

ANDALUCÍA Y LAS AMÉRICAS: CRISOL DE MESTIZAJES:

**Wenceslao Lozano
Antonio Pamies (eds.)**

GRANADA LINGVISTICA

GRANADA LINGVISTICA, Serie Collectae
Directores: Juan de Dios Luque Durán y Antonio Pamies Bertrán

Wenceslao Lozano & Antonio Pamies (editores)
ANDALUCÍA Y LAS AMÉRICAS: CRISOL DE MESTIZAJES:

ISBN: 84-7933-258-1

Depósito legal: GR-1011-2003

Dibujo de portada: Lorenzo Bohme 2001 (*Granada, Tierra soñada por mí*) ©
Fotografías: Gerardo Piña Rosales ©

Publica:

Método Ediciones

C/ Rector López Argüeta, 21, Granada 18001 www.metodoediciones.com

Imprime:

Gráficas Fernando, Polígono Juncaril, edif. 114-k.
Albolote, Granada 18220

Patrocina:

ALDEEU (Asociación de Licenciados y Doctores Españoles de Estados Unidos).

© Granada Lingvistica 2003

**"SIGNIFICADO/SIGNIFICANDO:
POETAS HISPANAS CONTEMPORÁNEAS"**

Pilar Fernández-Cañadas Greenwood
Wells College, Aurora, NY

*¿Qué es el poema, sino un
azaroso intento de
auto-conocernos? Escribir un
poema es la forma más
profunda de autobiografía.*

Robert Penn Warren, novelista
y poeta (1905-1989)

Las ideas para esta ponencia sobre poesía se me ocurrieron, irónicamente, durante un curso nuevo que ofrecí en el semestre de primavera del 2002 en Wells College, sobre novelistas latinoamericanos de la actualidad. ¿Qué y sobre qué escriben los autores que viven la realidad de hoy en las escuelas, la calle, el trabajo, o sea, la experiencia americana en "las trincheras?". Como lectores, ¿qué podemos aprender de estas experiencias en "las trincheras?"

Para investigar estas cuestiones, voy a concentrarme aquí en las respuestas poéticas de cuatro autoras hispanoamericanas, profesionales de la enseñanza y escritoras creativas, la dominicana Rhina Espaillat, la puertorriqueña Luz María Umpierre, la mexicano-americana Pat Mora, y de manera más breve, en algunos ejemplos de la puertorriqueña Anagilda Garrastegui¹. Cuando hablo de realidad, me refiero aquí a las experiencias multiculturales y las adaptaciones de las hispanas e hispanos que vivimos en la sociedad estadounidense de hoy. Esta sociedad del siglo XXI es la de la cultura digital y las comunicaciones rápidas. Además del potencial de las nuevas tecnologías, vivimos con los desafíos del terrorismo, el colapso de sistemas e instituciones aparentemente sólidas y responsables hasta ahora, la amenaza de lo corrupto, de lo falso. Sin embargo también somos conscientes del potencial que tienen los cambios de sistemas de representación en los medios visuales y en las formas de expresión verbal, y que los artistas ven como oportunidades creativas. O sea, sabemos que hoy compiten muchas formas de conocimiento.

Escritores y lectores actuales compartimos estas ventajas y estas preocupaciones. La escritora y filósofa argentina Beatriz Sarlo, por ejemplo, autora del libro *Escenas de la vida postmoderna*, escribe que ahora solo tenemos la ilusión de variedad y de individualidad. Estamos borrando las fronteras para crear una cultura

¹ He elegido a estas autoras porque las he conocido personalmente, como es el caso de Rhina Espaillat, o porque su obra me ha llegado por medio de amigos, como es el caso de Garrastegui, cuya obra he conocido a través del colega de ALDEEU Ángel Aguirre.

mundial de mercado y de homogeneización. Ella apunta al miedo incluso de que la tecnología y la economía estén llevándonos a un proceso de homogeneización, de integración tal que lleguemos a un punto imposible de distinciones.

