

ISSN: 0120-5587

E-ISSN: 2422 3174

ENERO-JUNIO

EDICIÓN
87
2025

REVISTA
**Lingüística
Literatura**^y

Una antología que da voz a las mujeres afrocartageneras

DOI: <https://doi.org/10.17533/udea.lyl.n87a16>

Laura Fernanda Sarmiento Vargas

Universidad de Cartagena

lsarmientov1@unicartagena.edu.co

En el marco del Año Cruzado Francia-Colombia 2017, *Bajo el fuego del Caribe colombiano: Cuatro Poetas Afrocartageneras / Sous le feu des Caraïbes colombiennes : Quatre Poètes Afro-Carthagénoises*, emergió como una poderosa publicación literaria y cultural que buscaba tender puentes entre dos naciones. Esta antología bilingüe (español-francés), publicada por el sello editorial Apidama —que se enfoca especialmente en la poesía y en las antologías afrocolombianas—, fue compilada y traducida al francés por Nadia del Carmen Morales, e ilustrada por el pintor francés Fabrice Boudon.

Recibido: 15/09/2024

Aprobado: 15/10/2024

Publicado: 01/01/2025

Nadia del Carmen Morales es filóloga y literata colombiana, afrocartagenera, especializada y doctorada en literatura del siglo XVI y literatura comparada. Como compiladora, cuenta que leyó los poemas y se enamoró completamente del estilo poético de las cuatro autoras protagonistas de la obra. Su traducción no solo implicó una conversión lingüística, sino una profunda inmersión en los estilos y en el contexto cultural y emocional de los versos y de sus autoras. Sostiene, sin embargo, que traducir sus sentimientos no fue fácil, pues se trató de la complejidad de traducir «la evocación de su pasado, de su presente y de su porvenir» (Morales, 2017, p. 93).

Fabrice Boudon, quien estudió en la Universidad de Bordeaux, Francia, llegó a Colombia en el 2000 después de viajar por Europa y el mundo, y se dedicó a la pintura luego de radicarse en las tierras del Caribe colombiano (Morales, 2017). Sus ilustraciones funcionan como interludios entre los poemas originales y sus traducciones, lo que enriquece visualmente la antología y establece un diálogo entre las imágenes y los versos. A través de su arte, Boudon despierta la cotidianidad de los recuerdos: las guacamayas, las ahuyamas, las patillas, los platanitos, o un trapo con huevos; y el orgullo de la cultura reflejado en los rostros de un joven Massaï, una mujer en un mueble, o en el perfil de su amada Nadia.

La antología reúne el trabajo poético, originalmente escrito en español, de Dora Isabel Berdugo, Muris Cueto, Ruth Patricia Diago y Tania Maza Chamorro; quienes a través de su obra evocan la esencia de su herencia afrodescendiente, caribeña y femenina. Se trata de una colección que celebra la riqueza de la poesía cartagenera, bolivarenses, trasladándola al espacio francófono con el fin de que «sus universos poéticos traspasen fronteras... y toquen nuevos corazones» (Morales, 2017, p. 12).

Dora Isabel Berdugo es cartagenera, abogada, poeta, teatrera, dramaturga, técnica en diseño de modas y especialista en comunicación y desarrollo. En la obra, es la poeta de la intimidad erótica; quien, con poemas cortos y contundentes, y un tono sobrio, plasma versos ardientes (Morales, 2017, p. 10). Muris Cueto, quien nació en San Cristóbal, Bolívar, y se declaró hija adoptiva de Cartagena de Indias, quedó inmortalizada como la poeta de la reminiscencia, de la infancia y de la maternidad; pero también del amor impoluto, del orgullo de la estirpe y de la raza (2017, p. 10); como escritora, publicó más de 11 libros y 1.500 poemas.

Ruth Patricia Diago es cartagenera, escritora y poeta; a lo largo de su carrera ha realizado talleres de poesía narrativa, crónica y creación literaria en diferentes entidades culturales. En la obra, Morales describe a Ruth Patricia como la poeta de la cotidianidad. Escribe que «no fue fácil mantener su ritmo y acoplar cada palabra al francés, sin que se perdiera este sentido, pues la melodía está marcada por la retahíla, la perorata, la lengua en acción, la oralidad caribeña, la lenguaraz cartagenera» (Morales, 2017, p. 10).

Finalmente, Tania Maza Chamorro, poeta cartagenera, dramaturga, actriz, directora teatral y artista de performance, trae a la antología la fuerza del erotismo; del amor, el deseo y el desencanto, de un vacío que en cualquier momento puede ser revisitado (Morales, 2017, p. 10).

Así, desde su introducción, la obra se presenta como mucho más que una simple antología. Es, en palabras de Morales, un homenaje a la poética femenina y a la identidad afrocolombiana. A lo largo de sus versos, estas poetisas exploran temas como el amor, la resistencia, la sensualidad y la lucha cotidiana en una Cartagena donde, como señala Morales, es «una lucha diaria existir, vivir como artista, formarse y expresarse como poeta, sentirse poeta [y] querer ser poeta» (Morales, 2017, p. 9).

