

Orbis Tertius, vol. XXX, núm. 41, e323, mayo - octubre 2025. ISSN 1851-7811
 Universidad Nacional de La Plata
 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
 IdIHCS (UNLP-CONICET)
 Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria

Entre revoluciones, crisis y utopías: poéticas en relación (América Latina y el Caribe, siglos XX y XXI). Presentación

Between revolutions, crisis and utopias: poetics in relation (Latin America and the Caribbean, 20th and 21st centuries)

Florencia Bonfiglio

Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-CONICET), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata, Argentina
 fbonfiglio@fahce.unlp.edu.ar

 <https://orcid.org/0000-0002-5397-2626>

Cita sugerida: Bonfiglio, F. (2025). Entre revoluciones, crisis y utopías: poéticas en relación (América Latina y el Caribe, siglos XX y XXI). Presentación. *Orbis Tertius*, 30(41), e323. <https://doi.org/10.24215/18517811e323>

Recibido: 26 marzo 2025

Aceptado: 30 abril 2025

Publicado: 1 mayo 2025

Resumen: Esta introducción presenta el eje general que organiza el Dossier, dedicado a la literatura de las diversas zonas antillanas (Caribe anglófono, francófono, hispanico). En sintonía con la propuesta glissantiana de pensar un Caribe *en relación* y geopolíticamente situado, los artículos abordan las vinculaciones simbólicas, intelectuales, literarias, artísticas establecidas entre las diversas islas y nuestro particular locus de discusión: América Latina. El dossier comprende un arco temporal amplio, desde el contexto emancipatorio del Caribe inglés en que se ubica la obra de Derek Walcott, en diálogo con el muralismo de Diego Rivera, pasando por las relaciones establecidas entre poéticas del Caribe francés (Césaire, revista *Tropiques*) y estéticas latinoamericanas (Wifredo Lam, el neobarroco), hasta la poesía que desde los años 60 y 70 se afilia –no sin ambigüedades– con la Revolución (Alberto Szpunberg) y señala las crisis derivadas de la cancelación de las utopías, proponiendo no obstante modos de resistencia (Mara Pastor).

Palabras clave: Derek Walcott, Aimé Césaire, Wifredo Lam, Alberto Szpunberg, Mara Pastor.

Abstract: This introduction presents the guiding principle organizing the Dossier, which is devoted to the literature produced in the various Antillean areas (Anglophone, Francophone, Hispanic Caribbean). In line with Glissant's proposal of conceiving the Caribbean *in relation* and geopolitically situated, the articles approach the symbolic, intellectual, literary, artistic links established between the diverse islands and our particular locus of discussion: Latin America. The Dossier covers a long time span, from the emancipatory context of Derek Walcott's work in the English Caribbean, which engages with Diego Rivera's muralism, through the relationships developed between French Caribbean poetics (Césaire, *Tropiques* review) and Latin American aesthetics (Wifredo Lam, neobaroque), to the poetry that from the 60s and 70s onwards affiliates with the Revolution –not without ambiguities– (Alberto Szpunberg) and signals the crisis resulting from the end of utopias, proposing however, forms of resistance (Mara Pastor).

Keywords: Derek Walcott, Aimé Césaire, Wifredo Lam, Alberto Szpunberg, Mara Pastor.

Los artículos que componen este dossier tuvieron su origen en las comunicaciones presentadas en ocasión del *IV Congreso Internacional El Caribe en sus literaturas y culturas*, celebrado en la Universidad Nacional de Córdoba en el mes de marzo de 2024.¹ Acompañan los ensayos de la Dra. Cristina Fumagalli y del Dr. Néstor Rodríguez –que fueron originalmente conferencias dictadas en mesas plenarias y semiplenarias– tres estudios presentados en el marco del Simposio “Mutaciones de la historia intelectual caribeña: colaboración, circulación e intertextualidad”, coordinado por la Dra. Katerina González Seligmann. En todas estas aproximaciones, que confirman el serio y sostenido trabajo crítico que la literatura caribeña en sus diversas lenguas ha venido generando a lo largo de las últimas décadas, despunta el ejercicio glissantiano de concebir un Caribe *en relación* y geopolíticamente situado, y en esta ocasión enfocado a partir de las vinculaciones simbólicas, intelectuales, literarias, artísticas establecidas entre las Antillas y nuestro particular locus de discusión: América Latina.

