erotismo constituye la última herramienta de afirmación de seres agobiados y heridos por la violencia en todos sus órdenes. Se convierte en metáfora

epistemológica y polisémica porque en sí misma apuntará tanto al deseo de la vida y la libertad social como a la liberación que produce la muerte. Lo neofantástico en Fuster Lavín reúne los elementos clásicos del gótico (oscuridad, sangre, muerte, locura, eros…) para darles de manera ubicua o tangencial nuevos significados.

En su primera novela, *Réquiem* (2005) se inicia una rutina de construcción textual que continuará luego en las restantes. En ella, Fuster Lavín trabaja una trama fragmentada a través de unos "cuentos urbanos" con los que construye una "novela cuentada" (término creado por la misma autora) que implica la lectura de un lector ágil, voraz, capaz de reconstruirla con las pistas que ha dejado diseminadas a través del discurso de una voz fuertemente marcada por la subjetividad, que nos plantea la sensación de encierro. El ambiente y los hechos son entendidos, percibidos desde la imprecisión de la interioridad de las protagonistas. De ahí que los eventos narrados y los seres sobrenaturales que aparezcan sean vistos no desde el terror o la vacilación sino desde la perplejidad o inquietud que provoca sopesar la existencia misma desde su soledad perenne. Es el planteamiento de la vulnerabilidad de los personajes, de todos los miembros de una familia particular, que metafóricamente se convierte en la familia nacional, del nivel de deshumanización al que han estado expuestos y del deseo íntimo de una redención que no llega. Este tipo de procedimiento que utiliza Fuster Lavín para "contar" las vidas de sus personajes es el corazón de lo neofantástico tal y como lo explica M. Rahman:

> Los personajes están en crisis con la realidad histórica, política y social. El escritor trata de mostrar al hombre-personaje sumido en múltiples aspectos: sus sentimientos, sus sueños, su soledad" (2011, p.182).

Y esto es así porque lo neofantástico está enfocado en el ser humano mismo y en sus crisis particulares que lo des adecúan y lo desubican pues se "abandona la psicología simple para describir los procesos mentales con neurosis extrañas, la filosofía se hace idealista y

existencialista" (Rahman, 2011, p.183). Encontramos, entonces, "tramas difusas, fragmentadas, llenas de recuerdos, borrosos algunos…" (p.183). Asimismo, los personajes se muestra de adentro hacia afuera y asumiendo su propia búsqueda en medio de un tiempo cronológico que se quiebra. (p.183)

Estos elementos que inicialmente se plantean en *Réquiem,* se acentúan en su segunda novela *(In)somnio*. En ella nos encontramos con una protagonista que padece de un trastorno psiquiátrico disociativo que escinde su personalidad en el binomio Ana/Soledad. Ellas son las mujeres que la habitan como resultado de la violación perpetrada por el abuelo cuando apenas era una niña. El nivel de violencia silenciada la lleva a la locura, aspecto que se exacerba precisamente porque se haya encerrada en un manicomio por culpa de dicho abuelo. El binomio Ana/Soledad es oximorónico; en palabras de Lilliana Ramos Collado,

> Soledad/Ana son dos caras de la crueldad: la mojigata comedora de hombres/la escritora. De ellas dos va surgiendo un elenco de variantes de mujer que nos ayuda a comprender cómo, debido a una violencia ancestral…viene un deseo irreprimible de vengar el daño mediante la violencia contra el mundo o de comprenderlo mediante la escritura (2013, p. 03)

El conflicto fundamental del texto, la violación sexual que produce la disociación y sus repercusiones, abre paso a un planteamiento mayor: la exploración de Fuster Lavín de las luchas de las mujeres contra la cultura patriarcal que las oprime en el cuerpo y desde fuera del cuerpo. Soledad es la piromaníaca, asesina vampiresca, con una sed de sangre insaciable, mientras que Ana es la escritora, condenada a la soledad del acto escritural mismo. Ambas son margen, no hay lugar para ellas en la sociedad, y lo peor, ellas mismas sabotean cualquier esfuerzo para su afirmación personal; como un círculo vicioso que no se detiene. Sobre esto, y de manera muy acertada señala Ramos Collado: "La violencia

mayor es entre ellas, todas atrapadas en una trama asfixiante, sin poder vengarse satisfactoriamente de haber sido encerradas en el margen del crimen, la intemperancia y la escritura" (2013, p.03).

Este mismo conflicto planteado tanto en *Requiem* como en *(In)somnio*, la mujer víctima de la ciudad, que es representante de todo un sistema de prácticas opresoras, que se transforma en muchas ocasiones en ciudadana insana como producto de dicha violencia, se repite en *Mariposas negras*. Ahora, la protagonista no es una adulta sino una adolescente. Fuster Lavín plantea cómo las garras de la sociedad patriarcal, capitalista y deshumanizada puertorriqueña hiere a los más jóvenes, condenándolos a la muerte y a la locura en muchos casos. Mariana es víctima de la violación sexual perpetrada por su padre y los amigos de este, a razón de una deuda. La crudeza del lenguaje nos deposita automáticamente en ese espacio alterno desde el cual tanto la víctima como el lector son mudos espectadores de la barbarie. Para completar, vuelve a ser violada, ahora por el padre de su mejor amiga. Todos los violadores, el rostro del patriarcado y su violencia en contra de las mujeres. La paz y consuelo le vendrán únicamente de las manos de sus amigos, nunca de la ciudad, nunca de los adultos. La sociedad y sus valores le han fallado por completo. Así lo señala acertadamente Daniel Torres:

> El proyecto de concebir a la mujer como sujeto en el cuerpo social todavía es un proyecto fallido, sobre todo si pensamos en todos los retos que aún le queda por superar a esa misma mujer que intenta lo imposible en un mundo dominado por los machos de la especie (2013, p. 02).

