

LA MEMORIA EN LA OBRA DE LAS POETAS HISPANOCANADIENSES YVONNE AMÉRICA TRUQUE Y CARMEN RODRÍGUEZ.

Luis Alberto Ambroggio
Academia Norteamericana de la Lengua Española
lambroggio@cox.net

RESUMEN

Dentro del encuadre teórico de la memoria poética esbozado por Aristóteles y revitalizado por Paul Ricouer en el siglo XX, como expresión total de una prefiguración, configuración y refiguración, en este ensayo se analizan textos paradigmáticos de las destacadas poetas hispanocanadienses exiliadas, la afro-colombiana Yvonne América Truque y la chilena Carmen Rodriguez. Este enfoque teórico y crítico del acto de la imaginación y expresión poética nos permite superar la preocupación entre el realismo y subjetivismo de la memoria porque este género de creación toca otros niveles de vivencia y obtención de significados.

Palabras claves: Memoria poética, Yvonne América Truque, Carmen Rodriguez

ABSTRACT

Within the theoretical framework of poetic memory delineated by Aristotle and revived during the XX Century by Paul Ricouer, as the expressive universe of a prefiguration, configuration and refiguration, certain paradigmatic texts of two exiled Hispanic-canadian poets (the afro-colombian Yvonne América Truque and the Chilean Carmen Rodriguez) are analyzed in this essay. This critical

and theoretical approach of the act of imagination and expression allow us to overcome the preoccupation between realism and subjectivism of the memory since this level of creation touches upon other levels of personal experience and of obtaining meanings.

Keywords: Poetic memory, Yvonne América Truque. Carmen Rodriguez

RÉSUMÉ

Dans le cadre théorique de la mémoire poétique décrite par Aristote et repris par Paul Ricoeur dans le XXe siècle, comme une expression totale de préfiguration, configuration et refiguration, cet essai aborde les textes paradigmatiques de éminents poètes exilés Hispano-canadien, le afro-colombien Yvonne Truque Amérique et le Chilean Carmen Rodriguez. Cet acte théorique et critique de l'imagination poétique et d'expression nous permet de surmonter le problème entre le réalisme et le subjectivisme de la mémoire parce que ce genre de création touche d'autres niveaux d'expérience et d'obtenir des significations.

Mots-clés: Mémoire poétique, Yvonne Truque Amérique, Carmen Rodriguez

“Uno de los fenómenos culturales y políticos más sorprendentes de los últimos años es el surgimiento de la memoria como una preocupación central de la cultura y de la política de los países occidentales”.
Andreas Huyssen(2002:13)

*La religión de la poesía es la poesía.
 La política de la poesía es la poesía.
 El alma de la poesía es la poesía.
 El cuerpo de la poesía es la poesía.
 El principio de la poesía es la poesía.
 El fin de la poesía es la poesía.*
 Luis Alberto Ambroggio(2011:1)

Encuadre Teórico

Pareciera mentira que para el contexto teórico de la memoria poética, a pesar del epígrafe que encabeza este ensayo, regresemos a Aristóteles y a su teoría poética revitalizada y reformulada en el siglo XX por Paul Ricoeur y su aproximación al texto literario, que no es algo “al lado” de la realidad, sino que evidencia la experiencia humana determinada por el fenómeno del tiempo, en sus tratados *La metáfora viva* (1975) y *Tiempo y narración* (1983-85). Dice Aristóteles en el capítulo “Acerca de la memoria y de la reminiscencia” de sus *Tratados breves de historia natural* (1996)¹: “la memoria no es ni una sensación ni un juicio, sino un estado o afección de uno de los dos cuando ha pasado un tiempo. No hay memoria del ahora en un ahora [...], sino que de lo presente hay sensación, de lo venidero expectativa y de lo ocurrido recuerdo” (Aristóteles 1996: 117). Como explica Ricoeur (1987), valiéndose del concepto de imitación natural y hedónica (mimesis) desarrollado por Aristóteles en la *Poética*, la *mimesis* aristotélica es una mimesis de las acciones humanas (*mimesis tôn pragmatôn*), una activa “cosecha de significados” y no una imitación estática de la realidad, como fue definida por el ciclo clasicista. A través de la *mimesis*, el hombre “produce” (*poieîtai*) naturalmente sus primeros conocimientos (*tàs*