Luego de la extensa interrupción, como consecuencia de la pandemia de Covid-19, de los encuentros celebrados en Córdoba desde el año 2010, quienes participaron de la cuarta edición del Congreso fueron en primer término convocados a retomar discusiones e intercambios reafirmando el compromiso con la región caribeña y con sus tradiciones intelectuales y culturales, en homenaje a las cuatro décadas de publicación del póstumo *La ciudad letrada* de Ángel Rama –de cuyo nacimiento, a su vez, pronto se cumplirán cien años–. Recordemos que, en efecto, fue este gran intelectual uruguayo, junto con otros importantes críticos como la chilena Ana Pizarro, quien estableciera en los años 80 del siglo pasado, poco antes de su prematura y trágica partida, las bases para la definitiva incorporación del Caribe a los estudios culturales latinoamericanos.² Así, con el afán de continuar este legado ya reconocido por sucesivas generaciones de latinoamericanistas, esta cuarta edición del Congreso apeló a la *inteligencia americana* no solo en cuanto función crítica que se vuelve necesaria ante nuevas formas de dominación y colonización del pensamiento –la *inteligencia artificial*, el avance de las derechas neofascistas, entre otros fenómenos contemporáneos–; también el Congreso propuso recuperar el sentido original dado por Alfonso Reyes a la *inteligencia* como *mutuo conocimiento*, ya que el afianzamiento de un espacio de intercambio internacional cada vez más amplio resulta clave para fomentar una mayor integración de los estudios caribeños producidos en diversas zonas. Desde las instituciones argentinas, aún es necesario profundizar en ese mutuo conocimiento, necesario contrapeso de nuestra lejanía del área caribeña en cuestión y de algunos centros de investigación con tradiciones caribeñistas más afianzadas, sobre todo en lo que respecta a los Caribes anglófono y francófono. Desde el Cono Sur, y al igual que lo hicimos oportunamente en ocasión del Congreso, celebramos el intercambio con investigadores provenientes de diversas universidades europeas, norteamericanas y latinoamericanas –del que da cuenta este dossier– y reafirmamos la importancia de las instituciones universitarias como espacio de pensamiento, de diálogo, de debate, de construcción.

Interpelados tanto por aquellas poéticas distintivas de la región caribeña y por sus tradiciones intelectuales revolucionarias, como por problemáticas actuales de impacto global –extractivismo, desastres ambientales– que reactivan escenarios de crisis y sentidos utópicos, los artículos que componen el dossier permiten constatar los vínculos textuales y simbólicos entretejidos a lo largo de la historia caribeña entre las diversas islas antillanas y también con América Latina, lógicamente más conectada a estas a través de sus zonas hispanófonas. En particular, el simposio coordinado por la Dra. González Seligmann se fundamentó en la idea de que la magnitud afectiva y transformadora de los encuentros, nunca registrable de modo positivista, puede aproximarse, no obstante, a partir de sus huellas en las colaboraciones, la circulación de obras y la intertextualidad. La noción de “mutación” (elaborada por Sylvia Wynter (2003) a partir de Frantz Fanon) convocaba a abordar los cambios acelerados de radicalización de subjetividades, aquellos contactos que precipitan giros de pensamiento y sentimiento a través de la historia intelectual, literaria y artística caribeña. En efecto, el interés que atraviesa las contribuciones al dossier, en que los autores ampliaron las presentaciones iniciales, es la circulación de ideas y los imaginarios compartidos, las relaciones entre poéticas y estéticas, los vínculos personales e intertextuales, las afiliaciones intelectuales y literarias entre producciones latinoamericanas y antillanas.

