

ENTRE ALMANEGRAS Y GRIOTS TRES ESCRITORAS AFROCOLOMBIANAS

DEL PACÍFICO

ENTRE ALMANEGRAS Y GRIOTS TRES ESCRITORAS AFROCOLOMBIANAS DEL PACÍFICO

Gloria Nistal Rosique¹

Secretaria general PEN club español

Vocal de la Asociación de africanistas españoles

Vocal de la sección africanista del Ateneo de Madrid

Escritora y fotógrafa

gnistal4@gmail.com

Resumen

En este artículo se estudia a tres poetas afrocolombianas que escriben, cuentan, cantan teatralizan y realizan performances poéticas. Llamadas Almanegras, variante del título de Almadre, que se da a las poetas colombianas de excelencia, aúnan y beben de sus raíces africanas y de las coplas y el romance español medieval, por lo que podrían ser consideradas trovadoras y realizan una simbiosis con la oralidad de los *griots* africanos que narraban, a través de la palabra, el canto y la percusión, las epopeyas de las tribus de sus ancestros antes de la llegada de los esclavistas que los transplantaron a América.

¹ Ha sido profesora en distintas universidades públicas y privadas de África y Europa. Es ensayista, narradora y poeta y ha publicado una veintena de obras en solitario y participado en más de cincuenta libros en colaboración.. Se ha especializado en literatura africana en español. Tiene obra traducida al polaco, francés, italiano, árabe y lituano

Contenido

El Encuentro de *Mujeres poetas colombianas* tiene lugar desde hace treinta y siete años en el Museo Rayo, Roldanillo, Valle del Cauca, Colombia y, entre otros logros, cuenta con ser una gran fuente de difusión de las poetas negras colombianas. El título de *Almadre*, considerado en ese evento como el más alto reconocimiento a las mujeres poetas colombianas, se otorga a las poetas colombianas que han logrado la excelencia en su obra poética. En el año 2008 la Directora del Museo Rayo y del encuentro de las poetas, la también poeta Águeda Pizarro, designó como *Almanegra*, el equivalente a *Almadre*, a tres autoras afrocolombianas María Teresa Ramírez Nieva; Mary Grueso Romero y Elcina Valencia Córdoba.

El término *Griot* se utiliza en el África negra (especialmente occidental entre las etnias fang y wolof) para designar al narrador de historias de los orígenes de los pueblos. En la etnia fang es el contador de epopeyas en una performance global en la que entremezcla poesía oral africana tradicional, (al modo del juglar, bardo o trovador de la Europa medieval que recitaba romances por los burgos) y se ayuda de la improvisación y de su ‘nvet o ‘mvet² y en ocasiones de otros instrumentos de pequeña percusión, como las cañas partidas que se golpean entre ellas, el lbikpèrè, o el cascabel golpeado por un palo fino.

El ‘mvet constituye una de las más impresionantes manifestaciones artísticas de África. El arte del ‘mvet es considerado sagrado entre los fang. [...]

² En el fang, rama beti de la lengua bantú se dice ‘nvet; en el fang de Camerún se dice ‘mvet. Es un cordófono, arco musical en el que las cuatro cuerdas se separan de la caña que le sirve de soporte sin llegar a independizarse. Lleva una calabaza vaciada bajo el puente y otras dos en los extremos que le sirven de caja de resonancia. El ‘nvet servía para acompañar la épica fang, que abarcaba los textos de narración y poesía epopéyica de tradición oral, la danza, la mímica y todo aquello relacionado con el género musical que el instrumento interpreta. El arte y el instrumento comparten nombre.

El 'mvet habla del mundo tal y como es en su realidad más profunda. Recuerda a la que gente lo que el mundo ha sido, es seguirá siendo y puede dejar de ser. Señala los principios y normas que las personas deben seguir, si quieren vivir como humanos y los defectos que conducen a la pérdida del ser humano. [...]

