

Poéticas mixturadas: la poesía latina de los Estados Unidos

Alejo López
Centro de Teoría y Crítica Literaria
(UNLP-CONICET)
Argentina
mundoblake@yahoo.com.ar

Hablar de poesía latina de los Estados Unidos exige, en principio, establecer qué designa el término “latino-estadounidense” (o “latinounidense” como lo llama Eliana Rivero¹). Esta pregunta conlleva diversas dificultades, entre las cuales la más obvia y compleja consiste en identificar una cultura compuesta por diversos y heterogéneos colectivos en permanente movimiento en virtud de su historia migrante, y con orígenes diversos como pueden ser los exilios políticos (el caso de muchos cubano-americanos, por ejemplo), los desplazamientos intra-estatales (los nuyorriqueños y su condición de ciudadanos norteamericanos), las migraciones por factores socio-económicos y tensadas por el marco de su ilegalidad (la gran mayoría de los latinos en sus diversos periplos desde América Latina hacia los EE.UU. en busca de mejores condiciones de vida), o incluso aquellos que en lugar de desplazarse a través del territorio vieron en cambio migrar la frontera a partir de circunstancias socio-históricas como la anexión norteamericana de gran parte del territorio septentrional mexicano devenido luego en estados del sudoeste de lo EE.UU. (el caso de muchos de los chicanos que habitan esta región desde antes de la conformación de los estados nacionales y que vieron cambiar su ciudadanía de la noche a la mañana). Ante esta encrucijada es que algunos académicos, como es el caso de Marc Zimmerman (1992), optan por establecer una definición pragmática de esta identidad cultural a partir de las herencias culturales compartidas y los procesos efectivos por medio de los cuales los distintos grupos que componen este colectivo heterogéneo negocian y ponen en práctica su propia identificación. De este modo, Zimmerman habilita una definición de lo “latino” a partir del mestizaje transcultural (Ortiz 1940) heredado de su historia

1 Rivero, Eliana “Latinounidenses: identidad, cultura, textos” (2005).

latinoamericana y de los modos efectivos en que estos grupos se valen de este amplio abanico multicultural para ejercer determinadas selecciones y combinaciones coyunturales específicas.

Pese a la poca difusión y atención que exhibe esta rica y pujante tradición cultural en el medio local sudamericano, la cultura latina de los EE.UU. ya no constituye, bien entrado el siglo XXI, un fenómeno novedoso o emergente, sino uno constituido y reconocido, ahora insoslayablemente, dentro del entramado multicultural de la sociedad norteamericana contemporánea. Este reconocimiento, empero, lejos está de suponer una asimilación exitosa de las culturas latinas dentro de la cultura hegemónica WASP² de la sociedad estadounidense, ni tampoco supone una integración homogénea, sino que, por el contrario, la cultura latina exhibe hoy sectores integrados y reconocidos por el *mainstream* de la cultura norteamericana; y también, otros sectores que continúan ahondando en la condición marginal de esta formación cultural, que como recordaba Nicolas Kanellos (2002) en su balance de la poesía latina del siglo XX, tuvo su verdadero origen popular en los activistas, declamadores, campesinos, obreros y ex-convictos que encontraron en la oralidad de la poesía recitada una nueva herramienta de expresión a través de la cual canalizar sus violentas experiencias de vida en tanto minorías subalternas en los EE.UU.³ La poesía latina designa, por tanto, la expresión poética de estas culturas migrantes de origen latinoamericano que desarrollaron en los Estados Unidos un singular y crucial proceso de transculturación, el cual lejos de articular una síntesis mestiza por medio de su asimilación a la sociedad y cultura norteamericanas, configuró, en cambio, una cultura intersticial e híbrida afianzada en su dimensión inasimilable dentro de ese espacio heterotópico desplegado por su condición intersticial. Todo este entramado heterogéneo que integra a sujetos migrantes con sucesivas generaciones nacidas ya en suelo estadounidense, da cuenta de la enorme amplitud de esta identidad cultural y

2 Acrónimo que designa el histórico sector social hegemónico de los Estados Unidos (White, Anglo-Saxon, Protestant).

3 Desarrollé con mayor extensión los alcances de esta condición minoritaria y marginal de la poesía latina en mi artículo "El devenir menor de la poesía latina de los Estados Unidos: minoría, marginalidad y literatura menor en la obra de Tato Laviera y Gustavo Pérez Firmat" (2018).

