

Poemas de Joy Harjo: una voz que espera

Poems by Joy Harjo. A voice still waiting

Emiliana Cerrato

Mónica Cuello

Universidad Nacional De Lanús

Resumen

Nuestro objetivo de este trabajo es analizar brevemente una selección de la poesía de Joy Harjo, autora amerindia miembro de la Nación Muscogee, a la luz de los conceptos de memoria, desarrollado por Todorov en *Los Abusos de la Memoria* (2000), e identidad, desarrollado por Grimson en *Los Límites de la Cultura* (2015). Además, complejizaremos el análisis mediante una reflexión sobre las teorizaciones de Lugones en sus artículos “Colonialidad y Género” (2008) y “Hacia un feminismo descolonial” (2010). Los discursos mencionados se pueden leer de manera interseccional, y es precisamente en aquel entrecruce donde se encuentran los poemas a analizar. A través de sus poemas, Harjo intenta recuperar una memoria silenciada y marginada que busca reconocimiento, a la vez que refleja la búsqueda identitaria de una comunidad que ha sido víctima del genocidio en manos de los colonos ingleses y por quienes, aún hoy, no se ha hecho justicia. La voz lírica interpela al lector de diferentes maneras: a través del uso de figuras retóricas, de la apelación a la memoria y la afirmación de una identidad que busca aceptación e inclusión en contextos sociales que parecen excluirla.

Palabras clave: identidad, memoria, poesía, feminismo decolonial

Abstract

Our research aim is to briefly analyze a selection of poems by Joy Harjo, American Indian author and member of the Muscogee Nation, through an understanding of the concept of memory developed by Todorov in “The uses and Abuses of Memory” (2000) and the concept of identity developed by Grimson in “Los Límites de la Cultura” (The Limits of Culture) (2015). Furthermore, we will include our reflections on Lugones’ articles titled “Coloniality and Gender” (2008) y “Toward a Decolonial Feminism” (2010). The aforementioned texts are somehow intertwined and the poems we take from Harjo reside precisely within their intersectionality. Through her poetry, Harjo tries to retrieve a silenced and marginalized memory that thrives for acknowledgement, while she conveys the identity crisis of a community that has been the victim of genocide in hands of English settlers and on whom, still to this day, justice has not been served. The lyrical voice challenges the reader in many aspects; through the use of rhetorical figures, the references to memory, and the affirmation of an identity eager to find acceptance by and inclusion to social contexts that seem to ignore it.

Key words: Identity, Memory, Poetry, Decolonial Feminism.

En el capítulo nueve de *Poética*, Aristóteles hace una distinción entre las figuras del historiador y el poeta, por ello sostiene que “la diferencia reside en que uno relata lo que ha sucedido, y el otro lo que podría haber acontecido”. Los poemas “Remember” (1983) y “An American Sunrise” (2019) de la estadounidense Joy Harjo, miembro de la nación

Muskogee, que aquí se estudian, se presentan como un clamor que demanda un cambio. Abordamos el análisis de los poemas mencionados desde un enfoque interseccional en el que contemplamos el entrecruzamiento de los conceptos de memoria, identidad y feminismo decolonial. Para abordar el tema de la memoria consideramos lo que explica Todorov en *Los Abusos de la Memoria* (2000). Esta noción se articula con el concepto de identidad que plantea Grimson en *Los Límites de la Cultura* (2015) y, a la vez, se entrelaza con el concepto de feminismo decolonial desarrollado por María Lugones en sus artículos “Colonialidad y Género” (2008) y “Hacia un feminismo descolonial” (2010). Estos discursos se leen de manera interseccional y es precisamente en aquel entrecruce donde se encuentran los poemas a analizar.

Memoria

En *Los Abusos de la Memoria* (2000), Tzevetan Todorov aborda el tema desde una perspectiva particular. La clave de lectura está dada por el epígrafe en el que cita a Jacques Le Goff, quien sostiene: “la memoria intenta preservar el pasado solo para que le sea útil al presente y a los tiempos venideros. Procuremos que la memoria colectiva sirva para la liberación de los hombres y no para su sometimiento”. A la luz de este concepto, Todorov argumenta que la memoria está amenazada. Lo explica diciendo que “tras comprender que la conquista de las tierras y de los hombres pasaba por la conquista de la información y la comunicación, las tiranías del siglo XX han sistematizado su apropiación de la memoria y han aspirado a controlarla hasta en sus rincones más recónditos.” (p.11). Es por ello, que la memoria se ve desafiada no por la supresión de la información, sino por su sobreabundancia (p.13).