Se les ha llamado trovadores por su extraordinaria capacidad como poetas y músicos [...] habría adquirido su arte de las tribus del alto Kilimanjaro. [...] Este primer trovador lo recibiría en sueños de un espíritu superior. [...] recorren el país viviendo de la música [...] cantan leyendas generalmente épicas, de fantásticas hazañas guerreras realizadas por seres míticos [...] esos juglares están dotados de cualidades excepcionales para la música y la poesía, tienen una gran capacidad de improvisación...³

En el norte de África, tanto en el Magreb como en el Mashreq, existía la figura del *Al-Hakawati*, narrador de relatos tradicionales que iba por calles y cafés rodeado de la gente que se agolpaba a su alrededor para escuchar sus historias. Tuvo mucho éxito durante el siglo XIX. La radio, la televisión y sus series y las nuevas tecnologías han llevado a su práctica desaparición.⁴

El Meddah es un trovador o narrador que cuenta cuentos y recita poesías. Va de plaza en plaza o de pueblo en pueblo, acompañado de una o dos personas que llevan un 'bendir', un tambor o pandero, para anunciar su llegada. Suele elegir espacios con mucha aglomeración como plazas públicas, mercados, zocos o cafés. Algunos son poetas que improvisan poemas rimados (malhun) sobre cualquier evento de la vida cotidiana o política. Algunos poemas son de alabanza a un personaje o un dirigente político. Cuando era niña, donde vivíamos en mi ciudad natal se montaba un zoco una o dos veces a la semana y allí sí que había cuenta cuentos y siempre había gente amontonada alrededor de un meddah.

El Boussaadia' es un personaje disfrazado con ropaje extravagante que lleva una máscara de tipo africano muy coloreada. Lleva una gaita o cornamusa y es acompañado de un grupo de músicos con tambor y 'qarqabu' (especie de castañuelas grandes de metal que marcan la cadencia). Recorren las calles y los niños les siguen en un magnífico alboroto. La gente se para para escucharlos y

³ Isabela de Aranzadi. Instrumentos musicales de las etnias de Guinea Ecuatorial.

⁴ Según Abdo Tounsi, presidente del Círculo intercultural hispano árabe, *Al-Hakawati es una persona que ha sido encarnada por muchos a lo largo de décadas, una profesión conocida en el Levante árabe desde principios del siglo XIX, y que ganó una gran popularidad que la convirtió en parte del folclore de la gente.*

les da monedas. Desde los balcones les tiran también monedas. La última vez que fui a Argel, en octubre de 2019, los oí desde mi casa, pero no llegué a verlos. Siempre me producen alegría porque me recuerdan mi infancia. En algunos lugares del país la gaita ha pasado a llamarse 'boussaadia', por antonomasia.⁵

Les épopées et les généalogies sont surtout le domaine des professionnels de la parole qui représentent une authentique mémoire sociale. Le talent artistique nécessaire à ce registre exige des facultés exceptionnelles, d'où le prestige et les honneurs dont jouissaient ces conteurs professionnels, quasi inexistantes de nos jours. L'opinion générale leur reconnaît tous les mérites : talent oratoire, qualités et art du récit, mais surtout vertu de la démarche dans le sens où ils contribuent à la pérennité de l'ordre traditionnel.⁶

María Teresa Ramírez Nieva⁷ es una investigadora que ha dedicado gran parte de su vida al estudio de la lengua raizal palenque, el único criollo que se habla en América con base de español y características gramaticales de las lenguas bantúes. Sus trabajos giran alrededor de las raíces étnicas y folclóricas de la literatura afrocolombiana con especial hincapié en la lengua que hablaban los ancestros, los cimarrones que escapaban de fincas y encomiendas y se instalaban en los palenques o quilombos, zonas fortificadas alejadas y de difícil acceso para los esclavistas, donde preservaban sus costumbres, sus tradiciones, su música y su cultura. El principal palenque, que aún perdura, es el palenque San Basilio⁸, fundado por Benkos Biohó (o Biojó) en el siglo XVII y del que fue su líder. En los palenques había una organización comunitaria basada en principios de igualdad. La labor de María Teresa Ramírez sobre la poesía de la resistencia y el cimarronaje es de gran relevancia, rescatando la tradición oral negrocolombiana del Pacífico y el Atlántico. La lengua palenque es hablada en San Basilio por alrededor de unas cuatro mil personas. Es cierto que se ha centrado más en el estudio del paradigmático palenque Atlántico pues en

⁵ Testimonios de la escritora argelina Souad Hadj-Ali

⁶ Rahmouna Mehadji. *Le conte populaire dans ses pratiques en Algérie*

⁷ Corinto, Colombia, 1944

⁸ El Espacio cultural Palenque de San Basilio fue Incluido en la lista de patrimonio inmaterial de la humanidad de la UNESCO en 2008.

