«Prolegómenos a un manifiesto del realismo maravilloso de los haitianos», de Jacques Stéphen Alexis.

Caramés Perdomo, Jorge (Grupo 2)

Casas Neo, Iago (Grupo 2)

Castro Castro, Uxía (Grupo 2)

Chouza Cruces, Alba (Grupo 2)

Cochón Torrado, Verónica (Grupo 2)

“*Prolegómenos a un manifiesto del realismo maravilloso haitiano*” serve a modo de manifesto reivindicativo a favor da cultura haitiana e en pos dunha forma artística que realmente represente ao seu pobo. Este texto é unha tradución directa da transcrición do discurso ofrecido polo escritor haitiano Jacques Stephen Alexis no Primeiro Congreso de Escritores e Artistas Negros, celebrado en París en 1956.

Este congreso tivo lugar en Sorbona, centro da academia francesa, e foi un acontecemento destacado debido a que na época na que se realizou a maioría dos países africanos aínda continuaban nunha situación de dependencia política. Trátase así dun texto de militancia, pronunciado nun congreso onde os escritores identificados como “negros” asumían todo o peso da súa historia.

Para poñernos en contexto, é necesario coñecer os sucesos nos que se viu envolto o pobo Taíno de Haití. O 5 de decembro de 1492, chegaron os españois, quen fundaron o asentamento de “*La Navidad*”, co que a illa incorporouse ao Imperio Español.

Este pobo foi escravizado e explotado nas minas de ouro, onde morreu gran parte dos habitantes por diversas causas. Debido a que a febre do ouro agravouse, os españois recorreron á trata de negros. A poboación indíxena continuou diminuíndo en proporción á inmigrante, formada polos europeos e os escravos africanos.

Tras algunhas rebelións que obrigaron aos colonizadores a firmar a paz, tivo lugar a invasión francesa, que provocou unha individualización progresiva da cultura haitiana.

A cultura dun pobo está sempre representada internacionalmente por un pequeno grupo de obras de arte e literatura. Sen embargo, os que pensan que ese grupo conforma a cultura por completo, teñen unha visión moi estreita da realidade. A cultura dun pobo é o conxunto de tódalas manifestacións que reflicten a evolución dunha nación.

A cultura haitiana tivo aportes doutras culturas distintas ó longo do tempo. Estas culturas foron: en primeiro lugar, o aporte indíxena taíno chemès. Os ámbitos principais nos que observamos a súa influencia son a técnica e a relixión vudú. En segundo lugar, o aporte africano. Este é o máis grande de todos, xa que é visible en practicamente tódolos campos da cultura haitiana. Por último, o aporte occidental, especialmente francés. A maioría do vocabulario da lingua créole provén do francés, e, moitas formas artísticas chegaron ata Haití grazas ós franceses. A cultura francesa ademais, tivo unha grande importancia porque gustaba moito na clase ‘’burguesa’’ e, ao principio foi reproducida exactamente, mais ao final foi haitinizada.

É innegable que esta serie de aportes mesturouse para formar o que a día de hoxe é a cultura haitiana, e, non por iso é menos orixinal na súa orixinalidade de ningunha maneira.

Dende hai anos perdura a idea de que a arte está unida á vida práctica, pois os elementos que se usaban antes para a vida cotiá son os que agora pasan a formar parte dunha obra de arte.

Se se observa a arte desde un punto de vista cosmopolita, a visión que se vai ter vai ser a de pertencer a unha soa comunidade, o cal vai implicar unha moral compartida como forma común, polo que o país non vai ter historia propia, o cal é denominado “arte puro”. O realismo non deixa de lado o feito de que a arte non poida ser empregada para o deleite, pero non a costa de esquecer o feito de que o que pretende este movemento é que se produza un sentimento nas persoas, o que polo tanto implica sentir o pobo ao que se dedica a obra.

