Date Accepted: October 25 2012

Date Published: April 24 2013

Memoria e invención en la poesía de Humberto Ak'abal. Juan Guillermo Sánchez Martínez. Quito: Ediciones AbyaYala, 2011. 151 PP.

Camilo Vargas

Université Paris Sorbonne, camilo.vargaspar@gmail.com

Recommended Citation/Citación recomendada

Vargas, Camilo (2013) "Memoria e invención en la poesía de Humberto Ak'abal. Juan Guillermo Sánchez Martínez. Quito: Ediciones AbyaYala, 2011. 151 PP.," *Entrehojas: Revista de Estudios Hispánicos*: Vol. 3 : Iss. 1 , Article 10.

Memoria e invención en la poesía de Humberto Ak'abal. Juan Guillermo Sánchez Martínez. Quito: Ediciones AbyaYala, 2011. 151 PP.

Abstract/Resumen

El presente texto es un reseña de la investigación *Memoria e invención en la poesía de Humberto Ak'abal* de Juan Guillermo Sánchez Martínez, recientemente publicada por la editorial Abya Yala.

Keywords/Palabras clave

poesía indígena contemporánea, Humberto Ak'abal, Juan Guillermo Sánchez

Creative Commons License

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/)

Cover Page Footnote

Magister en Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia (2008, cum laude), donde también realizó sus estudios de pregrado en Estudios Literarios (2003). Actualmente realiza su doctorado en el CRIMIC (Centre de Recherche Intedisciplinaire sur les mondes ibériques contemporains) de la Univeristé Paris Sorbonne. Ha trabajado como catedrático en diferentes instituciones universitarias en Bogotá. Ha desarrollado investigaciones en el campo de la didáctica de la lectura y la escritura académica, y actualmente adelanta su investigación para el doctorado sobre la literatura indígena en Colombia.

***Memoria e invención en la poesía de Humberto Ak'abal.* Juan Guillermo Sánchez Martínez. Quito: Ediciones AbyaYala, 2011. 151 PP.**

Memoria e invención en la poesía de Humberto Ak'abal es una obra que nos acerca al mundo indígena a través de una voz poética que, enriquecida por la cosmovisión maya - k'iché, de vez en cuando deviene canto de pájaro o augurio para llamar la lluvia. Este trabajo ubica la producción literaria indígena contemporánea en un epicentro de discusión señalado por los estudios poscoloniales: la problemática de la subalternización del “otro” por parte de Occidente. Es un estudio apremiante sobre la obra de Ak'abal, donde el lector podrá descubrir el laboratorio mismo del proceso interpretativo, en el cual se pone de manifiesto las dudas, las inquietudes, los hallazgos, las relaciones inesperadas, los palimpsestos culturales, en fin, el recorrido íntimo y comprometido que el autor transita para adentrarse en la profundidad de su poesía.

Esta investigación, centrada en los títulos publicados en castellano y traducidos por el mismo Ak'abal, indaga el universo poético del autor guatemalteco. Se revela una lectura intensa, en la que, de la mano de la poesía, se recorre algunas problemáticas que son detonadas en la difícil tarea de sumergirse en las particularidades de un texto cuyos referentes culturales y lingüísticos son ajenos. De este modo, los poemas se leen y comentan a partir de una gran sensibilidad poética, sin descuidar el riguroso diálogo académico con diversos autores, que permite hacer relaciones, reafirmar hipótesis o rechazar interpretaciones.

Este libro consta de tres capítulos, además de la introducción, las conclusiones y el epílogo. En la introducción, titulada *La voz de los mayas no ha cesado*, se hace una breve semblanza de los estudios literarios frente a las producciones amerindias, y en la que se señala la insuficiencia de análisis tradicionales para abordar estas producciones. Se anuncia entonces la problemática acerca de las dificultades que implican las nociones construidas tradicionalmente desde los estudios literarios, nociones como “literatura”, “escritura” y “lengua” que resultan insuficientes para abordar una literatura propuesta desde otros referentes culturales y estéticos. También se ofrece una breve contextualización sobre el pueblo maya k'iche' y de los principales textos conservados de esta cultura milenaria y, al lado de éstos, se presenta además la voz de Humberto Ak'abal, con la cual se evidencia el resurgimiento de la producción literaria e intelectual del pueblo maya k'iche'.

