

La poesía negrista:

La lírica negrista ha recibido varios nombres:

poesía MULATA para Nicolás Guillén y el antropólogo Fernando Ortiz

Poesía AFROCUBANA para Ramón Guirao.

Poesía NEGRA para Emilio Ballagas.

Poesía negrista para José Antonio Portuondo (término que se ha impuesto junto al de poesía negra).

Es una poesía criolla, sus autores son blancos, refleja el colorido, la sonoridad dialectal y las costumbres de la raza negra. Sus temas son sobre los orígenes, la pobreza y el orgullo proverbiales. En esta poesía podemos destacar 2 formas distintas: en la 1ª, la sensualidad de la mujer, las descripciones de la mujer forman el marco lírico, tb aparecen elementos de la naturaleza y en las q los sentidos tienen un papel muy importante. El lenguaje es muy creativo y libre. Y su lírica utiliza lo meramente descriptivo en el tratamiento del tema afrontillano, dando lugar a numerosas letras de piezas musicales como sones, rumbas, nanas, o pregones.

Y en la 2ª, Interior: habla del tipo de vida de los negros, explorando su psicología. Es una poesía comprometida.

En su origen se cultivó en las Antillas. Para extenderse posteriormente a Venezuela, Colombia, Ecuador, Y Brasil hasta Uruguay. Se considera este tipo de poesía en Hispania. Como último grupo marginal tras la poesía gauchesca y novela indigenista.

NEGRITUD: fenómeno fundamental en el siglo XX. No surge de forma espontánea, sino por la conjunción de diversos factores, como en Europa aparece la manifestación del fenómeno de la *negritud*. En Europa apareció el fenómeno de la *négritud* gracias al antropólogo alemán de Leo Feobenius, publicó su *Democracia negra* (conjunto de leyendas africanas) con ello sentó las bases de lo culto a lo primitivo, enfocado el folklore y la cultura del negro. El término “negritud” fue asignado por Aimé Césaire en su obra *Cuaderno de una vuelta al país natal* (parís 1934). La palabra ha dominado una filosofía del arte. Elaborada tanto por Césaire como por el senegalés Sedar Senghor.

CARACTERÍSTICAS:

- Revalorización de la cultura negra en el contexto de sus propios rasgos de identidad y no en relación a los europeos, impuestos desde fuera.
- Énfasis en el ritmo, presente tanto en música como en poesía.
- Fácil comprensión. Poesía de carácter colectivo, no de elite.
- La palabra tiene un gran poder dentro del poema y se suprime el significado de la palabra porque se utilizan palabras q no tiene significado pero sí ritmo musical (ej. Jitanjáforas, onomatopeyas).

MANIFESTACIONES DE LA NEGRITUD EN LAS ARTES: la influencia de la cultura africana en la plástica, expresionista y dadaísta, y la huella de esta estética en Picasso “la mujer de los panes” y otra manifestación la vemos en André Malraux señala en su libro *Máscaras de Picasso*, la impresión q al malagueño le produjo su primer encuentro con las máscaras africanas, q supuso la revelación de su quehacer pictórico.

CONSECUENCIAS DE LAS IDEAS DEL MOMENTO: *Irracionalismo*: a partir de la I guerra mundial se busca la autenticidad del hombre nuevo, guiado más por los instintos y la intuición q por la razón la población negra acabó con los pensamientos filosóficos y el surrealista, porque descubrió el valor de lo instintivo, la sensualidad y lo intuitivo frente a la razón pura privilegiada desde siempre por el discurso de occidente. Así empezaron a

diferenciar en el pensamiento europeo, analítica por utilización; y el africano, intuitiva por participación, principios discutibles.

Deseo de la vanguardia de alcanzar la novedad temática y formal: el afán de encontrar temas originales llevó a los autores a investigar la cultura negra. El lenguaje caracterizaba mucho a la tradición negra, por los términos eufónicos, sin significado real y esto concuerda con el experimentalismo lingüístico de los poetas vanguardistas, que por el dadismo y el neogongorismo descubrió el valor poético de la onomatopeya, evocadora de pueblos africanos. La cuestión racial es como rasgo distintivo de las nacionalidades.

