

Algunas notas sobre el ritual, el símbolo y el mito en la poesía africana en inglés

Si en todos los seres humanos la palabra es fundamento de vida y cultura, lo es más aún en el hombre africano dado que posee un carácter general sacralizado ligado a sus orígenes divinos y a las fuerzas ocultas que le impregnan y que le hacen actuar como agente mágico por excelencia.

La palabra en la sociedad africana negra de habla inglesa ha funcionado como protectora que instruye a su protegido, unas veces en la acción de conquista violenta; otras en el dominio de la Naturaleza y las restantes en establecer ciertas costumbres.

A nosotros aquí nos va a interesar la palabra en su aspecto y valor literario y cómo a tal la vamos a estudiar. La palabra literaria actúa como fuerza vital que conlleva una representación ritualizada, simbólica y mítica del mundo real o imaginario que el poeta desea representar.

El origen divino de la palabra o el Verbo, que aparece en el Evangelio de San Juan, es palabra que organiza el mundo. Su fuerza encuentra su origen en la Biblia.

En Africa, la palabra llega a ser su propio mito, cuando por ejemplo, en los sudaneses el dolor se une a la palabra:

*Cette même sensation accompagne toujours
la première et la dernière parole de*

l' homme, la première au moment de sa naissance, la dernière précédant la mort. Quand l' enfant vient au monde, il n'est généralement touché par personne avant d'avoir poussé son premier cri, c'est-à-dire avant que sa douleur se soit exprimée, marquant ainsi l'actualité de sa condition humaine¹.

Este mito que, no solamente es sudanés, sino también de los Ibo de Nigeria, va a explicarnos que la palabra es lo que diferencia a los seres humanos de los animales, y el grito es una forma de la palabra que expresa la alegría, el dolor y otras formas de emoción. En cada caso el grito humano será diferente al del animal.

Por otra parte, la palabra va a expresar, en el contexto general de Africa negra, los valores de una cultura oral, en la cual, los ancianos se encuentran cerca del fin de su vida y de aquí la necesidad de plasmar, para un recuerdo y posible lectura, la palabra en la escritura.

La palabra del anciano, y aún del padre, es la base primordial de la literatura africana negra. La palabra es utilizada de varias maneras en la conversación siendo una de ellas el *proverbio* que conlleva, de forma constreñida, la idea.

Chinua Achebe, el novelista nigeriano, dice que el proverbio es parte fundamental en la conversación de los Ibo:

Chez les Ibo, l'arte de la conversation jouit d'une grande consideration, et les proverbes sont l'huile de palme qui fait passer les mots avec les idées².

El proverbio expresa de forma indirecta una idea, esto es, utiliza el símbolo que es substancial a la poesía. Como el proverbio, el poema está compuesto por una imagen-símbolo mediante la cual se desea expresar y transmitir una idea o sentimiento.

(1) D. Zahan, *La dialectique du verbe chez les Bambara*, Ecole Pratique des Hautes, Mouton, La Haye, París, 1964, pág. 50.

(2) Chinua Achebe, *Le monde s'effondre*, P. africaine, 1972, pág. 13.

Al mismo tiempo, el proverbio (y el poema), expresan la experiencia de una civilización, unas veces aludiendo a las instituciones, costumbres, historia y aun al clima, otras a los mitos. El descubrimiento de estos símbolos, de estos proverbios y la lectura de la poesía nos llevarán al conocimiento directo de su cultura.

El ritual de un poema africano comprende la forma tanto visual como auditiva, dado que la poesía es algo escrito para ser escuchado, más que visto. Por esto hablamos de la forma del poema o más concretamente de la *forma del sonido* de un poema.

El ritual también comprenderá las formas de comunicación oral del poema. Muchas veces la poesía será canción y sus palabras se podrían comunicar musicalmente, quizás en recuerdo del juglar o del bardo, o por el deseo de unir al poeta y al cantor dado que la poesía ocupa en Africa negra un lugar especial en la sociedad. Ulli Beier en la introducción a su antología de poemas tradicionales africanos nos dice:

Poetry has occupied a central place in the life of traditional African society. Praise-singers, drummers, priests, hunters, masqueraders — they all had to recite and invent poetry³.