San Basilio perdura y se mantiene su lengua palenquera. Además de en la Costa del Caribe también hubo palenques en el Pacífico, en Cauca o en el Chocó pues igualmente sufrieron la esclavitud los africanos que llegaron en los barcos negreros, pero no han perdurado con igual solidez y riqueza de fuentes, de tal modo que María Teresa Ramírez ha rastreado sus raíces en un territorio diferente al de su nacimiento.

No solo estudiosa de sus raíces, María Teresa Ramírez es fundamentalmente una poeta que hace de la actuación en vivo el lugar perfecto para la recreación de esa poesía en la que reivindica sus raíces y la de todos los negros de América. Ella es una trovadora, una griot⁹- *performer*¹⁰ - improvisadora, que ha publicado todos sus libros, a excepción del primero, *La noche de mi piel* (1988), en bilingüe, palenquero – español: Abalenga (2008); Mabungú. Triunfo (2011) y Mabungú. Triunfo, Cosmogonía africana, tomo 2 (2016).

Durante los años en que viví y trabajé en Guinea Ecuatorial (2004-2008), tuve la suerte de financiar el proyecto del *Laboratorio de Recursos Orales*, para la recuperación de la literatura oral en varias lenguas vernáculas de la rama bantú y de editar varios libros¹¹ sobre literatura oral africana y, en particular sobre el unánimemente reconocido como el mejor griot del país y uno de los mejores de toda África, Eyí Moan Ndong. Lamentablemente Eyí murió en 2000, cuatro años antes de que yo llegara a Guinea por lo que no tuve la oportunidad de conocerle, pero sí fue en mi época cuando se

⁹ Ella misma se denomina muy acertadamente: *Narradora de la cosmogonía o griot: Recibimos el nombre de Griots /somos descendientes de un gran señor*. Epílogo de Mabungú Triunfo, tomo 2.

¹⁰ Como se ha apuntado, comparable al bardo, aedo o trovador de la Europa del Medievo, al AL-Hakawati o incluso al actual actor callejero.

¹¹ *De Boca en Boca; Curso de literatura Oral Africana; En busca de los inmortales, epopeya de Eyí Moan Ndong y Eyom Ndong el buscaproblemas, epopeya de Eyí Moan Ndong*.

tradujeron y publicaron, bajo la financiación del Centro cultural español que yo dirigía, los textos de sus epopeyas, ‘nvet.

Sí pude conocer durante años y asistir a las representaciones de una gran artista total africana¹², una mujer que declamaba y representaba cuentos tradicionales salpicados de poesías y acompañada de un tocador de ‘nkúú¹³, María Nsué Angüe¹⁴. Contaba y cantaba tanto cuentos tradiciones transmitidos secularmente de boca en boca, como cuentos de su propia autoría. Ella era una auténtica griot.

El griot es un artista total, que aún lo poético, lo musical y lo teatral. Las fórmulas poéticas que usa son dinámicas y variables, pero reconocibles. En la oralidad son importantes, esenciales, las repeticiones, el ritmo, las onomatopeyas, las aliteraciones e incluso las jitanjáforas. El griot frecuentemente narra epopeyas o cosmogonías de las historias de su etnia o de su pueblo.

Tuve la fortuna de conocer de forma excesivamente efímera a María Teresa Ramírez Nieva en 2017, en un recital para un grupo muy reducido de escritores que habíamos asistido a la FILBo en Bogotá y nos encontrábamos en Cali continuando nuestras actividades literarias. Participé en un conversatorio en la Biblioteca del Centenario y allí estaba ella con una mirada que me llamó poderosamente la atención. Al terminar nuestras intervenciones actuó de una forma magistral, como maravillosa griot que es.

Lamentablemente, a los pocos minutos de finalizar mi intervención tuve que marchar a otro último conversatorio en la Casa de la Lectura donde se

¹² Con la que mantuve una gran amistad hasta su muerte en enero de 2017.

¹³ ‘Nkúú es un idiófono, tambor de tronco vaciado tocado por dos baquetas o palos. Sirve para transmitir mensajes y acompañar en la mayoría de las danzas de la etnia fang.