Todorov subraya la interacción constante entre memoria y olvido, por ello señala que “la memoria es forzosamente una selección”, algunos rasgos se van a conservar y otros se van a marginar progresivamente (2000, p.13). Dentro de un contexto democrático la memoria se constituye como el derecho de las personas y grupos a saber y dar a conocer su propia

historia. El autor agrega que cuando los acontecimientos vividos por una persona o grupo son trágicos o excepcionales, el derecho a la memoria se torna en un deber y el testimonio se vuelve prioritario.

Entendiendo la poesía como un objeto cultural, podemos comprender lo planteado por Todorov (2000) quien sostiene que la cultura está estrechamente ligada a la memoria. Esta se articula con la voluntad, el consentimiento, el razonamiento, la creación y la libertad. En las sociedades occidentales, según señala el autor, la memoria no ocupa un lugar dominante (p.17). Entonces, ¿cómo hacer un buen uso de la memoria? En primer lugar, el autor considera sopesar “el bien y el mal de los actos” (p.21) que constituyen la memoria del pasado prefiriendo aquellos que resaltan valores positivos, por ejemplo, la paz en lugar de la guerra. Otra posibilidad es utilizar la memoria como modelo para “comprender situaciones nuevas con agentes diferentes” (p.22). De este modo el pasado se convierte en principio de acción para el presente. La memoria se presenta entonces como liberadora porque utiliza el pasado con vistas al presente, lo resignifica y lo capitaliza para construir un camino de encuentro con el otro. A esto denomina Todorov memoria ejemplar que está estrechamente ligada a la justicia (p.22).

Identidad

Nos interesa articular el concepto de memoria que propone Todorov con el de identidad que plantea Alejandro Grimson en *Los Límites de la Cultura* (2015). En dicho texto Grimson explora los desafíos de la realidad intercultural de nuestro tiempo y dibuja posibles horizontes de imaginación social y política.

Cuando define la identidad, desde una perspectiva antiesencialista, Grimson considera tres aspectos clave: los atributos sociales, las relaciones interpersonales y sentimientos de pertenencia. Por atributos sociales entendemos las categorías de clase, etnicidad y ciudadanía. Estos tres aspectos no tienen una relación causal entre sí. Por ejemplo, dos personas que compartan dos de estos rasgos pueden no tener una identidad común (2015,

p.141). Grimson señala que, en un contexto histórico determinado, una sociedad dispone de un juego de herramientas identitarias que les permite a sus miembros identificarse a sí mismos y a otros. Estas herramientas nos muestran cómo una sociedad se ve a sí misma y cómo interactúan sus miembros. Éstos describen una historia social, política y cultural que forma parte del sentido común de la sociedad en cuestión. Una persona puede utilizar estas herramientas para mostrar reconocimiento, aceptación o rechazo a su interlocutor. Estas categorías que conforman la identidad pueden variar según sea el contexto histórico, geográfico o tener una relevancia social diferente, ya que, por ejemplo, el género, la etnia y la ideología forman parte de estas herramientas.

¿Cómo se manifiestan los elementos constitutivos de la identidad, los atributos sociales, las relaciones interpersonales y sentimientos de pertenencia, entre mujeres indígenas, como es el caso de Harjo? Estos atributos sociales son resaltados por el feminismo decolonial.

Feminismo decolonial

La lógica decolonial que propone María Lugones en su trabajo “Colonialidad y Género” (2008) implica la consideración conjunta de las categorías raza, clase, género y sexualidad, y una contemplación de ellas que exceda los límites de lo dual/binario.

Dejando atrás la lucha de las feministas blanco-burguesas de los años 70, Lugones (2008) se reconoce como parte de una subjetividad resistente a la cual se le niega legitimidad, autoridad, voz, sentido y visibilidad. Dentro de esa subjetividad se puede ubicar a las existencias colonizadas, generizadas racialmente y oprimidas, es decir, las *mujeres de color*: una coalición orgánica entre mujeres indígenas, mestizas, mulatas, negras.