A esta corriente de conformismo, de uniformidad en el consumo, en la información, en los espectáculos, se le une paralelamente una especie de reacción en la que se busca acentuar la individualidad sea nacional, cultural, lingüística o personal. Es una lógica reacción a la imposibilidad de vivir globalmente para los humanos de carne y hueso que vivimos en un lugar determinado. Además de elegir la poesía, la "practicalidad de la lírica," o "función pragmática de lo poético" que discutiré un poco más adelante para expresar respuestas a los desafíos y las crisis que presenta la sociedad de hoy, las poetisas elegidas comparten tres aspectos que destaco aquí como la base de mi análisis:

- el bilingüismo como instrumento de significación personal y cultural B (destaca la relación con el tema de la globalización).

- la preferencia por formas poéticas establecidas (clásicas) en la lengua castellana, como son el soneto, la copla, el romance, la sextina, y las variantes de éstas como son los alaluyas y el corrido mexicano. También escriben en verso libre o poesía abierta.

- un énfasis en temas de tipo familiar, doméstico incluso, para crear un sentido comunitario ensalzando lo que se llama "cultura de lo cotidiano", "el día a día", lo cual no impide que todas, sin excepción, escriban abundantemente poemas de tipo existencial y filosófico.

¿Por qué elegir la lírica?

La función pragmática de la poesía lírica ha sido analizada ampliamente, además de por Michel Riffaterre, por críticos como los españoles Jenaro Taléns, José María Berrio, José María Pozuelo Yvancos y Carmen Fernández Klohe². Según estos críticos, el poema lírico es una forma especial de comunicación entre el emisor y el receptor que tiene su propia auto-reflexibilidad por la manera en que el poema dice algo. Para mi análisis, el valor pragmático de la poesía -la poesía lírica- reside en que en esta forma especial de comunicación hay lo que Michel Riffaterre llama un paso del discurso del significado (meaning) al discurso significativo (significance). En la coyuntura histórica del mundo digital y multicultural de hoy, nos ha tocado en suerte la necesidad de crear nuestros propios significados, nuestra propia identidad.

Pienso que esta creatividad significativa es evidente en las poetisas de mi análisis. Ellas viven en la realidad diaria y allí crean mundos significativos usando, como buenas *bricoleuses*, todo lo que tienen a mano, formas y referencias a autores clásicos, canciones y creencias populares, idiomas mezclados, *spanglish*, etc. Es la "creatividad de la acción" frente al supuesto vacío de la homogeneización.

Rhina Espailat

² El principio ekfrástico: La relación entre las artes, en *El imperativo ekfrástico en la prosa de Ramón Gómez de la Serna*, Monografías de ALDEEU, N.Y., 2001, cap. III.

Rhina Espaillat, dominicana residente en los EEUU, profesora de High School, es una poeta cuya obra crece no sólo en número de publicaciones sino en premios como el T.S. Elliot Prize del año 1998, el Sparrow Sonnet Award, el Richard Wilbur Award, 2001, por su libro "Rehearsing Absences" y muchos otros. Es traductora bilingüe de poesía de otros autores, tanto clásicos como contemporáneos, incluyendo sus propios poemas. A pesar de su brillantez y sus éxitos es una mujer serena y generosa, que posee un talento didáctico excepcional. Su poesía, en palabras de un crítico, nos ofrece claramente el sentido del mundo real, explorándolo con la imaginación.