¹⁴ Es autora de la novela más leída y estudiada escrita por una autora africana en español, Ekomo. Tanto esta novela como su libro de Cuentos y Relatos llevan prólogos de mi autoría.

encontraban otros autores afrocolombianos, pero los penetrantes ojos de María Teresa Ramírez permanecen en mi recuerdo.

Ella es sin la menor duda, una magnífica griot, compositora de la propia obra que declama y canta y que es heredera de la tradición oral del África negra, la representa de forma magistral en una actuación total utilizando distintas entonaciones y distintas lenguas, español, palenquero¹⁵ y la voz, la música y el recurso de la improvisación, llenando el poema y su recitado de altos ritmos de percusión:

*Tocá ese tambor hijo mío,
cierra los ojos y vuela,
en las notas temblorosas
ritmo de baile africano,
cante tu boca bembita,
tromponcita y cariñosa.*¹⁶

Alfredo Ocampo y Guiomar Cuesta¹⁷ estudian la influencia del ritmo anfibráco en la obra de nuestra poeta y consideran que está cargada de ritmos de percusión: *Es notable cómo se percibe el tambor detrás de todas las frases y palabras que constituyen el poema.*

Indudablemente la mejor manera de disfrutar los poemas de María Teresa Ramírez Nieva es escuchárselos en directo, sintiendo esa representación polifónica e instrumental que elabora con su propia voz y su propio cuerpo que se cimbreaba al ritmo del tambor mestizo afroamericano que lleva dentro.

¹⁵ *Ese lenguaje que la propia autora describe como amalgamado de historias, de lenguas, de pieles, el palenquero es un legado vivo de una historia que ha tardado, oculta entre la selva, siglos en contarse, una lengua que conserva los firmes pasos de Benkos Biojó, y sus cimarrones.*

¹⁶ Ídem

¹⁷ En *Antología de mujeres poetas colombianas.*

La artista total, la griot nos encandila con repeticiones en español, palenque y bembérico, con el lenguaje sonoro y rítmico de la herencia bantú transmitida en danzas, en ceremonias de todo tipo desde bodas a funerales. Sus poemas evocan a los dioses africanos, a los Orishas. Todos sus poemas traen aromas africanos que nos regala como forma de preservar la herencia que lleva en la sangre.

María Teresa rastrea las fuentes africanas y de los afrodescendientes, como Nicolás Guillén, de quien tiene una indudable influencia:

*Yoruba soy, lloro en yoruba
lucumí.
[...]
Yoruba soy,
cantando voy,
llorando estoy,
y cuando no soy yoruba,
soy congo, mandinga, carabalí.¹⁸*

Y lo personaliza a su modo, cantándolo mezclando español y bembérico y produciendo distintas versiones según sus representaciones en vivo.

*Mamá, mamitica soy negro de África,
soy negro de América
y soy Yoruba
y soy Lucumí, Mandinga, Kongo, Carabalí.
[...]
chaqui quí, chaqui chaca chí,
la rumba me llama
me canta el bongó,
mamá mamitica ¡vamos a bailar*

*Yenyéré, ekua.
Y soy negro yoruba
y soy lucumí,
mandinga, congo y carabalí.
Mamá, mamitica*

¹⁸ Nicolás Guillén. Son número 6

*en esta tierra nueva
nosotros los negros, los indios
vamos a triunfar.*

Y en eso consiste Mabungú, en el triunfo del afroamericano frente a todas las adversidades, frente a la carimba¹⁹ y la musinga,²⁰ frente a la deshumanización y la ignominia del esclavismo. El triunfo que significa la recuperación de la memoria anterior, de las raíces y las tradiciones que vienen de la tierra primigenia, el África mítica, a través de la sangre y los mensajes de los dioses orishas.

No se olvida María Teresa de los indios a los que incluye en su reivindicación poética en diversas ocasiones, aunque para los indios no fuera América la tierra nueva, sino su propia tierra ancestral, su tierra original, que también debe ser re-conquistada, re-construida y renovada, con la carga de toda la historia y todas las herencias. Además, nuestra poeta cuenta con poemas contra la guerra civil que ha assolado Colombia durante cincuenta años y que obligó a su familia a trasladarse de su Corinto natal a la ciudad de Buenaventura.