Ejemplo claro lo recogemos de la mencionada antología de U. Beier. El poema es la adaptación de una canción Jomba (Nigeria) en la cual podemos observar la forma poética como canción y habla:

«The Almighty»

Young ones never hear the death of cloth
— cloth only wears to shreds.

Old ones never hear the death of cloth
— cloth only wears to shreads.

Young ones never hear the death of God
— cloth only wears to shreds.

---

3) U. Beier (ed), *African Poetry = An Anthology of Traditional African Poems*, Cambridge University Press, 1966.

Old ones never hear the death of God
— cloth only wears to shreds.

Poema que sería posible cantar en coro dirigido que nos recuerda a la letanía o a la balada medieval. Otras veces, estas canciones tradicionales o poemas, que expresan emociones fuertes como amor, celos, adoración, éxtasis o desesperación, poseen también ritmos fuertes y versos que se repiten insistentemente para producir una atmósfera vibrante o tensa en el espectador.

Además, el cambio, casi brusco, de una palabra por otra = *cloth* por *God* establece, de manera ritualizada, una absorción del lector o del oyente hacia esa última palabra aparecida.

Dentro del ritual, la poesía africana escrita en inglés se aleja de algunas de las estructuras de la poesía inglesa pero para utilizar formas internas basadas en ritmos y semi-ritmos que establecen también una estructuración en el poema. Los semi-ritmos tienen su base en la asonancia que es utilizada por poetas nigerianos como p. ejemplo J. P. Clark en su «Night Rain»:

What time of night it is.
I do not know.
Except that like some fish,
Doped out of the deep.
I have bobbed up bellywise.
From the stream of sleep.
And the cocks crow.

En el poema las asonancias = time / night / it / is / I; do / not / know; stream / sleep / deep; no / nocks / crow /, etac., forman parte de la organización interna del poema.

En esta *stanza* vemos también una claridad o sencillez gramatical que consideramos característica principal en el ritual de la poesía africana negra escrita en inglés. Además, una tendencia a las maneras primeras de hacer poesía basadas en la frecuencia asonante y en la aliteración («Doped out of the deep»).

Para completar el ritual podemos señalar que los poetas africanos que escriben en inglés utilizan principalmente tres *dispositivos* o *devices* en sus poemas basándose en la tradición oral africana y con el fin de aumentar la fuerza de sus ritmos y la emoción de sus oyentes o lectores. Estos tres *devices* serían:

- 1) *La repetición*, con su efecto retórico de insistencia hace que las emociones o las palabras clave o llave que el autor desea transmitirnos surjan sobresalientes en nuestra lectura y se impregnen en nuestra mente. Casi siempre pertenecerán a formas tradicionales como el poema de los Yoruba (Nigeria):

«Incantation to Gain Popularity»
 You cannot dispute the forest with a rat.
 You cannot dispute the savannah with the buffalo.
 You cannot dispute his father's title with Olukere.
 You cannot play with a snake.
 You cannot dance with a praying mantis⁴.

- 2) El *paralelismo*, similar a la repetición de una idea que se formula con diferentes palabras en relación sinonímica.
 You foredoom your mothers the mourn =
 You foredoom your mothers to weep all night.
 (Ulli Beier, *African Poetry*)

- 3) Otra variedad de repetición es la *concatenación* que se produce cuando una palabra o una frase usada al final de un verso es repetida al comienzo del siguiente.
 If I turn my book on some of *your advice*.
Your advice —
 (*Poems of Black Africa*, Wole Soyinka)

La repetición en sus tres tipos se puede encontrar en las *Baladas de la frontera* («Border ballads») británicas lo que nos volvería a recordar el deseo general del poeta africano negro por las formas poéticas más populares.