En NORTEAMERICA vemos un surgimiento de música mestiza con un fuerte componente negro, blues, jazz, espirituales. Renacimiento de Harlem.

LATINO AMÉRICA Y ESPAÑA : [antecedentes literarios en el tema] el motivo del negro se remota a los primeros contactos entre España y África a través del tráfico de esclavos.

Aparece ya en el S.XV con un carácter peyorativo se señala la “falsedad” física y moral del hombre de color). También se aprecia este hecho en obras como en *Lazarillo* o en las criaturas teatrales (negro = gracioso de la obra). Los poetas de los siglos de oro, Góngora, Quevedo o la mexicana Sor Juana, percibieron el venero rítmico del lenguaje africano, y ya en sus poesía utilizan la onomatopeya o la jitanjáfora (antecedentes directos de los poetas negristas). La independencia obligaba a la sociedad criolla a igualar a todos, no hay diferencia entre blanco y negro pero esto no quiere decir que en la práctica pasaba lo mismo, la desigualdad no terminaba con la independencia.

La sociedad de los negros llamaba la atención a los que buscaban lo exótico, para los costumbristas que pretendían reflejar todos los estratos sociales de la forma más realista posible.

Se asimila el trato a los indios y a los negros, aparece idealizado, y esta mitificación llega hasta el modernismo. A partir de entonces se afrontan con mayor rigor los problemas sociales.

El uso de los gitanos y del elemento folklórico (incluso de lo afro) que en España hicieron García Lorca y otros escritores (corriente neopopularista) indican que el tema negro era una moda en aquellos años.

[Previvencia de la cultura africana en las Antillas] No se puede comprender el fenómeno de la poesía negrista sin saber sus antecedentes. La comunidad de color se había agrupado en asociaciones caldestinas, como los cabildos (en las Antillas) o las naciones (en la región del Plata). Estos cabildos tenían sus comparsas, que interpretaban asuntos relacionados con su cultura autóctona. El punto intermedio en la evolución de estas tradiciones fueron las canciones populares – bomba, velorio, marinyalá, etc. En las que se exaltaba lo instintivo. Los autores creaban rumbas nanas y pregones de sabor negrista.

En el cultivo de esta poesía se anticiparon a los cubanos otros poetas americanos como Ildefonso Pereda Valdés (Uruguay) o Luis Palés Mateos (Puerto Rico).

POESÍA NEGRISTA: empezó apasionar a los autores antillanos entre los años 1928 y 1935, a través de la música negra con los estudios del antropólogo Fernando Ortiz sobre la comunidad afroantillana. Se produce el autodescubrimiento.

Nicolás Guillén: publicó su libro cuyo título *Motivos de son*, que consiste de 8 monólogos poéticos que le permiten al negro expresar a sí mismo y desde su propio p.d.v. Manteniendo el ritmo del son (reiterativos) muy arraigados en la tradición popular.

Con el texto consigue penetrar y singularizar el mundo cotidiano del negro habanero. Sus principales virtudes radican en el rigor de su expresión formal y la rebeldía de su contenido.

Con esta obra se rompe con la tradición poética del modernismo y posmodernismo. La obra de N. Guillen es vanguardista por cuanto su verso supone ruptura y fundación de una estética nueva, no tanto d.p.v. formal como del temático, ya q las intenciones de orden social se aprecian en el libro. El compromiso ideológico se apreciará a lo largo de su trayectoria poética.

Se considera el libro *Motivos de son* como salvación a la tradición africana en las Antillas. El libro cuenta las experiencias de los negros al llegar a la Habana, Cómo los descendientes de los esclavos vivieron haciendo en los barrios más pobres, la miseria, pero esto no les impidió de construir una cultura, en la poesía entran los personajes marginales con todo el derecho: Vito Manuél, la mulata, el negro bembón.