Es importante notar cómo la obra de Ak'abal se inscribe en una tradición cultural milenaria que trata de ser registrada durante la colonia en diferentes textos, en un intento legítimo de resistir a la completa desaparición a causa del proceso de conquista y colonización. Asimismo, la obra de Ak'abal contribuye a la proyección de una cultura que continúa sometida desde hace varios siglos, pero

cuyo efecto más contundente y desolador, en palabras de Ak'abal, “[n]o es el peso de la carga lo que duele, lo que duele es el peso de la indiferencia”.

El primer capítulo, titulado *La vida de las montañas está en la voz de sus pájaros...: panorama de la poesía indígena contemporánea*, tiene dos subcapítulos: el primero es *Aclaraciones metodológicas y malentendidos culturales* y el segundo se titula *Crítica literaria e intelectuales indígenas: un posible diálogo teórico*. De la mano de los poemas de Ak'abal se despliega la necesidad inminente de ejercer un cambio de óptica para adentrarse en este universo poético, un cambio que nos acerque, por ejemplo, a una forma de establecer vasos comunicantes con la naturaleza llena de misterio y de sentidos propios de la cosmovisión indígena.

Por este camino Sánchez nos permite ver cómo vive la confrontación con los abismos culturales que lo alejan del sentido original del texto y que le exigen acercarse a otra lengua, a otra concepción del mundo, a otras creencias, y que lo invitan a despojarse de todo prejuicio; al mismo tiempo, esta circunstancia parece convertirse en un desafío para acercarse a una poesía que presenta realidades maravillosas. No obstante, Sánchez, aunque logra un desprendimiento con las visiones tradicionales, llega a establecer relaciones inesperadas y enriquecedoras, como las que hace entre Ak'abal y “poetas cuyos caminos fueron más allá de las percepciones convencionales” (35), como Baudelaire, Nerval, Novalis y Huidobro.

Es preciso destacar el diálogo que se abre con autores indígenas y no indígenas como Jorge Miguel Cocom Pech, Elicura Chihuailaf, Humberto Ak'abal, Octavio Paz, Carlos Montemayor, Gordon Brotherston, Jean Cohen, Monserrat Iglesias, Linda Schele, David Freidel, Joy Parker, Claudio Guillén, entre otros. Valoramos estas páginas como lugar de encuentro de diferentes voces que dan pie a valiosas apreciaciones literarias, por ejemplo, a la conceptualización sobre el modo de nombrar el fenómeno mismo de la literatura indígena, para lo cual se rastrean varios conceptos, señalando su procedencia y dejando clara una posición: no es un problema de denominación (literatura indígena, etnotexto, oralitura, textos nativos, literaturas del cuarto mundo), sino un acontecimiento contra las posturas teóricas hegemónicas.

Con ocote ardiendo...: memoria K'iche' muestra la poesía de Ak'abal como habitáculo contemporáneo de la memoria del pueblo K'iche'; este capítulo se divide en dos partes: la primera: *Magia y tradición: ceremonias, conjuros, rezos y consejos*; donde se muestra con asombro y maravilla algunas creencias, difíciles de comprender para un “lector no indígena”, que conviven en la poesía de Ak'abal, y en donde vemos cómo es el acercamiento del autor al texto, quien para acercarse cada vez más al trasfondo de los poemas debe superar obstáculos “epistemológicos” y construir sus propios puentes interpretativos, a pesar de las distancias culturales. El autor afirma: “El escenario está dado: el lector llega hasta

donde pueda llegar”. Más adelante, en la parte titulada *Reflejos del archivo colonial*, la intención es explícita desde el título: la obra de Ak'abal se relaciona directamente con textos como el *Popol Wuj*, *El memorial de Sololá* o *Los títulos de los señores de Totonicapán*, los cuales reflejan una cultura milenaria, la cultura maya k'iche', cuya cosmogonía trata de ser registrada durante la colonia.