La obra se adentra en la intimidad de las voces femeninas con versos que revelan miedos, deseos y luchas frente al recuerdo, la lejanía y la existencia. Un claro ejemplo de ello es el poema «Temores» de Dora Isabel Berdugo.

Oculto entre las sábanas
me paseo titubeante
por esta habitación
de hotel barato
escondiendo mis temores
[...]
intuyo en tu voz
que he sido la sonrisa una tarde
una ilusión ya superada
el olvido de otros cuerpos (p. 27).

En estos versos, Berdugo captura y confiesa la vulnerabilidad de sus emociones; explora el miedo y la fragilidad humana, una sensación de transitoriedad y desarraigo, mientras intuye que la conexión amorosa que vive está destinada al olvido; pues «Todo aparenta ser igual / pero nada es lo mismo» (Morales, 2017, p. 27). «Temores» sugiere una conexión emocional profunda de parte de la autora, pero también revela inseguridad. En este sentido, Morales, al realizar la traducción, logra transmitir el peso emocional de estos versos, manteniendo la esencia íntima que la autora busca representar. Su selección de palabras en francés y la sensibilidad hacia el tono original, permiten que la carga afectiva presente en el texto se preserve en la traducción.

Cachée sous les draps
je parcours hésitante
cette chambre
d'hôtel bon marché
en cachant mes craintes
[...]
je perçois dans ta voix
mon image d'un sourire d'après-midi
une illusion dépassée
l'oubli d'autres corps (p. 28).

La conexión con la naturaleza y el uso del simbolismo refuerzan la identidad en Muris Cueto. En su poema «Magia en la oscuridad», Cueto trasciende la mera descripción de paisajes e invita al lector a un viaje hacia el reconocimiento profundo de la identidad afrocaribeña. En una conversación que tuve el privilegio de mantener con Morales, ella describió a Cueto como una mujer que plasmaba de manera singular sus sueños de libertad, que escribía como ninguna otra mujer que había conocido antes, casi como si fuese, en ella misma, un grifo poético. La escritura era una parte esencial de su existencia, y esto se refleja claramente en sus versos.

Y siguen resonando tambores a pesar
de que se esconda el sol,
hoy estoy orgullosa de mi stirpe
y un río que esparce burbujas de colores (p. 49).

A través de sus palabras, Cueto trae a la vida el ritmo constante de una historia que nunca se apaga, una afirmación de una stirpe que ilumina incluso la oscuridad más profunda. El sonido de los tambores,

lejos de ser un simple eco, se convierte en un latido que conecta el cuerpo y el alma con la tierra y la memoria ancestral que, gracias a la traducción de Morales, ahora resuenan en el universo poético francófono.

Et les tambours sonnent encore
malgré le coucher du soleil
aujourd'hui je suis fière de ma race
et un fleuve qui répand des bulles en couleurs (p. 51).

Ruth Patricia Diago, poeta de la cotidianidad que le canta al amor triangular (Morales, 2017, p. 10), añade a la antología la furia de un amor que atraviesa por emociones adversas, que guarda las brasas del amor y el afecto en medio de la rutina. Su poema «Rescaldos» presenta un retrato del desencanto de «Una casa, una habitación y una cama, / que se comparten irremediabilmente / con furia agazapada» (p. 55), de la violencia cotidiana, donde las palabras revelan una lucha interna y un descontento latente.

Esos graznidos que sueltas a menudo,
pese a que ya no me intimidan.
El permanente reclamo
por la falta de fósforos
y las bolsas para la basura.
El silencio circundante,
las ideas que me reprochan
el pesado quehacer de las mañanas... (p. 55)

A través de su poesía, Diago no solo canta al amor, sino que revela las dinámicas de poder y violencia en las relaciones, destacando la intimidación, el cansancio emocional, las expectativas incumplidas y la soledad a la que se ve expuesta. Es en este punto que el desafío mencionado por Morales cobra vida, ya que mantener el ritmo y adaptar cada palabra al francés para preservar el sentido original, dado el carácter de la oralidad caribeña, se presenta como un reto particular al traducir a Ruth Patricia Diago (Morales, 2017, p. 10). En su traducción:

Ces braillements que tu fais fréquemment
bien qu'ils ne m'intimident plus.
La plainte permanente
pour le manque d'allumettes

et de poches poubelles.
Le silence dans l'air,
les idées qui me reprochent
dans la lourde besogne matinale... (p. 57).

Ruth Patricia, junto con las demás poetas, traza su ejercicio poético desde la cotidianidad, reflejando sus experiencias diarias de malos tratos, abandono e incluso muerte (Morales, 2017, p. 11). Convierten así las poetas su poesía en una forma de resistencia; en un espacio para compartir y entender sus vivencias y confrontar la violencia, la injusticia y el sufrimiento; y a la nostalgia con sus «chanclas y el trapero para justificar el baile diario», guardando, sin embargo, la esperanza de que su fiera cotidiana, que le «es afín de manera extraña y ruda» (p. 59), siga con ella.