É así como se crea a cultura nacional e con ela unhas determinadas formas empregadas por autores que posteriormente poden engadir novas formas tendo en conta o pasado, mantendo o espírito de dita nación. Así defende o autor deste texto a reivindicación dun realismo espiritual e fidedigno sobre a visión cosmopolita, que deixa de lado os lazos da historia do país.

Ademais, a arte haitiana, así como a concepción que este pobo ten da realidade son sumamente diferentes ás do canon occidental. É por iso que o autor do texto insiste constantemente na necesidade dunha renovación do mesmo que consiga englobar e representar mellor a realidade dos pobos de orixe negra.

Alexis é un gran defensor do realismo, pero dun que comprenda o marabilloso e o máxico, que para el son partes esenciais da arte haitiana. É por iso que o autor arremete en contra de aqueles que exclúen ou rexeitan o fantástico e di: “¡Maldito sea ese realismo analista y razonador que no conmueve a las masas! ¡Bendito sea un realismo vital, ligado a la magia del universo, un realismo que estremezca no sólo el espíritu, sino también el corazón y los nervios!”. Pódese ver claramente como o autor rexeita a concepción usual de canon, que el considera artificial e que soamente se centra na busca da perfección. É necesaria unha representación máis precisa da realidade que inclúa tamén o estraño e que siga a estar intimamente ligada ao mito.

O material pasado non está á par do desta etapa vixente. Por este motivo, é necesaria unha evolución e superación destes canons cara a algo máis actual, sen abandonar as contribucións pasadas, senón dándolles unha nova dirección a eses antigos canons, considerándoos dende unha perspectiva diferente e máis moderna, así como tamén idear outros que se axusten aos tempos de hoxe en día. O que se busca é a creación dun canon máis inclusivo que conteña todas as manifestacións artísticas e non só as occidentais. De aí que o autor conclúa dicindo: “La sangre, de acordo, pero toda la sangre”.

Amais, para Jacques Stephen, os pobos que teñen a unha maior industrialización e contan cun ritmo de vida máis rápido, máis tirado ó consumo, tenden a esquecerse dos mitos e do folclore propio. Non é así no caso das nacións máis subdesenvolvidas: os pobos negros, e por extensión as poboacións ás que se estende a súa cultura contan cunha sensibilidade especial para comprender a vida. De aí nace o realismo marabilloso. Unha concepción que parte da mesma realidade social pero que afonda máis alá desta, máis alá do material. Incluímos tamén a mitoloxía, que actúa como unha representación alegórica da experiencia colectiva da nación, da súa visión do mundo: os seus medos e inseguridades, pero tamén as súas ambicións e esperanzas. Que esta forma negra de ver e contar a vida se manifestase principalmente en América Latina non é casual. Aparece como resposta en zonas nas que a colonización foi moi representativa, e esas culturas colonizadoras abranguen unha gran parte da cultura local.

O realismo marabilloso haitiano non busca captar o conxunto da realidade sensible, máis ben o contrario. É esta realidade quen o asombra, estremecendo dun xeito particular á súa emoción pola natureza. Pola outra banda, solapa as nocións de relatividade e de marabilloso á visión da realidade cotiá. Un ser humano non pode liberarse de todos os seus antecedentes, do pasado que o formou. Por ese motivo, o pobo haitiano ten un aire de similitude cos seus pobos irmáns de orixe negra, que tanto influíron neles. Este realismo plasma o pensamento da poboación haitiana; envolve a súa experiencia, reflicte a súa concepción do mundo e da vida, a súa fe, a súa esperanza, a súa confianza no home, nunha gran xustiza, etc. O realismo marabilloso haitiano é, en resumidas contas, a manifestación do pensamento desta sociedade a través dos artistas e das súas obras.