Guillen considera al negro en sus obras como integrante del mundo antillano. Se ve una evolución en la poesía, trata desde el principio la persona del negro para ascender paso a paso en la isla y para llegar a ocupar el mundo antillano en general.

El poema q abre el libro sintetiza la esencia del juego verbal de la poesía combativa contra los prejuicios raciales, línea q continuarán los de más textos d.p.v estilístico, este libro no tiene antecedentes en la Hª de la poesía culta y escrita en Cuba. Aunque sí los tiene en la oral de procedencia mestiza (se introducen canciones y bailes populares) se introduce el coleccionismo, de los barrios pobres habaneros q a su vez procede de la lengua bozal de los cautivos africanos.

Sin embargo, no debemos pensar q todos los vocablos sin significado insertos en la lírica proceden de la lengua africana, pues tb se utilizan las jitanjáforas inventadas o las onomatopeyas q tratan de reproducir efectos acústicos de la antigua lengua. La estructura formal del son literario q maneja Guillén parece proceder del estribillo montuno del son, baile o canción popular representado por sextetos q se cantó y baile en Cuba hasta los años 60. Tb toma Guillén del montuno el estribillo y los finales donde todo se resuelve en risas y bailes.

Son: constaba de motivo (letra de la composición) y el montuno (comentario burlón y marginal a la letra).

Si existe un valor relevante en la obra de Guillén, es el de haber sabido captar la alegría natural del pueblo afroantillano, así como su capacidad para resolver situaciones conflictivas y a veces trágicas. Este libro aún se resiente de ciertas dosis d pintoresquismo (ej. “ el negro bembón”)

En los textos de Guillen vemos q el negro es un elemento étnico. Separado de la sociedad cubana pero integrante en la sociedad antillana. La evolución en su poesía trata la persona del negro para integrarlo después en la isla y ocuparse finalmente del mundo en general.

El poema q abre el libro sintetiza la esencia del juego verbal y la poesía combativa contra los prejuicios raciales, más tarde lo hacen más autores de la misma forma.

D.P.V estilístico, este libro no tiene antecedentes en la Hª de la poesía culta y escrita en Cuba. Aunque sí los tiene en la oral de procedencia mestiza (se introducen canciones y bailes populares) en la expresión lingüística se reproduce la lengua hablada de los barrios marginados (pobres) habaneros, q a su vez procede de la lengua bozal de los cautivos africanos.

No todas las palabras sin significado q encontramos en la poesía negra proceden de la lengua africana, porque tienden a usar las jitanjáforas inventadas o las onomatopeyas q tratan de efectos acústicos de la antigua lengua.

La escritura formal del son literario q maneja Guillen parece proceder del estribillo monótono del son, baile o canción popular representado por sextos q se cantó y bailó en

Cuba hasta los años 60. También toma Guillen del montuno el estribillo y los finales, donde se resuelve en risas y bailes. [Son: constaba de motivo (letra de la composición) y el monotuno (comentario burlón y marginal a la letra)]. Los textos de Guillen transmiten la alegría del pueblo afrontillano, y eso se considera como el valor relevante de su obra. Su capacidad de resolver situaciones conflictivas y a veces trágicas.

Con sóngoro cosongo la poesía de Guillen es profunda en cuanto al tratamiento de los temas. Deja de usar el habla caricaturesca y usa un español de mayor consistencia, en el que adquieren gran relevancia las jitanjáforas y onomatopeyas. La mitología mestiza es de mucha solera en los poemas (ej. “el velorio de Papá Montero”). En el poema “Llegada”, que abre el libro, Guillen trata de hacer participar al negro en la constitución del país asimismo, en el libro puede apreciarse el sentido de la ironía en la canción de “Bngó” y la franca protesta en “caña”, poema permonitorio de la presencia norteamericana en las Antillas. En Sóngoro cosongo se produce un enriquecimiento de las formas expresivas. De un lado, una poesía más discursiva y cargada de ideas que correspondería al poema de verso amplio, abierto como la “llegada”. De otro, una lírica donde el pintoresquismo es un valor esencial, correspondiente (.... completar de los apuntes página 30, 31 y 32)