1 Utilizamos la traducción de la obra de Aristóteles de Alberto Bernabé Pajares, Madrid: Plante D’Agostini: 1996.

mathêseis). La mimesis aristotélica, sostiene Ricoeur, consiste en una actividad mimética que define el modo de acceso a la realidad y constituye el ámbito de todas las producciones (*poiêmata*) humanas, pues “[...] el tiempo se hace tiempo humano en la medida en que se articula en un modo narrativo, y la narración alcanza su plena significación cuando se convierte en una condición de la existencia temporal” (Ricoeur, 1987: 117).

Los momentos de esta actividad mimética característica del poeta de describir no sólo lo que fue sino también lo que es y lo que debería ser en la construcción del todo universal en su texto, se definen como:

1. La **prefiguración**, que Ricoeur analiza en el contexto de la “intratemporalidad” de Heidegger. Dentro de este primer momento mimético, analiza Aristóteles en su Poética el *páthos* trágico y la expresión épica. Como resume Federico José Xamist en su estudio “Poética y crítica literaria. Reflexiones en torno al concepto de narratividad en Paul Ricoeur”: “Para Aristóteles la acción trágica viene dada por un cambio de fortuna (*metábasis*). Dentro de la configuración poética de la tragedia, este cambio de fortuna se lleva a cabo a través de la peripecia (*peripéteia*), el reconocimiento (*anagnôrisis*), y el acontecimiento patético (*páthos*). Éstas son las tres partes del *mythos*, considerado desde un punto de vista ético (*Poética*, 1452a-b)” (Xamist, 2009: 73).

2. La **configuración**, o *mimesis II*, segundo momento en el fonque de Ricoeur, que corresponde a la necesidad de construir en el lenguaje el tiempo prefigurado de la acción cotidiana: “[...] la construcción de la trama es la operación que extrae de la simple sucesión la configuración” (Ricoeur, 1987: 136). Según Xamist, en el artículo arriba mencionado, “la simple sucesión es una comprensión del tiempo a partir de las cosas con las que tratamos: el día y la noche. El tiempo propiamente humano es el encuentro de un pasado y un futuro en un presente cargado o desprovisto de sentido. De

aquí se deriva la necesidad de una configuración de los hechos a través del lenguaje y, en ella, se hace evidente la historicidad de la experiencia temporal.” (p. 73).

3. Finalmente el tercer momento, Mimesis III, se establece, según Ricoeur, en el concepto aristotélico de la *katharsis*. La *katharsis*, un proceso de sanación en el contexto de la tragedia en el análisis aristotélico, paso de un estado de “enfermedad” a un estado de “salud” a través del temor y la compasión (*di’eléou kai phóbou perainousa tèn tòn toioútôn pathêmátôn kátharsin*); paso que en el contexto de la *pólis* griega corresponde al tránsito de la ignorancia al conocimiento, y constituye la garantía de la libertad del ciudadano, conforme lo desarrolla en el libro VII de su tratado sobre la política, y que se lleva a cabo por el acto creativo de la **refiguración**.

Dentro de estos parámetros de acceso poético a la realidad como recuerdo, sensación y expectativa, aproximaremos la obra creativa de las poetas hispano-canadienses Yvonne América Truque y Carmen Rodríguez, citando algunos textos selectos como muestra de este enfoque de la memoria poética en los ejes temáticos y características estéticas de su poesía.

Yvonne América Truque.