La poesía de la trovadora negra que es María Teresa Ramírez incorpora y combina a la perfección las dos culturas orales que le pertenecen, la del bardo castellano medieval, a través de la lengua española y de la versificación de las coplas y los romances y la del griot bantú a través de la lengua palenquera y la musicalidad corporal. Ella, la narradora de la cosmogonía, se ha empeñado y ha conseguido en sus performances cantar la historia del nacimiento del cosmos africano, de los dioses, de la diáspora de la esclavitud hasta llegar al triunfo, el mabungú, de su raza en la nueva tierra que es América.

¹⁹ Sello a fuego que marcaba la posesión del esclavo

²⁰ El látigo del esclavista

Probablemente María Teresa Ramírez Nieva sea la poeta afrocolombiana más estudiada, se ha dicho de ella que es una huracana de la poesía,²¹ que es heredera de Yemayá y de Changó y que manifiesta diversas formas en el cuerpo del poema.²² Desde nuestro punto de vista, participando de todo lo que se ha dicho de ella, consideramos que María Teresa Ramírez expresa los profundos sentimientos de su alma, heredera y portadora del mensaje de sus ancestros africanos, utilizando como instrumento la danza de su cuerpo, la música de su voz y sus diferentes tonos y entonaciones con las que teatraliza con maestría e improvisación su mensaje en cada actuación en directo y representa distintas versiones únicas, distintas formas efímeras de sus poemas a través del canal emisor que es su propio cuerpo.

Mary Grueso Romero²³, al igual que sus dos compañeras Almanegras, es poeta y narradora oral. Está considerada como la primera mujer poeta consagrada del pacífico caucano. Frente a la tendencia buenista de llamar morenos a los negros, Mary se define como negra:

*Por qué me dicen morena
Si moreno no es color.
Yo tengo una raza que es negra
Y negra me hizo Dios.
[...]
Y otros arreglan el cuento*

²¹ Betty Osorio, en *María Teresa Ramírez Nieva: reconstrucción de la memoria africana del litoral Pacífico colombiano*

²² Águeda Pizarro Rayo nos hace conscientes de *la grandeza de esa tradición oral negra y de las posibilidades de creación y renovación que ofrece a sus practicantes por la vía de la improvisación y la capacidad de enlazar formas en el cuerpo del poema. Texto recogido en* María Mercedes Jaramillo: *María Teresa Ramírez: heredera de Yemayá y Changó.*

²³ Guapi, Colombia, 1947. Entre sus libros más destacados se encuentran: *Del baúl a la escuela* (2004); *Negra soy* (2008); *Tómame antes que la noche llegue* (2009); *Cuando los ancestros llaman* (2009, 2020); *Colección de cuentos ilustrados de niños afrocolombianos - pelito de chacarrás; la muñeca negra* (2011).

DEL PACÍFICO

45

*diciéndome de color
dizque pa' endulzarme la cosa
y que no me ofenda yo.*

*Yo tengo mi raza pura
y de ella orgullosa estoy
de mis ancestros africanos
y del sonar del tambó.*

*Yo vengo de una raza que tiene
una historia pa' contar*

[...]

*A sangre y fuego rompieron
las cadenas de opresión,
y ese yugo esclavista
que por siglos nos aplastó.*

[...]

Yo soy negra como la noche

[...]

*Así que no disimulen
llamándome de color,
diciéndome morena*

*porque negra es que soy yo.*²⁴

Al igual que María Teresa Ramírez, el mejor destino de un poema de Mary Grueso es que sea cantado en directo, ella es una gran narradora de cuentos infantiles, maestra y profesora de educadores tiene una voz rotunda e imponente que atrae poderosamente a la audiencia. Según Águeda Pizarro, *sus poemas, esculturas talladas por su mente y su corazón, se pueden comparar a los tambores de África que los esclavos recrearon en América para enviarse mensajes de libertad inescrutables para los amos blancos y los negros.*²⁵

²⁴ Soy negra

²⁵ En *Antología de mujeres poetas afrocolombianas*

Por su parte, Leopoldo de Quevedo Monroy la define como *Mary Grueso es una mole negra nacida del vientre del mar. Alta, gruesa, se mueve como las olas violentas en noche de leva. Su cara sonrío con labios pintados de negro y carmín. De carnes firmes y voz de barco que saluda cuando llega al puerto. Su palabra es ola sonora y a veces grito de alerta...*²⁶

Otra gran narradora en vivo, que hace eterno un poema versionándolo de forma diferente para las distintas audiencias que la disfrutan. Es fácil lograr la complicidad con su sonrisa, ella se vuelve niña cuando habla de su infancia y los deseos de tener una muñeca negra, que fuera como ella y compartiera sus sentimientos. Escuchar a Mary Grueso –yo solo he podido disfrutarla a través de internet- es como estar con una persona muy cercana, como alguien de la familia, no es diva, es natural y su voz y su convicción lo llenan todo.