Siguiendo el reto de traducción, Morales, quien en su carrera utilizó el francés como lengua de aprendizaje y enseñanza, confesó que traducir poesía implica un desafío significativo, especialmente cuando se busca transmitir las profundas emociones y los matices culturales que caracterizan la poesía afrocaribeña. En esta antología, su labor no fue solo técnica; fue un ejercicio de sensibilidad, donde el mayor esfuerzo radicó en capturar el alma de cada poema y trasladarla a una lengua extranjera sin perder su esencia.

Otro ejemplo notable de este esfuerzo se encuentra en la traducción del poema «Todos los caminos conducen a tu cuerpo» de Tania Maza Chamorro —en francés, « Tous les chemins conduisent à ton corps »—. En él, la autora nos sumerge en un viaje sensorial hacia el deseo y el amor, con una intensidad tan tortuosa que evidencia el enigma de sentirse querida u olvidada.

Todos los caminos conducen a tu cuerpo
a la tortura bella
de llegar siempre
a tu centro
y debatir con mis labios
los balbuceos de un idioma
que hasta hoy comienzo a descifrar (p. 81).

La traducción de este poema no solo preserva el contenido emocional, sino que también logra mantener la musicalidad y el ritmo característico del original. Morales enfrenta el reto de capturar la

esencia del deseo y la complejidad de la intimidad que se refleja en la obra de Maza Chamorro. Las imágenes de «la tortura bella» (« la belle torture ») y el anhelo de querer «llegar a todos tus lugares / no dejarle nada a los que siguen» (« parcourir tous tes coins / ne rien laisser à ceux qui viennent ») hasta «encontrar los evangelios apócrifos» (« trouver tous les évangiles apocryphes ») transmiten una sensación de anhelo y lucha que Morales logra transmitir en francés al utilizar expresiones poéticas equivalentes que resuenan con la misma intensidad. Este proceso de traducción demuestra no solo la destreza técnica de Morales, sino también su sensibilidad para hacer que el lector francófono experimente la profundidad de los sentimientos que Maza Chamorro desea comunicar.

Tous les chemins conduisent à ton corps
à la belle torture
d'arriver toujours
à ton centre
en utilisant mes lèvres pour me débattre avec
les babillages d'une langue
que je commence à déchiffrer
à peine (p. 85).

La intención detrás de esta antología, como lo menciona Morales, es ofrecer una mirada íntima y poética de Colombia, alejándose de los estereotipos y mostrando que, desde Cartagena, hay una riqueza cultural y poética que merece ser compartida. Leer esta obra nos lleva, de una forma muy íntima e introspectiva, a repensar la cotidianidad y la resistencia femenina, a conectar con los poemas cortos de Dora Isabel Berdugo que aluden a la intimidad del ser; a sentir la estética de la vida hogareña transmitida por Ruth Patricia Diago, que estalla en furia y pasión y que, luego de la tormenta, regresa a la calma; a amar la infancia, la maternidad y la raza mediante los poemas de Muris Cueto; y a entregarnos a los versos eróticos sin máscaras de Tania Maza Chamorro, a la angustia y el olvido, a la presencia y el recuerdo de amar siendo mujer. Así, el trabajo de Nadia del Carmen Morales no solo consistió en compilar y traducir los poemas, sino en crear un puente que lleva estas voces al espacio francófono, brindándoles una plataforma para ser *escuchadas*.

Este acto de sacar a la luz los versos de estas poetas afrocartageneras es, en sí mismo, una forma de decirle al mundo que la poesía femenina, afrocartagenera, afrocaribeña, tiene un lugar en la literatura global. Acompañadas por las ilustraciones de Fabrice Boudon, estas poetas no solo escriben, sino que transforman la palabra en declaraciones de libertad, en una manifestación de la identidad y la existencia humana que conecta al ser con la naturaleza y, al mismo tiempo, se erige como crítica a la complejidad de la vida. Bien lo retrata Dora Isabel Berdugo en su poema «Difícil permanecer firme siendo humano»:

Nada nada tan sencillo
tan fácil como ser sombra o ser árbol
cuando se es otra cosa
un humano por ejemplo (p. 31).

Y en la traducción «Difficile de rester ferme en tant qu’humain», de Morales:

Rien de plus simple
d’aussi facile que d’être un ombre ou un arbre
quand on est une autre chose
un être humain, par exemple (p. 33).

Referencia

Morales, N. C. (2017). *Bajo el fuego del Caribe colombiano: Cuatro Poetas Afrocartageneras / Sous le feu des Caraïbes colombiennes : Quatre Poètes Afro-Carthagénoises*. Apidama Ediciones.