Lugones (2008) propone la convergencia de dos marcos de análisis diferentes. Por un lado, retoma los conceptos desarrollados por los feminismos negros de Estados Unidos y los feminismos del Tercer Mundo. Por el otro, recupera (y problematiza) el modelo de la colonialidad del poder propuesto por Aníbal Quijano, ya que le aporta una lógica de ejes estructurales desde la cual comprender los procesos que intervienen en el entrelazamiento

de la producción de raza y género. A partir de aquella convergencia, desarrolla el concepto de «sistema moderno-colonial de género», que sostiene que el poder capitalista, eurocentrado y global está organizado distintivamente alrededor de dos ejes: la colonialidad del poder y la modernidad.

El término *colonialidad*, según Lugones, se refiere a la lógica de poder y control concordante con las formas de colonialismo que sigue operando y reproduciéndose en los países ya independizados. La propuesta descolonizadora de esta autora comprende, por tanto, la resistencia y erradicación de esas formas de control y poder. La colonialidad no se reduce únicamente a una clasificación racial, sino que es un aparato que “permea todos los aspectos y todas las áreas de la existencia social, además que constituye la forma más efectiva de la dominación social” (2008, p. 79).

Por una parte, la colonialidad del poder hace referencia a la raza como la naturalización de una estructura de dominación impuesta sobre las poblaciones nativas y afrodescendientes durante los procesos de colonización. A partir de esta noción de *raza*, los colonizadores establecieron una relación de poder y jerarquía sobre los colonizados, basada en la supuesta superioridad de la población europea. Además, esto dio lugar a la construcción de la subjetividad hegemónica: varón blanco, heterosexual según señala Lugones (2008). Por otra parte, la colonialidad del género implica la brutalización, el abuso y la deshumanización de todas las mujeres que no responden al concepto de *mujer* en tanto mujer blanca, burguesa, heterosexual. La lógica de la separación categorial, como explica Lugones (2008), habilita la violencia contra las mujeres que no entran en la categoría de *blancas* y *heterosexuales*, dejando como resultado una ausencia.

El dimorfismo sexual, la dicotomía hombre/ mujer, el heterosexualismo y el patriarcado funcionan como elementos fundacionales de la dominación capitalista eurocentrada. Esta forma de conocimiento fue impuesta como la única racionalidad válida, y consolidó una concepción de humanidad que dividió a toda la población en dos grupos: superior e inferior, racional e irracional, primitivo y civilizado, tradicional y moderno (2008).

En resumen, la propuesta de Lugones consiste en identificar los diversos sistemas de dominación que surgen del entrecruce del capitalismo y el patriarcado, con la intención de generar una nueva visión que modifique la perspectiva del universalismo moderno eurocentrado en pos de resaltar todas las existencias invisibilizadas.

Joy Harjo y sus poemas

El *National Women's History Museum* nos presenta a la poeta Joy Harjo como la primera nativa americana en ser distinguida como Poeta Laureada de los Estados Unidos desde 2019 hasta 2022. Harjo, reconocida poeta, activista y música, es miembro de la Nación Muscogee, nació en 1951 en Tulsa, Oklahoma. La autora tiene más de diez volúmenes publicados, entre los que se encuentran libros de poemas, obras de teatro, no ficción y literatura infantil. En la actualidad, Harjo se desempeña como la primera Artista en Residencia del Bob Dylan Center.

Este trabajo toma como objeto de análisis los poemas "Remember", que forma parte del volumen *She Had Some Horses* (1983), y "An American Sunrise", incluido *An American Sunrise: Poems* (2019).

Harjo define a "Remember" ("*Recuerda*") como un poema vivo (*live poem*). En una entrevista, explica que para ella "la poesía se trata de escuchar, disfrutar del saber quién soy y de dónde vengo, de mis ancestros, de las plantas que me han alimentado y cómo dialogan conmigo".

Entre los recursos literarios que el poema nos muestra, podemos encontrar la personificación, la repetición y el encabalgamiento. Vemos algunos ejemplos de personificación cuando hace referencia a "each of the star 's stories" (*la historia de cada estrella*) o "the sun's birth at dawn" (*el nacimiento del sol al alba*). También se pueden encontrar ejemplos de encabalgamiento: "Remember the sun 's birth at dawn, that is the strongest point of time" (*Recuerda el nacimiento del sol al alba/ es el punto más fuerte del tiempo*). El uso del modo imperativo le da al poema un tono de súplica, de ruego como lo