Como María Teresa Ramírez, Mary ha bebido de las fuentes del gran José Martí, en este caso apropiándose del título de un cuento del cubano para convertirlo en un poema, que es una bandera:

*Quería una muñeca
que fuera como yo
Con los ojos chocolate
y la piel como el carbón
[...]
Mi mamá muy angustiada,
de mí se apiadó
y me hizo una muñeca
oscurita como yo.*²⁷

Más tarde el poema se convirtió en un cuento para niños que publicó con el mismo nombre en 2011. La narradora oral logra con su cuento infantil multiplicar el eco de su voz en vivo. Las mamás leen el cuento a sus hijos,

²⁶ Mary Grueso, almanegra de piangua y mar.

²⁷ *La muñeca negra.*

como en África los abuelos, los “mayores” cuentan sus historias mágicas a los niños de la aldea alrededor del fuego.

El cuento para niños cierra el círculo de la oralidad entre continentes: desde la epopeya contada y cantada por el griot con el nvet o la percusión, de la nana de la abuela o la narración de los mayores de la comunidad, siempre de boca en boca, pues ágrafas eran las lenguas africanas, a los poemas contados y versionados mil veces en público por las poetisas afroamericanas que terminarán escribiendo sus poemas en forma de cuentos para que entre abuelas y madres los lean de nuevo en alto a sus hijas y nietas para conservar intacta la cadena de su historia. La tradición no se ha perdido, la oralidad se ha reinventado pasando por la imprenta.

En una entrevista en 2021²⁸, la propia poeta nos dice: *Creo que el aporte más grande que yo he hecho a través de mi poesía es construir el puente entre la oralidad y la escritura. He tomado una serie de elementos del entorno oral y lo he llevado a lo escrito.*

El sentimiento de identidad, de reivindicación de la cultura y la tradición frente a la ignorancia y el desconocimiento que tiene el otro, el ajeno, se encuentra también, al igual que en Ramírez, en la poesía de Grueso. El orgullo rotundo de una raza perseguida, denostada y esclavizada hasta la ignominia es una declaración de principios:

*Yo no soy yo...
Soy mi comunidad,
soy el Pacífico en todo su esplendor.
Soy la tradición oral de mis ancestros
que nos educaron de generación en generación,
inculcándonos enseñanzas y valores*

²⁸ <https://www.soydebuenaaventura.com/articulos/entrevista-con-mary-grueso-romero>

*para vivir en paz y en comunidad*²⁹

Es importante para Mary Grueso el sentimiento de comunidad, el universo simbólico de la gente de raza negra en América.

La mujer negra tendrá que enfrentarse, fuera de su comunidad, a la falta de aceptación, a la marginalidad y a la exclusión de su raza como punto focal, pero también, dentro de su propia comunidad, a la matrifocalidad como horizonte y la consiguiente subvaloración de la mujer como aspirante a los estudios, a la educación, a la obtención de un título universitario. Según sus propias palabras:

*He tomado la época de los cincuenta donde la mujer adquiere su mayoría de edad con la cédula, la época de los sesenta donde la mujer negra empezó a ir a la escuela, la época de los setenta donde ya empezaron a aparecer profesionales que primeramente eran maestras. Ya en los años ochenta las mujeres negras empezaron a tener otras connotaciones en lo académico. Empezaron a estudiar derecho y cualquier rama del saber.*³⁰

Si para Mary Grueso la comunidad es el lugar de la autoconciencia, la residencia de su universo, recíprocamente, para las afrocolombianas, Mary es un icono, un ejemplo de lucha y de constancia, de aprendizaje a cualquier edad, un espejo en el que reflejarse.