En la costa este de Canada (Montreal) se radica en 1984 y fallece en el 2001, Yvonne America Truque, nacida en Bogotá, de origen afro-colombiano de la region del Chocó. Fue poeta, narradora, traductora, periodista y activista social. Autora de los poemarios: *Proyección de los silencios* (1983) que aparece en francés en 1986, *Projection des silences; Retratos de sombras y Perfiles inconclusos/ Portrait d’ombres et Profils inachevés* (1991) y *Les empreintes du coeur*, poema afiche editado en 1992 para un hogar de mujeres víctimas de violencia conyugal. También autora de manuscritos inéditos como *Hojas de sol y Recorriendo la distancia, Los olvidados en la tierra*, y tuvo numerosas inclusiones en antologías como

Poetas en abril (1983), *Poesía Colombiana contemporánea* (1984), *Momentos de poesía nueva colombiana* (1984) y *Celebración de la creación literaria de escritoras hispanas en las Américas* (2002). En su repuesta a una entrevista que le hizo Hugh Hazelton en diciembre de 1988, Yvonne América Truque resume el todo de los momentos de la memoria (actividad mimética), afirmando: “Volver al país de origen después de tantos años —dijo— es de alguna manera ser extranjero en su propia tierra... Creo que mi país es hoy un recuerdo, una fotografía de infancia que siempre me acompaña con sus sabores, sus músicas y sus colores. Una raíz entre tantas, un poco debilitada en su ‘pertenecer’, muy enrabiada en su ‘ser’, muy enriquecida y afirmada en su ‘andar’”(Hazelton, 2005: 3).

Compendio conciso de los tres momentos miméticos de prefiguración, configuración y refiguración. De hecho poetiza Yvonne América Truque de que “Somos ciclicidad transformadora”. Como veremos en los versos paradigmáticos que hemos elegido, su obra creativa contiene la identidad propia del exiliado conformada por esa dualidad de emigrante/inmigrante con su carga de nostalgia penosa, agravada en este caso por la triste situación socio-política de su país natal, la compleja experiencia cotidiana de adaptación, a la comunidad quebequense, y las proyecciones de un posible deseo de resolución más o menos feliz, indicado en muchas ocasiones con la imagen de la luz. Como dice Clementina R Adams:

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

Quiero abrir puertas. Eso quiero.

Traspasar neblinas, humaredas
Llegar al fondo de la nada.
Romper las rocas y encontrarme
Que en el vacío de sus centros
Una vida nueva ya se viene abriendo” (Adams, 2007: 137)

Yvonne América Truque también lo expresa en versos de “Hojas de sol y recorriendo la distancia” y en las siguientes estrofas de su poema “Place aux poètes” (Lagos, 2000: 335).

Circularidad de vino y humo
Trenzando el sentimiento
Con el corazón incendiado
Asistimos al nacimiento de lo nuevo...
El poema es la vida

Vuelve te digo
Que la noche es un abrazo
Que la noche es el encuentro
Contigo y conmigo
Hasta la profundidad del surco
De la palabra triunfando al silencio.”

En el poema “La misma estrella” esta memoria se refigura con la alegoría original en el que el yo poético, el sujeto exiliado, en sueños es visitado por un niño pobre, víctima de las guerras de contrainsurgencia en América Latina, que busca su calor y protección.

Se puede entonces sintetizar la fuerza de la memoria poética de Yvonne América Truque con sus tres componentes con las palabras de Clementina R. Adams, quien en el artículo citado anteriormente sostiene:

“La voz poética (de Truque), en general tierna y

serena, de improviso se torna apasionada y fuerte, con una energía que la desvincula de las otras voces poéticas para transformarse en un “yo íntimo.” Ese “yo íntimo” que es al mismo tiempo un “yo testigo” se torna en un “yo transgresivo” para denunciar la injusticia y para abrir una rendija a la esperanza, la cual se cuelga en el texto, y lo inunda de una luz de confianza en un futuro mejor para su país, y por añadidura para todos los países latinoamericanos” (Adams, 2007: 138).

Así lo revelan sus versos del poemario *Proyección de los silencios*:

Desde la furia intensa
de vivir
soy la nota al viento
en mi esperanza
y seré siempre
el canon limpio
de mi pulsación. (p. 29.)