muestra el uso de los siguientes verbos: “remember”, “know”, “talk”, “listen” (*recuerda, sabrás, habla, escucha*). La repetición de la palabra “remember” (*recuerda*), reiterada dieciséis veces a lo largo del texto, expresa una súplica que pone el acento en la memoria. Una memoria que, como señala Todorov, está ligada a la necesidad de justicia para el pueblo Muscogee y que utiliza el pasado con vistas al presente, lo resignifica y lo capitaliza para construir un camino de encuentro con el otro. La figura del otro se plasma en el carácter de poema vivo que Harjo le da a la composición. A través del modo imperativo elegido por Harjo, el poema dialoga constantemente con un interlocutor y busca generar una respuesta. En estos ejemplos se puede ver cómo la voz lírica urge al lector a continuar la lectura y apela a despertar emociones. En “Remember”, se puede ver cómo la voz lírica hace una clara referencia a la diversidad plasmada en las diferentes etnias de las “personas”, no solo mujeres, “de color”: “Remember the earth whose skin you are:/ red earth, black earth, yellow earth, white earth/ brown earth, we are earth.” (*Recuerda la tierra, cuya piel eres:/ tierra roja, tierra negra, tierra amarilla, tierra blanca,/ tierra marrón, nosotros somos tierra*). Resaltando lo diverso por sobre lo binario, según plantea Lugones en su trabajo. En síntesis, “Remember” es un poema en el que la voz poética rinde tributo a la madre naturaleza y a la persona humana como parte de un todo ancestral que vive en armonía con el medio ambiente. Además, hace una fuerte apelación a la memoria, una memoria activa que permita construir un mejor porvenir.

Por su parte, “An American Sunrise” (“*Un Amanecer Americano*”) utiliza la primera persona del plural para hablar en clave de comunidad, para alzar la voz como pueblo Muscogee. Entre los recursos literarios que el poema nos muestra podemos también encontrar el encabalgamiento: “Easy if you played pool and drank to remember to forget. We/ Made plans to be professional—and did. And some of us could Sing/ When we drove to the edge of the mountains, with a drum.” (Era fácil si jugabas al billar y tomabas para acordarte de olvidar. Nosotros/ Hicimos planes para ser más profesionales. Y lo logramos. Y algunos de nosotros Cantábamos/ Cuando al dirigirnos a la montaña, con tambores.). Además, Harjo hace un

uso particular de las mayúsculas, quizás para resaltar términos que considera importantes: “ready to Strike”, “if you were Straight” o “a little Gin” (“listos para Atacar”, “Si hacías las cosas Bien”, “un poco de Gin”). También se puede señalar que el pronombre “We” (Nosotros), casi siempre en mayúscula, puede ser usado para marcar la identidad amerindia en contraste con una supremacía blanca (*White*, en inglés) hegemónica.

Las ideas de lucha y resistencia se reflejan en los versos: “We were running out of breath” (*Nos estábamos quedando sin aliento*) o “We Were surfacing the edge of our ancestors’ fights” (*Estábamos saliendo a la superficie de la lucha de nuestros ancestros*). La figura del otro como un enemigo también se refleja en “We Were the heathens, but needed to be saved from them” (*Éramos los paganos, a la vez que debíamos salvarnos de ellos*) y en “Sin Was invented by the Christians, as was the Devil, we sang” (*El Pecado/ fue inventado por los Cristianos, así como el Diablo, cantábamos*). La dicotomía nosotros/ellos está latente en el poema. En los versos “a little Gin/ Will clarify the dark, and make us all feel like dancing” (*un poco de Gin/ podría aclarar la oscuridad y darnos a todos las ganas de bailar*), y “Easy if you played pool and drank to remember to forget” (*Era fácil si jugabas al billar y tomabas para acordarte de olvidar*) se ve la presencia del alcohol como un modo de consuelo y distracción que solo contribuye al mayor sometimiento del pueblo Muscogee. La promesa del sueño americano pareciera estar plasmada en el título, mientras que la imposibilidad de su concreción se refleja en el último verso: “Forty years later and we still want justice. We are still America. We.” (*Cuarenta años han pasado y nosotros aún exigimos justicia. Nosotros aún somos América. Nosotros.*). La voz lírica enfatiza su pertenencia a una nación que ignora sus reclamos.

Conclusiones

En ambos poemas, la voz poética construida por Harjo habla en clave de feminismo decolonial en tanto critica la destrucción y desterritorialización violenta de los pueblos indígenas en manos de los colonizadores. A través de sus poemas, Harjo refleja cómo los

colonizadores han tratado a su pueblo como incivilizados, satánicos, infantiles, agresivos, descartables.