de sus producciones estéticas; amplitud y heterogeneidad de la que este dossier que hoy presentamos intenta dar cuenta en sus diversas y variadas aproximaciones a textos y autores representativos de los tres pilares históricos que formaron la cultura latina a lo largo de su Historia: la cultura *chicana* originada en el sudoeste de los EE.UU.; la cultura *nuyorican* originada en la ciudad de Nueva York y alrededores; y la cultura *cubano-americana* afianzada en la Florida tras el proceso exiliar acrecentado luego de la revolución de 1959.

La Historia de los latinos en lo que hoy se conoce como los Estados Unidos puede remontarse a los primeros tiempos de la colonización del continente con las crónicas de los viajeros y conquistadores españoles en suelo norteamericano, por ejemplo, con los diarios de Juan Ponce de León en su expedición por La Florida en 1513, o *La Relación de Alvar Nuñez Cabeza de Vaca* publicada en 1542 y el poema épico *La conquista de Nuevo México* (1598) de Gaspar Pérez de Villagra, miembro de la expedición de Juan de Oñate, a los cuales le siguió todo un corpus de literatura colonial compuesto por crónicas, cartas, diarios, etc., de los cuales mucho se ha perdido pero del que sobreviven algunos testimonios que dan cuenta de esta presencia histórica en territorio norteamericano. A este enraizamiento profundamente ligado a la conquista y la colonización hispánica de América se suma la aceleración exponencial de las migraciones latinoamericanas a Norteamérica durante los siglos XX y XXI, un proceso demográfico y cultural que desde hace más de un siglo se encuentra transformando significativamente los contornos del mapa cultural de lo que conocemos como la América Latina y la “anglosajona” América del Norte (López 2015).

Esta profusa y heterogénea tradición literaria, que el escritor y crítico latino Ilan Stavans en la entrevista que integra este dossier califica como “multi-nacional, es decir, de todas y ninguna parte”, se ha diversificado enormemente en los últimos años con un proceso de “panlatinización” (Flores 2000) que incorporó nuevas voces y acentos a partir de los incesantes contingentes migrantes que, especialmente desde el Caribe y Centroamérica, se fueron sumando a esta identidad cultural. Esta heterogeneidad inmanente explica la enorme creatividad que subyace a las letras de los latinos, cuya

innovación mayor se hace visible en la capacidad neológica que atraviesa sus producciones literarias, especialmente a través del uso del *Spanglish*, esa “aberración lingüística” que funciona en el discurso oficial como dispositivo estigmatizante de subordinación del aparente déficit cultural de estas identidades minoritarias en su misma condición subalterna, pero que, en verdad, funciona al interior de la lengua gestada por los latinos en sus creativos procesos transculturales, como una herramienta de subversión de los aparatos hegemónicos de asimilación cultural, y como un potente instrumento de innovación literaria (López 2012). Y esta capacidad creativa y reactiva de la literatura latina de los EE.UU. se da muy especialmente en el terreno de la poesía, un género cuya libertad se potencia enormemente con estas expresiones emancipadas incluso de los encierros de las gramáticas de las lenguas nacionales que las atraviesan, lo cual, quizá como señala Gustavo Pérez Firmat (poeta y crítico cubano-americano que integra por partida doble este dossier como autor de un artículo y como objeto de estudio en otro) resulte del hecho de que debido a que “los poetas tienen menos que temer (porque tienen menos que esperar) del mercado, se han acercado más a ese sueño o ensoñación de un nuevo lenguaje” (2020: 8) que nutre la historia de esta profusa tradición literaria.