El dossier comprende un arco temporal amplio, las tres más importantes zonas lingüísticas del Caribe (Antillas anglófonas, francófonas, hispanófonas) y diversos autores y géneros. Las primeras contribuciones adoptan incluso perspectivas transdisciplinares, puesto que ponen en relación obras visuales y pictóricas: el artículo de la Dra. Cristina Fumagalli (Universidad de Essex, Inglaterra), especialista en la obra de Derek Walcott, aborda el período de las utopías emancipatorias y los procesos de descolonización en el Caribe inglés a través de la obra teatral del Nobel santalucense; su pieza *Drums and Colours*, leída en el contexto de la Federación de las Antillas inglesas (1958-1962) adquiere no obstante nuevos sentidos americanistas, revolucionarios y descolonizadores al ser oportunamente vinculada por la Dra. Fumagalli con la obra del muralista mexicano Diego Rivera. La siguiente contribución del dossier, a cargo de la Dra. Katerina González Seligmann (Universidad de Connecticut, EE.UU.) aborda los diálogos establecidos entre la poesía del martiniqués Aimé Césaire y la pintura del cubano Wifredo Lam, proponiendo una potente lectura de sus encuentros literarios y visuales a través de figuras y “arquetipos de transformación” que son atentamente examinados por la investigadora a partir de la teoría de Jung y teniendo en cuenta tanto el enraizamiento de la obra surrealista de Césaire y Lam en la cultura y el espacio caribeños como el sentido político y descolonizador otorgado por ambos a sus proyectos estéticos. En el caso de Aimé Césaire, su obra es asimismo aproximada en el siguiente artículo, de mi autoría, que enfoca el programa intelectual y estético de *Tropiques* (1941-1945), la revista dirigida por Césaire y René Ménil, a partir de sus afiliaciones con el Surrealismo y sus teorizaciones transculturales en torno del romanticismo “créole”, que anticipan futuras religaciones con lo real maravilloso y el neobarroco americano (Carpentier, Jacques S. Alexis) conectando una vez más las Antillas hispanas (la literatura y el arte cubanos, especialmente) con las Antillas francófonas (Haití, Martinica). Por su parte, la investigadora Luján Travela, perteneciente a nuestro Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria (IdIHCS, UNLP-CONICET), aborda la poesía de los años 60 y 70 generada al calor de la Revolución cubana y propone la figura rebelde de Calibán, reivindicada por Roberto Fernández Retamar en su ensayo homónimo, como “poeta maldiciente”, la cual le permite indagar las potencialidades, ambigüedades y desvíos en la obra del argentino Alberto Szpunberg respecto del “intelectual-Caliban” pautado por la ética revolucionaria. Por último, este diálogo con las tradiciones intelectuales y poéticas del Caribe hispanico es continuado en el ensayo del Dr. Néstor Rodríguez (Universidad de Toronto, Canadá), quien nos trae a la actualidad, a las crisis derivadas de la cancelación de las utopías y a las afiliaciones y resistencias de la poesía contemporánea: el dossier se cierra con una lectura de *Deuda natal* (2021) de la poeta puertorriqueña Mara Pastor, en cuya obra puede leerse el derrumbe de los grandes modelos históricos de sociedad en el Caribe hispano insular y los cambios en la subjetividad poética observables desde la década del 1980 hasta el nuevo milenio.