La poesía de Harjo, en tanto expresión artística, funciona no sólo como un canal de resistencia, sino también como representación del proceso mediante el cual el conocimiento surge y se disemina a partir de las relaciones entre personas en estrecho vínculo con la naturaleza: "We/ Made sense of our beautiful crazed lives under the starry stars" (American Sunrise) (*Nosotros/ le dábamos sentido a nuestras vidas hermosas y caóticas bajo las estrellas estrelladas*). Harjo escribe con dos propósitos: por un lado, la finalidad de legitimar la historia de su pueblo, una historia que ha sido (y sigue siendo) sistemáticamente ocultada y enterrada por la supremacía blanca, capitalista, heteronormativa: "We/ Were the heathens, but needed to be saved from them" (American Sunrise) (*Nosotros/ éramos los paganos, a la vez que debíamos salvarnos de ellos*). Por el otro, escribe para dar testimonio de lo que no debe olvidarse o descuidarse. La naturaleza: "Remember the wind. Remember her voice" (*Recuerda el viento. Recuerda su voz.*); los ancestros: "Remember your birth, how your mother struggled/ to give you form and breath." (*Recuerda tu nacimiento, cómo tu madre luchó/ para darte forma y vida*); el prójimo: "Remember that you are all people and that all people are you." (*Recuerda que eres todas las personas, y que todas las personas son tú.*). Las citas mencionadas construyen la identidad de esta voz lírica que representa a la nación Muscogee.

Retomando los conceptos de Aristóteles sobre la poesía que inician este trabajo podemos decir que Harjo, a través de sus poemas, hace "afirmaciones que son universales", expresan "mayor dignidad" y se emparentan con el pensamiento filosófico (33). Estos poemas establecen lazos de unión entre personas y pueblos sometidos a una colonialidad que sigue ejerciendo su poder.

Referencias

Aristóteles. (2005). *Poesía*. Nueva York. Barnes & Noble Books. Chicago

Alexander, K. L. (2019). *Joy Harjo*. National Women's History Museum.

www.womenshistory.org/education-resources/biographies/joy-harjo.

Grimson, A. (2011). *Los límites de la cultura. Crítica de las teorías de la identidad*. Buenos Aires: Siglo XXI editores.

Harjo, J. (s.f.) <https://www.womenshistory.org/education-resources/biographies/joy-harjo>

Harjo, J. (s.f.) "An American Sunrise" <https://poets.org/poem/american-sunrise>

Harjo, J. (s.f.) "Remember" <https://www.womenshistory.org/education-resources/biographies/joy-harjo>

Lugones, M. (2008). Colonialidad y género. En *Tabula Rasa*, 9, julio-diciembre (2008), pp. 73-101. ISSN 1794-2489. Disponible en:

<http://www.scielo.org.co/pdf/tara/n9/n9a06.pdf> [Consultado 07-09-2022]

Lugones, M. (2010). Hacia un feminismo descolonial. En *La manzana de la discordia*, 6 (2), julio-diciembre (2011), pp. 105-119. DOI:

<https://doi.org/10.25100/lamanzanadeladiscordia.v6i2.1504>

MLA – Alexander, Kerri Lee. (2019). *Joy Harjo*. National Women's History Museum, 2019.

Fecha de acceso: 24/08/22.

Todorov, T. (2000). *Los abusos de la memoria*. Barcelona: Paidós.

Mónica B. Cuello es Magíster en Inglés con Orientación en Literatura Angloamericana, UNC. Docente-investigadora de la UNLa donde se desempeña como docente de Inglés lectocomprensión y Literatura de los Países de Habla Inglesa I y II. Además, co-dirige un equipo de investigación que estudia la anglofonía y sus manifestaciones en el conurbano bonaerense; y otro que estudia la enseñanza de lecto-comprensión en lenguas extranjeras.
Correo electrónico: lic_mcuello@yahoo.com.ar

Emiliana Cerrato es Traductora Pública en Idioma Inglés, UNLa. Forma parte de un equipo de investigación cuyo proyecto investiga acerca de la traducción feminista, el lenguaje como productor de realidad y perpetuador de los estereotipos de género. Participa activamente de seminarios y talleres con la finalidad de profundizar sus conocimientos en torno a las temáticas mencionadas.

Correo electrónico: emily.cerrato@hotmail.com