Es esta pujante tradición literaria, de la que señala Kanellos (2002) aún vemos solamente la punta del iceberg, la que se propone retratar este dossier a través de un conjunto de trabajos críticos abocados a la producción poética de autorxs latinxs representativos de este heterogéneo y vibrante sistema literario en sus tres pilares históricos: la poesía chicana, nuyorriqueña y cubano-americana. A su vez, la representatividad del corpus poético analizado intenta también abarcar las diversas fases históricas y la amplitud de sectores que integran este sistema literario, institucionalizado desde el siglo XX pero exponencialmente diversificado a lo largo del siglo XXI, tal como señala el crítico y poeta latino Urayoan Noel al enfatizar “la insólita variedad de geografías y estilos” que abarca el escenario contemporáneo de la poesía latina en los EE.UU y su actual “latinidad nómada” (2011: 854-55). De allí, entonces, la mirada integral que procuran dar los artículos que integran este volumen, los

cuales recogen tanto voces centrales y canónicas para la Historia literaria latina de los EE.UU. como son las de poetas como el cubano-americano Gustavo Pérez Firmat, o el nuyorriqueño Tato Laviera, como así también las reflexiones de otra figura clave de esta escena literaria latina como es la del poeta, narrador, traductor, editor y promotor cultural mexicano-judio-estadounidense Ilan Stavans; al tiempo que otras voces menos difundidas como las del poeta cubano-americano Ricardo Pau-Llosa, o las de las poetas contemporáneas del valle del Río Grande~Bravo complementan esta mirada integral que permite echar luz desde diversos ángulos a esta rica tradición poética.

De este modo, a trabajos como el del propio Gustavo Pérez Firmat quien en “Hogar entre semblanzas: la poesía de Ricardo Pau-Llosa” realiza una lectura atenta de la obra (como poeta, pero también como curador y coleccionista de arte) de su coterráneo Pau-Llosa a partir de la maestría de su lengua poética para dar cuenta por medio los tropos de su obra de una experiencia seminal para los cubano-americanos como es la del exilio y la de esa vida *inbetween* tensada irresolublemente entre la desterritorialidad del despojo y la reterritorialización figurativa de una lengua proyectada siempre hacia una isla tan añorada como re-creada en la imaginación; pasamos a trabajos como “La lengua del medio: Gustavo Pérez Firmat”, donde María Laura Escobar toma la propia obra de Pérez Firmat para ejemplificar, a través del análisis pormenorizado de dos de sus poemas, la centralidad que la obra de este autor paradigmático ocupa en la tradición poética cubano-americana, y en esa generación del “uno y medio” que representa una de las condiciones trágicas, pero a la vez fructuosamente insoslayables, de la creatividad poética de los latinos: la extraterritorialidad y el interlingüismo como vectores fundantes de una poética portentosa. A las letras cubano-americanas se suma, a su vez, la poesía *nuyorican*, a través de uno de sus más laureados y difundidos autores, el poeta Tato Laviera (1950-2013), cuya enorme obra es recorrida detenidamente por William Luis en “The Birth and Rebirths of Tato Laviera”, trabajo donde además de dar cuenta de la integridad de la obra poética lavieriana por medio del análisis de sus cuatro poemarios publicados en vida, Luis logra volver visible el nexo inmanente entre arte y vida que la obra de Laviera consigna al revelar

cómo la propia vida y muerte del poeta se hallan indisolublemente ligados a sus poemas y viceversa, ejerciendo una lectura biográfica y una lectura poética simultáneas de la vida y obra de Tato Laviera en una articulación iluminadora que expone la profundidad conmoviente de esta vida y resurrección literarias encarnadas en su misma poesía. A estos dos ejes históricos del canón latino se agrega la mirada necesaria que nos brinda Stephanie Álvarez Martínez sobre la actualidad de la poesía chicana en el valle del Río Grande~Bravo, con su artículo “Lengua, Memoria e Identidad en la Poesía y Arte Chicana Fronteriza Contemporánea del Valle del Río Grande~Bravo”, donde Álvarez Martínez actualiza las líneas contemporáneas de la tradición latina a partir de la obra poética y pictórica reciente de escritoras y artistas chicanas que continúan el legado histórico de esta tradición a partir de la figura mítico-canónica de Gloria Anzaldúa, referente indiscutible de la literatura chicana moderna en su condición fronteriza. Finalmente, cierra este dossier “Escribir es una forma de ser libre”, la entrevista que realicé a otro autor crucial de esta tradición literaria como es Ilan Stavans, quien brinda una mirada reflexiva y filosa (con el filo de todo buen polemista) sobre la compleja condición de lo “latino” desde sus orígenes hasta la actualidad, tema que lo ha ocupado largamente en su faceta como crítico cultural, y también expone en sus respuestas un mirada enriquecedora sobre su labor como traductor y promotor cultural de esta tradición literaria, junto con un repaso de sus propios proyectos e intereses actuales dentro de su vasta y rica obra literaria en tanto reconocido poeta y narrador latino.