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

Carmen Rodríguez

A la otra costa de Canada, llega en el año 1973, con sus

dos hijas pequeñas, parte del éxodo chileno luego del golpe contra Allende, Carmen Rodríguez, nacida en Valdivia (1948), criada en Valparaíso, y recibida como Profesora de Inglés en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile en Santiago. Residente en Vancouver, B.C., donde ha trabajado en alfabetización de adultos y en otras militancias cívicas. Miembro del Colectivo *Aquelarre* en los años 90. Se desempeña también como profesora de Literatura Latinoamericana en Traducción en la Universidad Simon Frasier en Vancouver, corresponsal de la sección española de Radio Canadá Internacional. Traductora, editora, como autora y poeta ha publicado el poemario bilingüe *Guerra Prolongada - Protracted War* – (1992), el libro de cuentos *De cuerpo entero* (1997), que en su versión inglesa aparece como *And a body to remember with* (1997). Actualmente trabaja en una novela, titulada *Todas íbamos a ser reinas*.

En palabras que cita y traduce Hugh Hazelton, el gran crítico historiador de los escritores latinos/hispanos de Canadá, Carmen Rodríguez afirma que:

[...] en los últimos diez años me he movido de chilena a chileno-guion-canadiense. Vivo aquí, trabajo aquí, lucho aquí, escribo aquí. [...] Pero no puedo olvidar de donde soy. Mi corazón vive aquí también, pero siempre mira al sur. Por eso he llegado a la conclusión de que vivo en un guion. (Hazelton, 2007: 211).

Afirmación de la que se hace eco el antologador y poeta Ramiro Lagos cuando escribe:

En la mayor parte de su trabajo literario, Rodríguez explora la relación entre los conceptos de lugar y lejanía, y traza el mapa emocional de lo que significa vivir entre dos geografías. Tanto su poesía como su prosa incluyen experiencias relacionadas con...el

exilio y la memoria, pero sobre todo, son un canto a la vida y al espíritu humano (Lagos, 2000: 275).

El poema “En voz alta” (incluido en la antología de Lagos 2000: 279-280) exhibe con un pluralismo semántico, de metáforas, otros caprichos del lenguaje y utilizando el referente de un batik, un ejemplo de lo recién destacado por los críticos literarios y de la síntesis de los momentos de pasado, presente y futuro en el acto de la memoria poética anteriormente detallados en términos de prefiguración, configuración y refiguración:

Llegaron a borbotones
los verdes los rojos
Las letras. dando gritos
corrían cara al viento
se encontraban
se saludaban
se abrazaban
chocaban explotaban

Lloraron lágrimas doradas
que al pasar por los brotes de luz
se cuajaron en pozos azules
océanos miniturescos
espumosos palpitanes

Todavía se mueven
se acomodan

marejadas invadiendo espacios

Como nosotros

los inmigrantes los refugiados
inquietos sedientos
desvencijados llorosos

renacemos desde el sur
ocupamos esta casa
dejamos huellas

ardemos
cantamos.

Un desarrollo similar lo encontramos en otros poemas de su autoría como “Amo hogar” y “Desnuda por ahí”, entre los publicados en *Guerra Prolongada*.

A modo de conclusión

Las poetas y los poemas objeto de este breve ensayo, nos sirven para comprender la peculiaridad de la memoria poética como un acto natural, único y universalizante que contiene el todo de tres momentos, pasado/presente/futuro; recuerdo/experiencia/deseo, prefiguración/configuración/ refiguración. Es un enfoque teórico y crítico en el que el acto de la imaginación y expresión poética nos permite superar la preocupación entre el realismo y subjetivismo de la memoria porque este género de creación toca otros niveles de vivencia y obtención de significados. Parafraseando a Mónica Martínez de Arrieta, aunque para Kant la memoria difiera de la imaginación porque posee el poder de reproducir a su modo la representación anterior, nos adherimos a Bachelard, cuando, haciéndose eco de Aristóteles, nos invita a deshacernos de la “memoria historiadora” en favor de la compleja y completa “memoria viva, la memoria imaginación” (De Arrieta Martínez, 2005: 875).