Veamos un poema que describe su propia experiencia real confrontando el bilingüismo en su propia casa y que lleva precisamente el título:

BILINGUAL/BILINGÜE

*My father like them separate, one there
one here (allá y aquí), as if aware
that words might cut in two his daughter=s heart
(el corazón) and lock the alien part
to what he was -his memory, his name
(Su nombre)- with a key he could not claim.
English outside this door, Spanish inside,"
he said, "y basta." But who can divide
the world, the word (mundo y palabra) from
any child? I knew how to be dumb
and stubborn (testaruda); late, in bed,
I hoarded secret syllables I read
until my tongue (mi lengua) learned to run
where his stumbled. And still the heart was one.
I like to think he know that, even when,
proud (orgullosa) of his daughter=s pen,
He stood outside mis versos, half in fear
Of words he loved but wanted not to hear.³*

En esta composición de nueve pareados encontramos la integración de los vocablos castellanos a los ritmos del pentámetro favoritos de la lengua inglesa en forma de traducción literal. Rhina ha encontrado una manera de distinguirse y a la vez integrarse culturalmente. Las formas del lenguaje traducido le dan un ángulo de referencia y un nuevo referente que le abren la puerta a los registros formales de su cultura lingüística en inglés, a la vez que consigue mantener la fuerza semántica y cultural del mensaje en español. Pero en vez de énfasis en formalismo puro, quedándose en la ceremoniosidad de la rima, esta autora busca la expresión de una meta personal y consigue hacerlo dentro de las normas estéticas de la poesía en dos idiomas. Hay un aliciente, una satisfacción singular en su triunfo de integración o transliteralidad lingüística. Aunque

³ *Mundo y Palabra/ The World and the Word*, Durham, New Hampshire, Oyster River, 2001, p. 16. Todas las citas que tomo de la obra de Rhina Espaillat, provienen de este poemario.

en la transliteralidad de este tipo hay mezcla de formas en inglés y en español, llevado a la poesía, esta mezcla es diferente de lo que coloquialmente conocemos como *spanglish* porque el uso de dos lenguas en yuxtaposición tiene una intencionalidad estética y práctica. Sirve aquí como vehículo de expresión de la individualidad, la subjetividad bicultural de la autora, a la vez que demuestra las luchas y las estrategias de las personas que por necesidad tienen que funcionar diariamente en dos mundos lingüísticos.

La poesía de Rhina Espaillat demuestra la capacidad de la poesía como instrumento de afirmación personal en los momentos cruciales que experimentan las personas "a caballo" entre dos culturas. Al emplear dos idiomas mezclados, algo común en el uso diario coloquial de las personas transculturadas y bilingües, no hay en efecto una alienación sino un acto significativo que se comunica en los dos niveles. El bilingüismo como lo experimentamos diariamente en la vida de los EE.UU., se manifiesta en varios grados de mezcla de registros, inglés y español variantes de la transliteralidad en el uso del idioma. Pero a lo largo de la historia, los pueblos han experimentado siempre el bilingüismo. El castellano, por ejemplo que nace del latín y otras lenguas; el inglés americano que se forma con vocablos suecos, alemanes, italianos, etc. Más que el problema político artificialmente creado por la burocracia del bilingüismo, las poetisas encuentran que la convivencia de idiomas es una realidad rica y compleja que ellas aprovechan creando nuevos mundos idiomáticos.

Rhina también ofrece un claro énfasis en temas cotidianos y familiares. Quizá como reacción a la superficialidad y la negación de una base de creencias, típico de la cultura digital, de la homogeneización globalizadora, muchos de los poemas de estas autoras, valoran y elevan a un exquisito plano poético, el sentido de "domesticidad."

Fue Virginia Wolf la pionera en observar que su propia transformación, la evolución de su manera de pensar, se inició cuando empezó a escribir un diario, empezando así una nueva manera de percibir los detalles diarios que la rodeaban. Parafraseando a Virginia Wolf, dice Mary Bentley, "*escuché las voces de la ciudad, las conversaciones personales, el tráfico, el reloj. Iba descubriendo mis ojos y mis oídos.*" (en Bentley, Tarule, et al, *Women's Ways of Knowing*, p. 36) Los problemas universales de hoy, se pueden expresar concentrándose en las actividades cotidianas, familiares, a nivel personal y doméstico con todos sus matices, personal, familiar y genético. Desde la perspectiva de abuela y maestra escribe el soneto