Este recorrido por la obra de autores y tradiciones centrales para la literatura latina de los EE.UU. se pretende, por tanto, si bien no exhaustivo, al menos representativo de los alcances y de la vital heterogeneidad que constituyen esta largamente silenciada y soslayada tradición poética, cuya pujante actualidad y enorme creatividad resultan indispensables para vislumbrar y reflexionar sobre los procesos socioculturales acaecidos al interior del campo latinoamericano contemporáneo, y sus cambiantes contornos al calor de los incesantes movimientos migratorios que desplazan a sus ciudadanos, lenguas y culturas más allá de sus fronteras históricas, en un movimiento

continental “tremendamente mixturao”, como lo llamara el gran Tato Laviera en su último y magistral libro de poemas.

Bibliografía

Flores, Juan (2000). *From bomba to hip hop: Puerto Rican Culture and Latino Identity*. Nueva York: Columbia University Press.

Kanellos, Nicolás (2002). “An Overview of Latino Poetry: The Iceberg below the Surface”, *American Book Review* 24(1): 5-10.

Laviera, Tato (2008). *Mixturao*. Houston: Arte Público Press.

López, Alejo. (2012) “La fruición de lo múltiple: la retórica de la impureza en la poesía de Tato Laviera”, *Anclajes*, XVI(2): 19-37.

--- (2015). “Nuevas instancias transculturales de la literatura latinoamericana: la tradición latina de los Estados Unidos”, *Amerika* 13. Disponible en línea: <https://journals.openedition.org/amerika/6918#tocfrom1n1>

--- (2018). “El devenir menor de la poesía latina de los Estados Unidos: minoría, marginalidad y literatura menor en la obra de Tato Laviera y Gustavo Pérez Firmat”, *Líneas. Revue interdisciplinaire d'études hispaniques*, N° 11. Disponible en línea: <https://revues.univ-pau.fr/lineas/2826>

Noel, Urayoán (2011). “Bodies that Antimatter: Locating U.S Latino/a Poetry, 2000-2009”, *Contemporary Literature*, 52(4): 852-882.

Ortiz, Fernando ([1940] 1963). *Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar*. La Habana: Consejo Nacional de Cultura.

Pérez Firmat, Gustavo (2020). “Los misterios de la vida”, *Ínsula. Revista de Letras y Ciencias Humanas*, 885: 6-9.

Rivero, Eliana (2005). “Latinounidenses: identidad, cultura, textos”, *Revista iberoamericana*, LXXI(212): 711-29.

Zimmerman, Marc (1992). *U.S. Latino Literature: An Essay and Annotated Bibliography*. Chicago: March/Abrazo Press.

Alejo López (La Plata, Argentina. 1982). Doctor en Letras por la Universidad Nacional de La Plata. Jefe de Trabajos Prácticos en la cátedra “Literatura Latinoamericana II” de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP); Ayudante en la cátedra “Literatura Latinoamericana II” de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y Profesor Titular en la cátedra “Literatura Argentina” del Instituto Superior de Profesorado Dr. Joaquín V. González . Ha publicado diversos artículos y capítulos de libro sobre literatura latinoamericana y latina de los EE.UU. en medios especializados de América Latina, Europa y los Estados Unidos. Actualmente se desempeña como Investigador en el Centro de Teoría y Crítica Literaria (CTCL) del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-CONICET) con un proyecto de investigación centrado en las transformaciones del Latinoamericanismo como campo disciplinar a partir de los procesos diaspóricos y las expresiones literarias surgidas de los mismos. Publicó en 2015 el libro *Nideaquinídeallá. Antología de Tato Laviera* (Caracas, Editorial el perro y la rana), cuya compilación, traducción y estudio preliminar estuvieron a su cargo; y en 2019, *Y otras desgracias / And Other Misfortunes. Antología poética de Luz María Umpierre*, editado por la Universidad Nacional de Rosario.