Elcina Valencia Córdoba³¹, la tercera y más joven de las *almanegras* que pasamos a comentar, es hija y nieta de cantadoras tradicionales de arrullos y

²⁹ *No soy yo*

³⁰ Mary Grueso, nacida en 1947, obtiene su título de licenciatura en español y literatura en 1999 y el de especialista en enseñanza de la literatura un año más tarde. Entre 2005 y 2007 fue catedrática de literatura en la universidad del Valle

³¹ Buenaventura, Colombia, 1963.

currulaos. Desde muy joven comenzó ella misma a seguir los pasos de su madre y a componer poemas a los que puso música.

Ella es maestra³², cantadora como su madre y su abuela y también activista social y cultural colombiana que se ayuda de la música para expresar su mensaje poético heredado especialmente de sus *ancestros* femeninos y siempre comprometida con su etnia y su territorio. Fundó el grupo Cantares siendo ella la autora de las canciones que se editaron en varios CDs, que está compuesta de rumbas y arrullos. Igualmente funda la asociación Tradiciones del Pacífico, Tradelpa, en la que trabaja por la recuperación de las tradiciones para formar especialmente a los niños y los jóvenes y alejarlos de la violencia. Desde ese activismo social ha compaginado sus actividades con puesto administrativos siempre relacionados con la educación, la etnoidentidad y la participación de las comunidades negras.

La poesía ha sido la otra pasión y dedicación de Elcina Valencia, aunque la música y la poesía están en ella directamente relacionadas por cuanto sus canciones son poesías musicadas. Su oficio de cantadora se manifiesta con los dos ingredientes necesarios del griot, un instrumento musical y la voz recitando o cantando un poema o una historia. Elcina tiene en su haber los libros *Todos somos culpables; Rutas de autonomía y caminos de identidad; Susurros de palmeras; Analogías y anhelos y Pentagrama de pasión.*

*He viajado todo el tiempo:
por el mar, por los ríos,
por las nubes,
por los bosques y quebradas,
por rieles y carreteras;
he viajado también por los andenes,
entre túnicas, camisas y calzones;
he viajado entre medias y zapatos;
en corpiños, también en pantalones.*

³² Tiene también una licenciatura y maestrías y especializaciones en educación.

*Antes de “SER” viajé en el pensamiento
de un hombre y mujer enamorados;
fuí creciendo y viajé en los corazones
de aquellos jovencitos que me amaron.
He viajado ya mujer en las miradas,
en los sueños de aquel que me desea;
he viajado también en las carteras
de quien guarda mi retrato con nostalgia.
He viajado muchas veces, he viajado
hasta meterme en cuadernos y amuletos;
y seguiré viajando mientras viva
en el ritmo de un compaz que nunca muera.³³*

Su poesía abarca una gran temática, desde lo social, lo erótico, la identidad de raza, género y cultura. Y en la forma maneja con pericia y combina la copla, el romance, la décima, el soneto y el verso libre.

Conclusión

La figura del contador de cuentos, del declamador y cantador de poesía con elementos de improvisación se ha manifestado de diferentes formas a lo largo de todos los continentes.

En este breve estudio nos hemos ceñido al estudio de la figura del griot africano transportado a la América de habla hispana de la mano de tres grandes poetas afrocolombianas que han bebido en las fuentes de sus antepasados.

Estas tres poetas del Pacífico nos envían un mensaje consciente de búsqueda y reivindicación de sus raíces identitarias africanas, que les llegaron a través de la piel en su ADN. Descendientes de África y de los europeos son en América un perfecto exponente de los griots africanos y los trovadores europeos y se expresan en español y, también en lengua raizal

³³ Yo, viajera.

criolla, siempre apoyadas en las tradiciones populares y en la omnipresencia de lo musical.

BIBLIOGRAFÍA

- Guiomar Cuesta Escobar y Alfredo Ocampo Zamorano (compiladores) *Negras somos. Antología de 21 mujeres poetas afrocolombianas de la Región Pacífica*. Universidad del Valle, 2008.
- Guiomar Cuesta Escobar y Alfredo Ocampo Zamorano (compiladores). *Antología de mujeres poetas afrocolombianas*. Ministerio de Cultura.
- María Teresa Ramírez Nieva. *La noche en mi piel*. Museo Rayo, Valle del Cauca, 1988
- María Teresa Ramírez Nieva. *Abalenga*. Museo Rayo, Valle del Cauca, 2008
- María Teresa Ramírez Nieva. *Flor de Palenque*. Gráficas del Valle, 2008
- María Teresa Ramírez Nieva. *Mabungú. Triunfo*. Apidama, Bogotá, 2011
- María Teresa Ramírez Nieva. *Mabungú, Triunfo. Cosmogonía africana tomo II*. Apidama, Bogotá, 2016.
- Estefanía Rodríguez Rozo y Guillermo Molina Morales. *Abuelos de negra estirpe. Cuerpo, oralidad e identidad en María Teresa Ramírez, María Elcina Valencia y Nena Cantillo*. Poligramas n.51.