GEOGRAFÍA CON MAPA:

*El nietecito, guiándome la mano,
Me hace tocar ambas costas. Y le digo
"Vamos, de aquí al oeste; monto el lejano
Mississippi, bestia de cieno; sigo
los llanos que se pliegan y se erizan
haciéndose montículos, malezas;
perdidas en las nubes se divisan
montañas que le niegan a las secas
arenas tiéntalas- la lluvia; allá, otro mar
consume a California en sus espumas."*

*Él, dedo y ojo, comienza a navegar
las letras que transforma en aguas, brumas,
pueblos, peligros, como quien se adueña.
Mi mano va en la suya, la pequeña.⁴*

El propósito es expresar lo sutil y aparentemente cotidiano de los pequeños y grandes placeres de cada día, como es el de jugar con el nieto, instruir a la nueva generación. Ayudándose de las formas clásicas antiguas, especialmente el soneto, como aquí, o las sexta rimas, canciones, y romances en castellano en otros casos. Esta vuelta al cultivo de la perfección formal imparte un significado cultural que va mucho más allá del mero ejercicio semiótico. El placer y el honor que se consiguen con las actividades, los afectos, las pequeñas "cosas de cada día", junto a las preocupaciones existenciales, se elevan más aún al ser expresado dentro de las estructuras poéticas formales. La conexión con los orígenes artísticos de un arte poético reconocible imparte dignidad, "clase" e identificación con las culturas en lengua castellana.

A manera sólo de ilustración de su poesía de tipo filosófico, pongo aquí la sextilla o sexta rima titulada "Resignación", editada en *Mundo y Palabra/The World & Word*, y la "Canción penúltima," aún inédita y que Rhina ha tenido la gentileza de mandarme hace unos días.

RESIGNACIÓN

*Ya mi espíritu no riñe
con las cosas que le hieren,
Como yerbas en el río
que en el blando chorro crecen,
poco a poco deja mi alma
que las aguas se la lleven.
Ya no es piedra resistente
rebelándose al destino,
sino grama que ha nacido
en el polvo del camino,
y se rinde humildemente
bajo el pie del peregrino.⁵
Luz María Umpierre.*

Renato Rosaldo ha dicho que en la circunstancia actual necesitamos una "imaginación porosa". La necesidad de crear nuestro propio significado, debe ser en un mundo donde podamos mirar a los otros sin miedo. En este proceso significativo, uno de los primeros pasos es valorar nuestras experiencias personales, locales, multiculturales. Son significativas porque al elevarlas artísticamente cobran nuevo valor. Para ello, es importante crear un espacio, una atmósfera en la cual uno se puede expresar, comunicar y ampliar los horizontes unos de otros. Pero esto presenta

⁴ Espailat, *op. cit.*, p. 8.

⁵ Espailat, *op. cit.*, p. 4.

problemas que no todos pueden resolver. Entre aquellos que lo pueden conseguir, poetas, escritoras creativas y creadoras han encontrado algo que tiene una tradición literaria valorizante. Es parte del "pragmatismo de la lírica" que va más allá de la comunicación especial entre poeta y lector (por virtud de las estructuras fonéticas y organizativas, como son los tropos, paralelismos, isotopismos, etc.) En algunos casos, "la cultura de lo diario", lo cotidiano incluye lo afectivo en términos positivos, felicidad espiritual y triunfos, pero también lo caótico, lo atroz incluso, el sufrimiento, las humillaciones grandes y pequeñas.