Quisiera destacar que en todos los estudios que integran este dossier el decir poético, los arquetipos, las figuras simbólicas y las “imágenes emblemáticas” o surrealistas emergen como elementos clave para elaborar discursos de resistencia y desafiar o complementar las versiones más positivistas y esquemáticas de la historia caribeña; estas operaciones artísticas y literarias abonan, pues, a la elaboración de un saber regional o epistemología situada que intenta contrarrestar los modelos hegemónicos de las ciencias humanas (la *ratio* colonial, eurocéntrica). En este sentido, cabe evocar el pensamiento del gran poeta e historiador de Barbados, Kamau Brathwaite (1930-2020) quien defendía una historiografía heterodoxa, abastecida de “collage, metáfora, fuentes no archivísticas” (1977a, p. 43); para Brathwaite las sociedades caribeñas sólo podían ser aprehendidas por una “percepción prismática” propia de la poesía y las artes, ya que la historiografía clásica resultaba insuficiente para abordar la sociedad y la historia de las Antillas, basadas sobre el enigma de los amerindios e implicando culturas inmigrantes o forzosamente transportadas de paradigmas esencialmente diferentes, conectadas a través de la violencia, el racismo y el colonialismo: solo el surrealismo o “*sourealism*”, escribía astutamente Brathwaite jugando con las grafías, podría expresar “la extraordinaria complejidad de lo que llamamos criollización”.³ Sólo el maldecir calibánico y potente de lo imaginario podría dar voz a los amargos fracasos de la historia, pero también a las resistencias y esperanzas, que también emergen en algunas de las obras abordadas en este dossier.

Referencias

- Brathwaite, E. K. (1977a). Caliban, Ariel and Unprosperoin the Conflict of Creolization: A Study of the Slave Revolt in Jamaica in 1831-32. *Comparative Perspectives on Slavery in New World Plantation Societies, Annals of the New York Academy of Sciences*, (292), 41-62.
- Brathwaite, E. K. (1977b). Commentary. *Comparative Perspectives on Slavery in New World Plantation Societies, Annals of the New York Academy of Sciences*, (292), 610-612.
- Wynter, S. (2001). Towards the Sociogenic Principle: Fanon, Identity, the Puzzle of Conscious Experience, and What It Is Like to Be “Black”. En M. F. Durán-Cogan y A. Gómez-Moriana (eds.). *National Identities and Sociopolitical Changes in Latin America Hispanic Issues* (pp. 30-66). Routledge.
- Wynter, S. (2003). Unsettling the Coloniality of Being/Power/Truth/Freedom. *CR: The New Centennial Review*, 3(3), 257-337.

Notas

1 El Congreso, realizado los días 13, 14 y 15 de marzo de 2024, fue organizado por la Red de Estudios Latinoamericanos Katatay y la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina); fue presidido por la Dra. Nancy Calomarde (UNC), el Dr. Francisco Aiello (UNMdP-CONICET) y por el Dr. Alejo López y quien coordina este dossier para la revista *Orbis Tertius*, Florencia Bonfiglio –ambos miembros del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria (IdIHCS, UNLP-CONICET)–.

2 Me refiero al proyecto de elaboración de una historia de la literatura latinoamericana que integraría la producción caribeña, concebido durante las discusiones mantenidas por un grupo de destacados especialistas, entre ellos Rama y Ana Pizarro, primero en Caracas (noviembre de 1982) y luego en Campinas (1983), y que tuvo el patrocinio de la Asociación Internacional de Literatura Comparada y la UNESCO. Bajo la coordinación de Ana Pizarro, los materiales de estas discusiones fueron publicados luego en los volúmenes *La literatura latinoamericana como proceso* (Buenos Aires, CEAL, 1985) y *Hacia una historia de la literatura latinoamericana* (El Colegio de México y Universidad Simón Bolívar, 1987). Aunque diferente de lo programado, este proyecto historiográfico integrador de la literatura caribeña en sus diversas lenguas resultó, como se sabe, en la publicación de los tres volúmenes de *América Latina: palabra, literatura e cultura*, organizada por la misma Ana Pizarro y publicada en los años 90.

3 Remito, para completar esta reflexión, al “Comentario” de Brathwaite en el mismo volumen (Brathwaite, 1977, pp. 610-612).