Instituto Caro y Cuervo, junio 2021
file:///D:/750%20GB%20gni/Literagn1/V2%20Revistas%20congresos%20y%20varios/Ibague%202022/Maria%20Teresa%20Ramirez%20Oralidad.pdf

- Catalina Rojas. *María Teresa Ramírez Nieva: La Griot de los Ancestros y las Ancestras*. The University of Tennessee. Volumen 6 article 2, 2021
file:///D:/750%20GB%20gni/Literagn1/V2%20Revistas%20congresos%20y%20varios/Ibague%202022/Mar%20C3%20ADa%20Teresa%20Ram%20C3%20ADrez_%20La%20Griot%20de%20los%20Ancestros.pdf
- María Mercedes Jaramillo. *María Teresa Ramírez: heredera de Yemayá y Changó*. [https://colombianistas.org/wp-content/themes/pleasant/biblioteca%20colombianista/03%20ponencias/17/Jaramillo Maria Mercedes.pdf](https://colombianistas.org/wp-content/themes/pleasant/biblioteca%20colombianista/03%20ponencias/17/Jaramillo%20Maria%20Mercedes.pdf)
- Betty Osorio. *María Teresa Ramírez Nieva: reconstrucción de la memoria africana del litoral Pacífico colombiano*.
- Salvatore Laudicina Ramírez. *Del río al asfalto: construcción de sujeto femenino en los poemas afrocolombianos la negra en la ciudad, el mariro que rejé y juramento materno de Mary Grueso Romero a partir de la historia de vida de la mujer negra que migra de los ríos de la costa pacífica hacia las ciudades de Buenaventura y Santiago de Cali*. Universidad Autónoma de Occidente, Cali, 2008.

- Lepoldo de Quevedo y Monroy. *Mary Grueso, almanegra de piangua y mar*. Letralia. número 205, marzo de 2009.
<https://letralia.com/205/articulo07.htm>
- Entrevista con Mary Grueso, 2021
<https://www.soydebuenaventura.com/articulos/entrevista-con-mary-grueso-romero>
- Blog personal de Elcina Valencia
<http://elcinavalencia.blogspot.com/p/mi-creacion-literaria.html>
- Abdo Tounsi. Al-Hakawati, el narrador.
<https://abdoutounsi.com/2021/10/02/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%8a-al-hakawati-el-narrador/>
- Ramón Sales Encinas. *En busca de los inmortales. Epopeyas de Eyí Moan Ndong*. Ceiba. Laboratorio de Recursos orales. Centros culturales españoles en Guinea. Barcelona, 2004.
- Ramón Sales Encinas. *Eyom Ndong, el buscaproblemas y Mondú Messeng*. Ceiba. Laboratorio de Recursos orales. Centros culturales españoles en Guinea. Barcelona, 2007
- Isabel de Aranzadi. Instrumentos musicales de las etnias de Guinea Ecuatorial. Apadena, 2009 (con la colaboración de los centros culturales españoles de Bata y Malabo).
- Jacint Creus. *Curso de literatura oral Africana*. Ceiba. Laboratorio de Recursos orales. Centros culturales españoles en Guinea. Barcelona, 2005

- Jacint Creus *De boca en boca*. (coord.) Ceiba. Laboratorio de Recursos orales. Centros culturales españoles en Guinea. Barcelona, 2004
- María Nsue Angüe *Ekomo*. Sial, Casa África. Madrid, 2008
- María Nsue Angüe *Cuentos y relatos*. Sial, Casa África. Madrid, 2016
- Rahmouna Mehadji. Le conte populaire dans ses pratiques en Algérie. Université d'Oran Es-Sénia, Chercheur au CRASC (Patrimoine immatériel en Algérie)
<https://journals.openedition.org/anneemaghreb/151?gathStatIcon=true&lang=ar>