Como Rhina Espaillat, Luz María Umpierre, profesora universitaria en Rutgers University, en el Este de los EE.UU, junto con los temas de la "vida diaria" no descuida la atención al valor de la técnica, incorporando los giros coloquiales del bilingüismo a las estructuras formales de la composición. En otras palabras, se puede satisfacer el anhelo estético aún teniendo como objeto de la escritura la experiencia de cada día, como son las cosas personales, los quehaceres familiares y profesionales (que quedan así valorizados, exaltados). El poema que he elegido aquí, "Carta a los hispanos" es un soneto, quizá bastante conocido entre los profesores de lengua que enseñan en los Estados Unidos. Ilustra por sí solo las características anteriormente mencionadas y que comparten estas escritoras: bilingüismo, vuelta a las formas poéticas clásicas y énfasis en los temas de experiencia diaria.

CARTA A LOS HISPANOS

A mis alumnos

*Quiero escribir un poema tipo colectivo
donde cada latino meta mano*

*y recite sobre el papel veinticinco tristezas
o unos cuantos sueños ya olvidados.*

*Quiero redactar un verso tipo cesta abierta
donde cada uno deposite lo que trajo*

*y se deshaga con ello de limosnas cotidianas,
welfare cards, los food-stamps, la yerba y to's los hang-ups.*

*Quiero unos versos escritos por manos negras,
manos callosas y llenas de trabajo,*

*ni la tinta ni el papel ya nos importan
sino el relief de dejarlo todo a un lado*

Ay, quiero escribir un poema tipo colectivo.

Se solicitan escribientes.

Favor de contestarme para atrás, hermano⁶.

Otra vez, el bilingüismo o mezcla de registro, en inglés y en español tiene una intencionalidad estética y práctica. Más cercano al típico *code switching* del *spanglish*, el bilingüismo de Luz María Umpierre demuestra las luchas y las estrategias de las personas que por necesidad tienen que funcionar diariamente en dos mundos

⁶ Citado en el libro de texto, *Puntos de Partida: An Invitation to Spanish*, de Marty Knowrre et al., New York, McGraw/Hill, 50 ed., 2000.

lingüísticos. Más que rebeldía ante autoridad paterna y reivindicación de su propia experiencia de escritora bilingüe como vimos en Espaillat, el poema "cesta" de Umpierre ilustra el dolor de la experiencia bilingüe, y también llama a la colaboración, a la exposición abierta de esas tristezas para redimir las y redimirse. La inclusión de todos los hispanos pinta un panorama completo, liberador y legitimizador. Es lo que podíamos llamar la creación de un ethnotexto. Umpierre, mezclando las cultura poética en inglés y en castellano, pinta la cultura de cada día, pero lo hace usando una forma de la poesía clásica, con un poema que además de significar crea un espacio significativo. Y así mismo lo afirma.

La feminista americana Rosalind Coward ha dicho que "*Más que ningún otro movimiento radical, el feminismo es consciente del efecto material que tienen las imágenes y las palabras y por lo tanto es consciente de las consecuencias que se derivan de la terminología*" (Bentley, Tarule et al., 54.) Esta faceta de claridad, conciencia de la materialidad de las palabras es también evidente, aunque con otro intento en Luz María Umpierre. El irónico material de las palabras "*quiero hacer un poema de tipo colectivo... donde cada uno meta mano*".

Escribir en dos idiomas da un sentido de identificación con el lenguaje de la calle, de la escuela, de la casa, pero también imparte un sentido de seguridad. Escribir en dos idiomas, le permite traducir el significado de las palabras al idioma familiar. El supuesto lector, el público de estos textos es bi-cultural y bilingüe como nosotros, las oraciones no están construidas gramaticalmente ni con la intención de ajuste al registro formal de ninguna de las dos, y sin embargo hay una coherencia de comunicación, porque se han integrado, unido varios significados.