Por outra parte, para Alexis é obvio que a produción cultural debe ir da man coa alfabetización do pobo. No caso dunha nación que se atopa nun estado de diglosia funcional practicamente dende a súa formación, esta situación é esperable. As demandas que fai Alexis non son só lóxicas, senón que a historia fala ó seu favor: a poboación non pode ser ensinada nunha lingua que descoñeza, está para demostralo o caso de todos os romances. Non hai que saír de Galicia para ver o exemplo máis claro posible: unha nación cuxa lingua se formou na alta Idade Media, e que conviviu en diglosia funcional co latín e posteriormente en diglosia social co castelán. A escolarización total de Galicia non se da ata os anos 70 do século pasado, cando o ensino en galego está finalmente estandarizado. Polo tanto, resulta totalmente imposible pretender a expansión e produción literaria dun pobo que non é educado na lingua que fala. Tendo isto todo en conta, as peticións do autor dunha nova escolarización e produción literaria no crioulo non son só necesarias, senón imperantes.

Desafortunadamente, a pesar de que a historia confirme esta afirmación, esta non é benevolente coas linguas minorizadas que se teñen que enfrontar a unha das grandes linguas colonialistas como é o francés. Por moito que soamente a fale unha minoría, esta segue a ser a que ten o poder. Para acadar estes obxectivos que Alexis demanda o máis probable e que se necesite un cambio social radical.

Respecto ás artes plásticas haitianas, a pesar do gran recoñecemento que teñen, sofren agora dun perigo que xa tiveron anteriormente nesta cultura no que corresponde á escultura.

O problema deste perigo radica en que o mercado destas artes está invadido polo norteamericano, pois non só é o feito de que este pertenza ao estranxeiro, senón que tamén hai numerosos escultores que se deixaron levar polas súas formas e foron perdendo a identidade.

Dada esta comercialización, o autor mostra que se debería evitar a fetichización norteamericana das artes plásticas para que non leve a súa perda propiamente haitiana, podendo así dar voz a isto mentres que tamén aplica as medidas xustas e necesarias para mantelo a nivel nacional e que así creza.

Autores como Hippolyte, Bigaud, Cédor, Poisson e Obin, teñen seguidores de tódolos lugares, polo que se debe considerar a idea de ampliar estas artes plásticas tamén a un nivel europeo, pois é a única forma de que se estenda para todos e non quede invadido no ámbito estadounidense.

Así como coas artes plásticas, esta invasión tamén sucede con outro tipo de artes, un abanico tan grande que engade outras como é o caso do canto, da danza, da música...

Finalmente, “*Prolegómenos a un manifiesto del realismo maravilloso haitiano*” é una clara reivindicación da cultura, literatura e realidade haitiana, así como tamén un chamamento á renovación do canon occidental imposto polos colonizadores. Un dos asuntos máis interesantes deste texto é a formulación dunha realidade que comprenda tamén o máxico, que deriva no que Alexis denomina “realismo marabilloso”, no que xoga un papel moi importante a mitoloxía. O autor tamén presta atención ao concepto de cultura, que el entende como unha expresión da identidade do pobo que se plasma a través dos anos, na que se inclúen as aportacións doutras culturas, e neste aspecto el insiste en que esas aportacións non fan que a cultura haitiana perda una relación máis directa coa súa natureza.

Alexis tamén fala do gran perigo no que se atopan as artes plásticas haitianas debido a irrupción no mercado das norteamericanas, contemplando o incremento destas a nivel europeo como solución para evitar que as artes haitianas perdan a súa esencia. É evidente que o autor está a buscar un cambio social que se encamiñe cara algo máis inclusivo e máis actual que represente mellor a realidade haitiana de hoxe en día. Desafortunadamente, a súa intensa actividade política levouno a morte tras ser vítima da opresión do ditador Duvalier.

Alexis, Jacques Stéphen. (1956) 2008. «Prolegómenos a un manifiesto del realismo maravilloso de los haitianos». Traducido por Isabel Domínguez. Cuadernos del Centro Interdisciplinario de Literatura Hispanoamericana 10: 144-167.

GUADALUPE SILVA, María. 2014: Jacques Stephen Alexis y lo Real Maravilloso Haitiano [en liña], <<http://ilh.institutos.filo.uba.ar/sites/ilh.institutos.filo.uba.ar/files/Silva%2C%20Guadalupe.pdf>>, [consultada: 21/03/2021].