En el capítulo siguiente, *Pach'umtzij: La trenza palabra... juego e invención*, se desarrolla una discusión, que desde capítulos anteriores se viene nutriendo, en la que se cuestiona los recursos teóricos utilizados en la academia para el estudio de textos poéticos, con la intención de mostrar sus limitantes para el abordaje de una obra como la de Humberto Ak'abal. Se aborda la discusión a partir de la pregunta “hasta qué punto las poéticas occidentales pueden abordar la poesía contemporánea en lenguas indígenas” (57). Vemos entonces que no se trata de casarse con un autor o con una escuela teórica, sino que de ver la manera cómo las diferentes voces nutren un diálogo que se conjuga alrededor de un solo interés: adentrarse en el universo amplio y universal de la poesía.

Es interesante percibir decisiones metodológicas tomadas a partir de una investigación que parece decidir sus propios rumbos. Así, vemos cómo en el inicio del proceso pudo parecer inconsecuente valerse de la Teoría de la recepción, cuya procedencia de la filosofía alemana poco parecía relacionarse con el universo indígena, para después encontrarse que, pese a esta lejanía, resulta enriquecedor recurrir a conceptos como “horizonte de expectativas” (37), “lector real”, “lector colectivo”, “lector implícito” (38), para así ubicar un marco de reflexión que permitió incluir el proceso mismo de lectura como una de las problemáticas recurrentes en la investigación. Entonces, el proyecto que pretendía valerse únicamente de referentes indígenas para abordar el universo poético de Ak'abal terminó por aceptar la pluralidad y tomar también como referentes poéticas de origen europeo o de reconocidos escritores latinoamericanos, lo cual, sin duda, abre aún más la perspectiva de diálogo intercultural.

No obstante, es preciso aclarar que el texto no se ahoga en su propia búsqueda académica con terminologías y conceptos de aquí y allá; todo lo contrario: la lectura es agradable, dinámica y clara. De la mano del autor paseamos con gusto y asombro por la poesía de Ak'abal entendiendo cómo su interpretación integra profundas inquietudes sobre el mundo indígena y sobre la magia del lenguaje que deviene en poesía. De este modo se llega a una clasificación que desborda los referentes teóricos utilizados, en tanto que surge sobre todo del caso específico de la poesía de Ak'abal, objetivo y norte del trabajo en todo momento. En esta clasificación se descifran los *Mecanismos poéticos* identificados en los poemas de Ak'abal, que van siendo comentados a partir de un ejercicio exegético riguroso. En esta clasificación encontramos las categorías poema-relato, el poema bilingüe, metáfora y brevedad y, finalmente, humor y autoconciencia. Frente a nuestro asombro también se pone de manifiesto cómo el

recurso de la onomatopeya resulta ser un mecanismo más de la poética Ak'abaliana, pues rescata esa característica natural de la lengua maya k'iche', para hacer vivir el canto del pájaro en la reproducción fonética del poema, que es, en últimas, traducción de la naturaleza.

Esta clasificación y la identificación de estos mecanismos contribuyen a definir la poesía de Humberto Ak'abal a partir de una mirada en la cual la inclusión de la diversidad y la intensidad exegetica se condensan y enriquecen la lectura. Además, la interpretación se nutre de aclaraciones sobre el sentido de algunas palabras en k'iche', gracias al *Diccionario k'iche'* del Proyecto Lingüístico Francisco Marroquín, con lo cual se muestra un poco la concepción del mundo de este pueblo indígena, volcada en su lengua y, por supuesto, en la poesía de Ak'abal. Al mismo tiempo encontramos referencias al Popol Wuj, a relatos sobre las creencias de la cultura K'iche' contemporánea basados en viajes del autor, a relaciones con el haikú japonés y con otras voces de la poesía que ha visitado el autor.

En este proceso sale a relucir el concepto de “lector no indígena”, el cual ubica el lugar de enunciación del trabajo, y expone, por un lado, las dificultades que un lector no indígena puede afrontar en la lectura; y por otro lado, la intención del poeta de dirigirse a este tipo de lectores. Lo maravilloso es que el trabajo no propone la verdad última sobre la poesía de Humberto Ak'abal, sino que asistimos al proceso mismo de auto-reconocimiento del crítico, con el que quedan develados sus límites, sus dudas, sus transformaciones y sus hallazgos. En este caso, para abordar esta obra se busca un escenario de diálogo intercultural, y para que exista ese diálogo no se puede desconocer ni el lugar de enunciación del poema, ni las circunstancias de la recepción: ambas enriquecen la vida del texto y ambas hacen parte constitutiva del fenómeno mismo de la lectura: así como no es necesario volverse un español del siglo XVII para leer el Quijote, tampoco el lector debe volverse maya k'iche' para leer los poemas de Ak'abal.