Luz María Umpierre acepta, por fin, las tristezas de cada día en la cual los alumnos, los colegas, todos los que han pasado por la experiencia de ser bi-culturales, en el sentido de "ciudadanos de segunda clase", se reconocen. Una vez aceptado, descrito y recitado, significando el sufrimiento, dándole significado en el acto poético. El significado surge de la pasión del poema-cesta, un lugar colectivo y común que se transforma en el centro moral porque la aceptación de las experiencias al nivel psicológico-biográfico implica conseguir una justicia compartida.

Pat Mora: transliteralidad como intertextualidad

Pat Mora ilustra una conexión con el pasado, lingüístico, cultural, religioso que da significado a todas las experiencias explicadas anteriormente. Su poesía presenta a menudo influencias de los ritmos litúrgicos de la iglesia católica. Hay un reconfortante eco espiritual de su fe, y una familiaridad con lo popular en la poesía de Pat Mora. La aparente ingenuidad, evocativa del arte folk de esculturas ("bultos") y retablos de santos, imparte la misma sensación de familiaridad, solidez, amparo, íntimo calor espiritual. Los ritmos influidos por el ritual de la iglesia católica son evidentes en todos sus libros de poesía, ("Agua Santa," "Chants," "Aunt Carmen's Book of Practical Saints" (El libro de los Santos Prácticos de la Tía Carmen) a la cual integra completamente en su experiencia cultural. Sólo a manera de ejemplo, cito aquí el poema *A La Divina Pastora*, último del libro de la Tía Carmen y al que yo he añadido una traducción parafraseada.

A LA DIVINA PASTORA

*"Santa Maria Madre mia , your sparrows tugged me
 from my dreams, insistent beauty,
 The ignorant calls this birdsong ordinary.
 No voice raised in praise is ordinary
 [Santa María, Madre Mía, del sueño me levantan tus golondrinas
 belleza linda, a su canto llama feo la voz del ignorante
 pero no hay canto feo que tu alabanza cante]
 [Sino dulce misterio como este aquí presente
 de las rosas, pastora, y de mis chavales.]
 but joyful mystery like these roses. And my children
 I hear your wise melody, "Come, vengan"
 you sing, ignore our human bickering
 gather us, your arms wide as the desert
 evening soft, shelter from rumors.
 of flames, chains, diablitos crooning our names.
 Madre mia, teach your cranky Carmen the practicality
 of, its joyful mystery of beauty necessary as bread.
 The saints shine in grace, warm
 these creaky bones with their light.
 Like your sparrows, I raise my voice in praise."⁷*

El arte latinoamericano ha tenido y tiene en la cultura popular algo de sagrado. Refleja la tradición católica. La devoción a los santos, especialmente para buscar consuelo, ayuda o intercesión, redención, El empleo de símbolos religiosos de imágenes de santos ha tenido gran historia. Ahora, las mujeres hispanas encuentran en ellos una renovada fuente de seguridad, de identidad, de respeto y significado. Encontramos en Pat Mora todo esto, y también una explicación en sus mismas palabras de lo que encuentra al expresar esta fe y esta experiencia cotidiana por medio de la poesía.

Además también incorpora otras formas declamadas, como la métrica del romance cuando "cuenta" la vida de algunos parientes suyos empleando la forma del corrido mexicano, que a la vez, tiene conexiones con el romance popular castellano. Esto lo vemos en el ejemplo, "Corrido del corazón," que ella emplea para contar la historia familiar de los Mora, especialmente la del Padre, Raúl Antonio Mora. En rima abcb, mantenida sin variación a lo largo de las 21 estrofas, el público lector reconoce y casi puede escuchar la historia del héroe doméstico que fue el padre de Pat. En lugar del sensacionalismo típico, de la violencia, la muerte y la tristeza de los "folletines de noticias" que son los corridos, la historia de Antonio Raúl, sastre de barrio y pulidor de lentes, es una "historia chica", un héroe humilde y doméstico que representa al inmigrante mexicano como trabajador, emprendedor, amante de su familia, y lleno de humor. Este corrido ensalza un tipo de humanidad y unos valores altamentepreciados en la comunidad mexicano-americana.