---

(4) *Poems of Black Africa*, Ed. Wole Soyinka, Heinemann, London, 1972, pág. 342.

El poeta africano usa la imagen como medio para crear impresiones casi pictóricas. Cuando éstas actúan para representar ideas o emociones se simbolizan. El poeta Wole Soyinka nos muestra, a lo largo de su obra los símbolos que recrean la cosmogonía nigeriana. Soyinka nos hablará a través de las gigantescas selvas y los tres grandes ríos, de las fuerzas terrestres, y por el otro, de las relaciones del ser humano con los seres sobrenaturales: los dioses y los antepasados. Un ejemplo es el poema «The Beginning»:

Low beneath rockshields, home of the Iron One.
 The sun had built a fire within.
 Earth's heartstone. Flames in fever fits.
 Ran in rock fissures, and hill surfaces.
 Were all aglow with earth's transparency.
 Orisa-nla, Orunmila, Esu, Ifa were all assembled.
 Defeated in the quest to fraternize with man.

(Poems of Blak Africa, pág. 53)

La máscara es símbolo icónico y físico que posee una asociación demoníaco/protectora basada en su función social y cultural. La máscara es también compendio iconográfico que representa un orden cultural dinámico, la máscara lleva pareja el movimiento, la danza, la canción en un intento de constituir un sistema semiótico o un metalenguaje. Un estudio semiótico de la máscara sería posible si tenemos en cuenta su código cultural, su sistema de símbolos y su significado alegórico.

Muchos ejemplos podríamos recoger, aquí solamente recordaremos a algunas máscaras de los Yoruba (Nigeria) como la *Gelede mask of Esku* o mensajero Yoruba de los semidioses, figura de culto en cada mercado y quien dirige las máscaras al culto Gelede para las mujeres Yoruba que son conducidas por sus hijos.

La representación ideográfica de la altura en los Yorubas, por poner otro ejemplo, se encuentra asociada a las máscaras altas como árboles y al deseo de que el rey preserve sus rasgos distintos.

Más significativo en cuanto al aspecto literario o poético se refiere, son las máscaras que expresan el símbolo del cazador que se esconde siempre detrás del disfraz o la máscara que se utiliza en el teatro africano. Así por ejemplo los Yorubas en el segundo día de sus ceremonias *egungun*:

the satirical masks emerge in contrast to the first day, when the elaborate and ornate masks of the revered ancestors were brought out. Thus the young adults' society creates the masks of the revered ancestors but also creates the masks for countering their influence⁵.

Aquí, reverencia al poder y la sabiduría del antepasado quedan, de alguna manera, compensados por la máscara del joven y su necesidad de rebeldía. El poema de Birago Diop «Breath» es un ejemplo de lo que decimos:

Listen more to things.
 Than to words that are said.
 Those who are dead have never gone away.
 They are in the shadows darkening around,
 They are in the shadows fading into day,
 The dead are not under the ground.
 They are in the trees that quiver,
 They are in the woods that weep.
 They are in the waters of the rivers.
 They are in the waters that sleep.
 They are in the crowds, they are in the homestead.
 The dead are never dead.
 Listen more to things.
 Than to words that are said.

(Poems of Black Africa, pág. 44)

El símbolo en la poesía africana en inglés, y se podría decir de toda el Africa negra, se convierte, en su abstracción superior, en *totem* que viene a representar la configuración simbólica de una parte o de toda Africa.

(5) Dennis Duerden, *African Art & Literature = The Invisible Present*, Heinemann, London, 1975, pág. 145.

El *totem* es el espíritu de un animal que ha ayudado a un antepasado en el momento histórico en que éste comenzaba a formar su clan o tribu. Se le considera unido de manera espiritual a los miembros del clan.

En algunos de los poemas en los que aparece un *totem*, éste representa el origen real del poeta que en superficie es europeo (escribe en inglés) y en su fondo culturalmente africano.