En el apartado titulado *Es como verme de espaldas o verme de lejos: la paradoja de la traducción* se aborda el problema de la traducción. Al aterrizarlo en la poesía de Ak'abal, en la cual la mixtura del castellano y el maya k'iche' es una constante, se demuestra la intención del poeta por abrir escenarios de diálogo entre una América indígena y una América mestiza que conviven al mismo tiempo y en el mismo espacio, y que, sin embargo, muchas veces se desconocen completamente. Es por eso también que este trabajo, que además de generar líneas de discusión apremiantes para los estudios literarios y para las ciencias sociales en general, puede ser de interés y regocijo para lectores interesados en la poesía indígena contemporánea y, en general, en la poesía, pues cuenta con la ventaja de recurrir constantemente a los poemas de Ak'abal para ir descifrando sus propios referentes.

En el último capítulo, donde se muestran las conclusiones, se hace visible un hallazgo de una profunda simplicidad: la obra de Ak'abal es poesía, literatura universal, cuyo valor no está en el apelativo “indígena”, sino en la calidad de sus versos y los escenarios de diálogo que posibilita. En este apartado se revela nuevamente el conflicto vivido en el proceso investigativo entre el autor y su “objeto” de estudio, se muestra que en el proceso surgen cuestionamientos que implican una rearticulación de la mirada interpretativa... “la voz del texto leyendo al investigador y el investigador tratando de leer al texto” (129). El autor propone una discusión que nos confronta a una realidad en la que los mecanismos de difusión de la literatura se centran en un canon excluyente; de allí el llamado a críticos, antólogos, historiógrafos, y académicos, en general, a “rearticular” el panorama literario que circula entre el público en general.

La importancia de este trabajo para los estudios literarios consiste en que muestra caminos de desarrollo investigativo para un “objeto de estudio” poco tratado (por no decir: casi nada) en la academia: la poesía indígena contemporánea. Por lo tanto, además de visibilizar un campo de estudio de interesante desarrollo, se revela cómo acontece este encuentro y, por tanto, los aportes metodológicos son también de gran importancia. El trabajo revela un procedimiento que abre posibilidades de acercamiento a literaturas dejadas fuera del canon y al mismo tiempo muestra una aproximación que se debate entre la reflexión sobre los palimpsestos culturales de la obra y el diálogo con referentes teóricos propios de la academia y el propio acervo textual del investigador. De este modo se reflexiona sobre la poesía en general, sobre la poesía de Ak'abal en particular, sobre el modo en que acontece el proceso de lectura y sobre el papel de la academia en los procesos de reivindicación literaria de estas producciones, indispensables para el reconocimiento de la diversidad cultural de nuestra América.

En el caso particular de este trabajo vemos cómo el encuentro con esta poesía lleva al autor a entrar en contacto con el mismo Ak'abal, quien aprueba, en una carta incluida en el epílogo del trabajo, esta aproximación: “No soy académico y no puedo darte un punto de vista desde ese ángulo, pero, desde mi empirismo debo reconocer que muchas de tus interpretaciones son acertadas, me he sorprendido encontrándome con otra lectura de mis poemas, si antes yo creía que era dos voces en una, después de leer tu tesis, ahora creo que soy tres voces en una (...)” (136). Con esta cita se hace notorio que este trabajo brinda perspectivas de estudio que privilegian y hacen cierto ese anhelado diálogo intercultural, para así resistir a los colonialismos culturales que esconden a autores poco difundidos como Humberto Ak'abal.

Como se mencionó antes, una de las cualidades de este trabajo es poner en la mesa de académicos y lectores en general el tema de la poesía indígena contemporánea. Con esta publicación se invita a ampliar la mirada, a superar la

crítica de brindis alrededor de los autores premiados por editoriales que siempre publican a los mismos, a concebir la literatura en un plano amplio y diverso a través del cual nos acercamos a otras realidades y somos llamados entonces a reconocemos en la diversidad.