⁷*Aunt Carmen's Book of Practical Saints*, Boston, Beacon Press, 1997, pp.105-106.

"Corazón del corrido"

1

*En la frontera de Tejas,
Miren lo que ha sucedido,
Venían los mexicanos,
Buscaban lo prometido*

3

*Venía Raúl Antonio,
llegó de niño chiquito,
a siete ya trabajaba,
lechero con caballito.*

7

*Su padre sastre paciente,
su madre nunca paraba,
esa familia tan grande,
a Raúl necesitaba.*

8

*Decía Raúl Antonio,
y sin pistola en la mano
y sin caballo melado,
- Soy luchador mexicano.*

18

*Allí las cuentas montaban,
se fue buscando dinero,
a Houston, Gallup, Califas,
allí se mudó entre el güero.*

21

*Aquí se acaba el corrido,
y como Él lucharemos,
Y con Ésta me despido,
Ay Papá Te cantaremos.⁸*

Pat Mora ha modificado la textura emocional del "corrido" al sustituir los valores familiares, domésticos, multiculturales, por los sensacionalistas del corrido popular. El héroe transmite una experiencia mucho más cercana a la de los miles o millones de inmigrantes mexicano-americanos que viven la "cultura de cada día", no la del excepcional héroe o la víctima del corrido convencional.

En los ejemplos vistos, estas tres autoras, Rhina, Luz María y Pat, han empleado el bilingüismo con objetivo semejante, aunque con forma distinta. Mientras que Rhina traduce minuciosamente el término correcto, Luz María y Pat Mora dan un salto, un giro, al mestizaje lexical. Estas autoras se apoyan en la plasticidad del lenguaje a nivel denotativo y connotativo y extienden los campos semánticos al incluir los dos códigos lingüísticos, del inglés y el castellano. Anagilda Garrastegui añade

otros aspectos.

Anagilda Garrastegui

Puertorriqueña con una larga producción poética y obras de otros géneros, Anagilda ilustra la tendencia actual a volver a formas clásicas y a la intertextualidad del diálogo con autores anteriores. No es parte de las "resistencias" militantes, o "luchas" de combatientes reivindicativas. El sutil contra- movimiento o movimiento contra corriente puede surgir de una desconfianza ante las políticas de la olla podrida, pero los poemas que encontramos en estas autoras apuntan más a una búsqueda de algo genuino, personal. Contra la superficialidad y falta de reflexión que parece producir la cultura digital, la vida acelerada de la globalización encontramos que muchos escritores y particularmente escritoras, se refugian como estamos viendo en unas formas clásicas para conectar con sus raíces y encontrar un rumbo o dirección personal. Quiero decir que lo más notable no es la lucha, sino la nueva fase de búsqueda y encuentro de su voz auténtica. Hay un reconfortante eco cultural y personal, repitiendo los pensamientos filosóficos de Juan Ramón Jiménez y la alusión a Machado en Anagilda Garrastegui:

*Oigo llover
Oigo llover
y oigo los pájaros
llamarse enternecidos
Miro por la ventana
el jardín florecido
de la casa vecina
Aquí nadie me ve
nadie escucha
al tiempo
ulular en mi oído
Aquí nadie me ve
ni al corazón que late con tic-tac
inseguro
Vivo junto a mi alma a solas
sin testigo
Invento lo que cuento
Lo que escribo
Alucino
Pienso en Machado hablándole
a Guiomar
de un limón amarillo y le
pregunto:
¿Qué se hicieron -Antonio-
las llamas
de los fuegos encendidos?⁹*

⁹ Ese Ángel Desnudo que se llama Temura, San Juan, PR. Ed. Mairena, 2002, pp. 35-36

En cuanto a la forma, y al igual que Rhina Espaillat, Luz María Umpierre y Pat Mora, Garrastegui cultiva poesía libre y formas clásicas como el soneto, la canción y coplas en formas a veces clásicas, a veces en variantes. Manifiesta así el gusto o tendencia hacia la musicalidad y búsqueda del lirismo, adaptándolo a las situaciones y a la sensibilidad actuales.