Más allá de la fuerza del raciocinio (de los clasicistas) o de

la voluntad (de Nietzsche) en el planteamiento ético y estético de la dinámica de la vida real en cuanto recuerdo, sensación y expectativa, este enfoque nos facilita en el análisis mimético y reconfigurante de la voz poética la integración del contenido polifacético del concepto de memoria también como dimensión constitutiva de todo ordenamiento social, como causante central en la creación de identidades, memoria histórica y cultural dentro de un discurso del poder, como instrumento para provocar en un solo acto creativo el recuerdo, reconstruir el pasado, conformar el presente y futuro a partir de la fuerza que define el recorrido y la cosecha del sentido; evocaciones que nos impulsan a no olvidar, a aprender, a exigir, a sobrevivir, a superarnos como individuos y sociedad, como lo expresaron en los textos citados las poetisas hispano-canadienses Yvonne América Truque y Carmen Rodríguez.

REFERENCIAS

Adams, Clementina R. "El contraste de la poética nacionalista de las autoras afrohispanas Sherezada (Chiqui) Vicioso e Ivonne América Truque", en *Revista del CESLA*, Uniwersytet Warszawski Varsovia, Latinoamericanistas núm. 9, 2007, pp. 135-142.

Ambroggio, Luis Alberto. *El Viaje*: (aún inédito).

_____. *Poemas Desterrados*, Buenos Aires, Alicia Gallegos Ed., 1995.

Aristóteles. *Poética*, Aníbal González (ed.), Madrid, Visor, 2003.

_____. *Tratados breves de historia natural*, Trad. de Alberto Bernabé Pajares, Madrid, Plante D'Agostini, 1996.

De Arrieta Martínez, Mónica. “Cuando escribir también es recordar: Michel Tournier y Jorge Luis Borges”, en De Martini, Cristina Elgue et al. (editores), en *Espacio, Memoria e Identidad, Configuraciones en la Literatura Comparada*, Córdoba, Comunic-arte Editorial, Vol. II, 2005, pp. 865-878.

De Martini, Cristina Elgue et al. (editores). *Espacio, Memoria e Identidad, Configuraciones en la Literatura Comparada*, Córdoba, Comunic-arte Editorial, 2005.

Hazelton, Hugh. *Latinocanadá: A Critical Study of Ten Latin American Writers of Canada*. Montreal, McGill-Queen's University Press, 2007.

_____ “La soledad del exilio: marginalidad y aislamiento en la literatura latinocanadiense” en *Lukúma-Pusaki: El fuego en el agua*. No. 9, Año 3: otoño 2005. <http://poesias.cl/latinocanadiense02.htm>

Huyssen, Andreas. *En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2002.

Lagos, Ramiro (ed.). *Poetas sin Fronteras*, Madrid, Editorial Verbum, 2000.

Mayra Zeleny (ed.). *El cuerpo y la letra. La poética de Luis Alberto Ambroggio*. Nueva York: Academia Norteamericana de la Lengua Española, 2008.

Ricoeur, Paul. *La metáfora viva*, Madrid, Trotta, 2001.

_____ *Historia y narratividad*, Barcelona, Paidós, 1999.

_____ *Retórica, poética y hermenéutica*, Cuaderno Gris, nº 2, 1997.

_____ *Tiempo y narración I*, Madrid, Ed. Cristiandad, 1987.

Rodriguez, Carmen. *De cuerpo entero*, Santiago de Chile, Editorial Los Andes, 1997.

_____ *And a body to remember with, Vancouver*, Arsenal Pulp Press, 1997.

_____ *Guerra Prolongada - Protracted War*, Toronto, Women's Press, 1992.

Truque, Yvonne América. *Les empreintes du coeur*, poema afiche, 1992.

_____ *Retratos de sombras y Perfiles inconclusos/Portrait d'ombres et Profils inachevés*. Montreal, CÉDAH, 1991.

_____ *Projection des silences*, Montreal, Centre d'Etudes de Diffusion des Amériques Hispanophones, 1986.

_____ *Proyección de los silencios*, Bogotá: Árbol de Tinta, 1983.

Xamist, Federico José. "Poética y crítica literaria. Reflexiones en torno al concepto de narratividad en Paul Ricoeur" [artículo digital], 452°F. *Electronic journal of theory of literature and comparative literature*, 1, 2009, pp. 66-76. <http://www.452f.com/index.php/en.html>