Otras veces el *totem* se manifiesta poéticamente en símbolos de animales o árboles, que se identifican con el poeta y con el clan al que pertenece él y sus antepasados. Antepasados que están destinados a ser fuerzas protectoras, y objetos y fuerzas que serán tratados como si fueran personas, dado el deseo de absorber su fuerza psíquica.

Ejemplo lo tenemos en un poema tradicional de los *Fulani*, «The Fulani Creation Story»:

At the beginning there was a huge drop of milk.
 Then Doodari came and he created the stone.
 Then the stone neated iron.
 And iron neated fire.
 And fire neated water.
 And water neated air.
 Then Doondani descended the second time.
 And he took the fire elements
 and he shaped them into man.
 But man was proud.
 Then Doondani neated blindness, and blindness
 defeated man.

El mundo totémico, el símbolo en su nivel superior, nos lleva al *mito*. Uno de los más utilizados en la poesía africana en inglés se refiere a los antepasados⁶. En general y en toda la África negra occidental se podría decir que el culto a los antepasados está relacionado en gran manera con los valores

(6) *Mundos africanos. Estudios sobre las ideas cosmológicas y los valores sociales de algunos pueblos de África*, edit. por Daniel Forde, Fondo de Cultura Económica, México, 1975, págs. 180-186.

establecidos en el parentesco. Se basa en la creencia en que una persona sobreviva después de la muerte y que su personalidad superviviente va al país de los muertos. Con objeto de entrar en este nuevo lugar, el espíritu de la persona tiene que cruzar un río. Las condiciones en las que el antepasado ha vivido en este mundo son continuadas aparentemente en el otro y la vida de los espíritus de los antepasados parece ser análoga en muchos aspectos a la de los vivientes.

Como ejemplo utilizamos el poema de Birago Diop, «Breath», cuando dice:

The dead are not under the ground.
They are in the fire that burns low.
They are in the grass with tears to shed.
In the rock where whining winds blow.
They are in the forest, they are in the homestead.
The dead are never dead.

En sociedades como la Yoruba (Nigeria) donde existe equilibrio entre los cultos y las sociedades secretas en las cuales se incluye al rey, se produce un tipo de adivinación, de predicción de futuro y de preservar el secreto del pasado, que consideramos otra vertiente mitológica. El culto puede entenderse como expresión de la personalidad individual, además de oración.

El brujo o chamán tendrá aquí su entrada primordial dado que es el que distingue qué espíritus causan las aflicciones y desgracias y cuáles no. Qué espíritus y qué fuerzas pueden y no deben ser invocados por el individuo y para qué. Aquí, de alguna manera, brujo y poeta se juntan en cuanto a que buscan aclarar el destino del alma humana.

Como ejemplo podríamos poner este poema tradicional de los Yoruba:

Sowby, the muddy pool becomes a river.
Sowby, my mothers's illness becomes her death.
When wood breaks, it can be mended.
But ivory breaks for ever.

An egg falls to reveal a messy secret.
My mother went and carried her secret along.
She has gone far —
We look for her in vain.

Hemos contemplado algunos aspectos del texto poético africano en inglés en el cual confluyen el idioma europeo, en nuestro caso en inglés, y la sensibilidad cultural del Africa occidental negra de habla inglesa.

En el texto poético hemos visto esta tensión entre un mundo casi medieval y un poeta culto, educado entre dos culturas: la europea y la autóctona, que utiliza la tradición más antigua de la poesía inglesa: la balada y el verso aliterativo, por ejemplo. El discurso poético conseguido contiene así las raíces de la tradición oral de un pueblo en una manera que es la conocida = la poesía de expresión sencilla y directa. En ella se puede ver la estructura socio-cultural de un grupo humano en el que se está forjando una forma de vida que contiene los elementos de una cultura tradicional oral y los elementos que constituyen una cultura moderna industrializada, la cual, no ha sido producto de la transición, sino que ha sido poco a poco impuesta.

J. L. CARAMÉS LAGE Y M.ª EUGENIA DÍAZ SÁNCHEZ