También lo plantea Melvin Rodríguez en las palabras de la contraportada de la novela: "En la mejor tradición gótica, *Mariposas negras* elucubra tras las sombras monstruos tan cercanos como las dobles vidas, la pobreza y la violencia sexual que persigue a los elementos más vulnerables de la sociedad" (2016, p. 01).

En fin, tanto Daína Chaviano como Ana María Fuster Lavín utilizan el espacio de lo fantástico nuevo, o neofantástico, ya sea en su acepción original como en su variante "político social" como espacios en los que transgredir el sistema de valores propuesto principalmente por el patriarcado, y que se extiende a las diversas ramas de la sociedad y la cultura de ambas islas del Caribe: Cuba y Puerto Rico. Sus novelas abren caminos de contemplación algunos y, en otros casos, llaman a la acción combativa, en defensa de la diversidad del componente humano, eje primordial y constitutivo del entorno social. Lo esencial, que ambas utilizan ese "tercer espacio" de lo neofantástico para crear la posibilidad de una ruta en la que pueda florecer la justicia y la equidad para todo ser humano.

---

[i] Alazraki, J. (1983). *En busca del unicornio: los cuentos de Julio Cortázar. Elementos para una poética de lo neofantástico*. Madrid: Gredos.

[ii] Rodero, J. (2006). *La Edad de la Incertidumbre. Un estudio del cuento fantástico del siglo XX en Latinoamérica.* New York: Peter Lang Publishing.

[iii] Hart, P. (1993). Magic Feminism in Isabel Allende´s *The Stories of Eva Luna*. En B.F. Waxman. (Ed.), *Multicultural Literatures through Feminist/Poststructuralist Lenses.* Knoxville, USA: The University of Tennessee Press.

[iv] Refiérase a la disertación doctoral de Ángela M. Valentín, *La Cuba neofantástica del ciclo de novelas La Habana oculta de Daína Chaviano*, 2011, Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe.

[v] Según Begoña Piña en su artículo "Daína Chaviano, la memoria y la salvación del futuro", Chaviano es considerada, junto a Angélica Gorodischer (Argentina) y Elia Barceló (España), parte de la llamada "trinidad femenina de la ciencia ficción en Hispanoamérica". (2006). *Qué Leer* (113) p. 75.

[vi] Coetáneos de Ana María Fuster Lavín.

Bibliografía:

Anastasía, L. V. (n.d.). Un nuevo Réquiem nace en Puerto Rico: Original novela cuenteada o cuentos urbanos de Ana María Fuster. Retrieved February 27, 2018, from https://blogs.uprm.edu/literatura/files/2009/02/n_p_libros_anastasia_fuster_requiem.doc

Arcila E, M. (septiembre 2014). Frontera, entrelugar o tercer espacio. 26 de febrero de 2018, de Universidad de Antioquia Sitio web: https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/almamater/article/viewFile/20432/17236

Bhabha, H. (2002). *El lugar de la cultura*. Buenos Aires: Manantial.

Cabiya, P. (2012). Breve preámbulo sobre el significado del terror. En *Horrofílmico. Aproximaciones al cine de terror en Latinoamérica y el Caribe* (p.17). San Juan/Santo Domingo: Isla Negra.

Ramos Collado, L. (2013, September 01). Corazón de tinieblas: Ana María Fuster Lavín. Retrieved February 25, 2018, from https://bodegonconteclado.wordpress.com/2013/09/01/2561/

Díaz, L. (2008). *La na(rra)ción en la literatura puertorriqueña*. San Juan, PR: Ediciones Huracán.

Duchesne Winter, J. (2001). *Ciudadano insano*. San Juan, PR: Ediciones Callejón.

Guerra, L. (2007). Redefining Revolution in Cuba: Creative Expression and Cultural Conflict in the Special Period. En *Cuba: Contrapuntos de cultura, historia y sociedad* (p. 178). San Juan: Ediciones Callejón.

Jackson, R. (1981). *Fantasy. The Literature of Subversion*. London and New York: Routledge.

Rahman, M. (2011). *Narración y ficción. Literatura fantástica*. Alemania: Editorial Académica Española.

Roas, D. (2010). La risa grotesca y lo fantástico. En *Espacios y tiempos de lo fantástico. Una mirada desde el siglo XXI* (p. 20). Bern [etc.]: Peter Lang Publishing.

Rodero, J. (2006). *La edad de la incertidumbre*. New York [etc.]: Peter Lang Publishing.

Rodríguez, M. (2016, December 27). Mariposas negras -en la mejor tradición gótica- comentario crítico del escritor Melvin Rodríguez. Retrieved from http://bocetosdeselene.blogspot.com/2016/12/mariposas-negras-en-la-mejor-tradicion.html

Torres, D. (2013, February 02). (In)somnio de Ana María Fuster Lavín. Retrieved from http://elpostantillano.net/pagina-0/critica-literaria/4359-daniel-torres.html