Una de las características mencionadas por Walter Benjamin¹⁰ como elemento significativo de las post-modernas obras de arte (me refiero a las obras en estos tiempos de la estética de reproducción, sea mecánica o digital o de otro tipo) es que cualquier obra de arte puede recibir significados originados en diferentes contextos. El significante, la obra de arte, recibe una re-motivación en un nuevo contexto, formando así la base para un nuevo *montage* o *collage*. Se acepta un nuevo tipo de creatividad que en vez de degradar la obra de arte, le añade nuevos significados.

La re-motivación que considero aquí, no es una mera reinterpretación, sino que responde a un deseo de reconectar con las formas, incluso el sentimiento y el mensaje por medio de re-crear las imágenes ya familiares de los poetas admirados. No se trata de mera "imitación" o de "influencias". La alusión y el eco intertextual consiguen en estos casos de Anagilda Garrastegui una re-valorizado la poesía de Machado y la de Juan Ramón,

Conclusión

Las sociedades post-modernas tienen acceso a los mundos sin fronteras de la red, pero existe el peligro de no usar la ventaja de este acceso para desafiarse moralmente. Uno puede charlar con muchos desconocidos y vivir tantas vidas como quiera simultáneamente por medio de la tecnología. Sin embargo, la tecnología le roba a la gente del sentido de comunidad como se vive en la experiencia de carne y hueso. Esto puede dar la falsa impresión de que no existen las barreras ni las distinciones de la vida experiencial. En su poesía, estas autoras que he presentado aquí, encuentran en las formas poéticas y en los valores de su pasado cultural nuevos valores, maneras de expresar su individualidad, distinguirse e identificarse.

¿Qué papel tiene la lírica en estas soluciones a los desafíos de hoy? Encuentran en la poesía el espacio de su autenticidad y revelación precisamente por la intimidad que facilitan las formas poéticas, lo que llama Pozuelo-Yvancos la "poeticidad."¹¹ Los poemas, con su valor retórico elocutivo, el orden estructural y los tropismos facilitan -son prácticos y útiles- para elevar a categoría especial, valorar, y hasta ensalzar el yo, nuestra manifestación cotidiana de nuestra subjetividad. El pasado inspira a encontrar posibilidades significativas para el presente y el futuro, pero es en las crisis y momentos diarios y personales del presente donde uno se define.

¹⁰ Walter Benjamin no considera al original como algo herméticamente cerrado a subsiguientes traducciones por un principio de "pureza." Si fuera así, ningún texto se podría traducir ni comprender fuera de los límites exactos de su tiempo y cultura.

¹¹ The Pragmatics of Lyric Poetry, en *Critical Practices in Post-Franco Spain*, Silvia L. López, Jenaro Taléns and Darío Villanueva (eds.), Hispanic Issues, Minneapolis, U. of Min. Press, 1994, pp. 90-91

La cultura de olla podrida, según se ha tratado de imponer en los Estados Unidos, presenta desafíos muy graves a las escritoras llamadas "étnicas", "multiculturales", "minorías". Las autoras que he comentado demuestran que no es necesario reemplazar la identidad cultural por unas culturas de globalización y de mercado, que se pueden vivir vidas muy ricas en vez de aceptar y adaptarse a un mundo homogéneo. Al contrario, estas poetas se definen precisamente buscando significado en una mayor comprensión de sus prácticas culturales diarias, de la conexión que estas costumbres tienen con otras vidas y con otros tiempos. Con su poesía, ellas han conseguido un mejor conocimiento de sí mismas, lo cual nos ayuda a comprenderlas mejor a ellas y nos inspira a valorar quienes somos y de dónde venimos.