

The Kennesaw Tower Undergraduate Foreign Language Research Journal

Volume 1

Article 4

12-1-2008

La memoria cultural en la poesía de Excilia Saldaña

Kendall Rucker
Kennesaw State University

Follow this and additional works at: <https://digitalcommons.kennesaw.edu/kennesawtower>

Recommended Citation

Rucker, Kendall (2008) "La memoria cultural en la poesía de Excilia Saldaña," *The Kennesaw Tower Undergraduate Foreign Language Research Journal*. Vol. 1 , Article 4.

DOI: 10.32727/13.2018.4

Available at: <https://digitalcommons.kennesaw.edu/kennesawtower/vol1/iss1/4>

This Article is brought to you for free and open access by DigitalCommons@Kennesaw State University. It has been accepted for inclusion in The Kennesaw Tower Undergraduate Foreign Language Research Journal by an authorized editor of DigitalCommons@Kennesaw State University. For more information, please contact digitalcommons@kennesaw.edu.

La memoria cultural en la poesía de Excilia Saldaña

Kendall Rucker, Kennesaw State University

La idea de la memoria cultural se puede explicar como un grupo de gente con una historia compartida en la identificación cultural y que ellos pueden crear una manera de verse con una conexión al pasado. El Profesor Richard Miller de la Universidad de Indiana, explica que la gente puede tener una memoria cultural si ellos son parte de una historia colectiva. La memoria cultural puede incluir “narratives, values, martyrs, leaders and heroes into an account that helps us understand ourselves.” (Williams) En Cuba hay una mezcla de las culturas y las tradiciones de los españoles y de los africanos. En las obras de Excilia Saldaña el lector puede ver su mestizaje cultural; se define eso en términos de la herencia africana y europea de Cuba. Ella expresa sus emociones sobre su pasado con temas como su vida en Cuba y las vidas de otras mujeres negras en Cuba. En la mayoría de sus obras ella quiere describir y redefinir la percepción de la mujer negra en Cuba. Para hacer esto ella usa los ritmos y sonidos de la poesía africana con los versos tradicionales de los cubanos y españoles en sus obras como *La Noche*, *Mi Nombre* y *Monólogo de la esposa*. (Decosta-Willis 250-258) El tema de las obras de Excilia Saldaña se enfocan en la memoria cultural; con la definición de su misma-identidad, en relación a la historia nacional, mística, personal y la familia como una fundación de los lazos de las abuelas y sus nietas. (González Mandri 116)

Las obras de Excilia Saldaña, a menudo, son obras autobiográficas. Saldaña vivió con su abuela porque su madre necesitaba trabajar y su padre no era una figura principal en su vida. Como consecuencia, muchas de sus obras se enfocan en sus relaciones con su abuela. En el libro “A Place in the Sun” de Catherine Davies, Davies dice que “It is in her autobiographical poetry that Saldaña makes the most powerful connections between female subjectivity and an African, Caribbean heritage.” (Davies 140) En una entrevista, Saldaña dice que, “My grandmother, Ana Excilia Breganta, was and is the most important person in my life.” (Davies 140) Con sus obras ella quiere provocar sentimientos reales sobre la historia de la mujer negra y la cultura afro-cubana.

En la colección de poemas, *La Noche*, Saldaña escribió en la forma de un diálogo lírico entre la abuela y su nieto. Saldaña representa la abuela como una figura muy importante en las vidas de los miembros de su familia. (DeCosta 250) La abuela sirve como un ejemplo de la represión de las mujeres y también de la fuerza que ellas tienen. Ella es la figura central en los procesos de educación cultural y racial. (Taylor 6) Catherine Davies describe la abuela en *La Noche* como una figura que “represents the mysteries, magic and dark beauty of the night.” (Davies 141) En la obra, *La Noche*, el lector puede experimentar la idea de la abuela como una figura de importancia en la vida de Excilia Saldaña y la abuela como una figura de consolación en las familias Cubanas. Se puede ver la conexión entre las preguntas del niño y las respuestas de la abuela en los pasajes de la antología de *La Noche*, como “¿Qué es la noche?”, “¿Qué es la poesía?”, “¿Por qué existe el odio?” y “¿Qué es el tiempo?”. En la primera parte de la antología, *Nocturna 1*, los poemas se enfocan en imágenes de la abuela y su capacidad para contestar las preguntas de un niño. Las preguntas y respuestas representan las ideas de la sabiduría de la abuela y su posición como una figura importante en la vida de sus nietos, las tradiciones femeninas y la perfección de la abuela, su sabiduría y amabilidad. (Taylor 7) Saldaña también describe a su abuela como un símbolo de la patria y de las mujeres heroicas en la historia de Cuba. (Decosta 250)

Las primeras páginas del libro tienen la clave de los sentimientos sobre su abuela en la forma de una carta breve escrita a su abuela el “3 de febrero de 1985”. (*La Noche* 10) En esta carta Saldaña define la idea de la abuela como una figura que sabe muchos datos sobre la vida y que puede compartir su conocimiento. (Taylor 6) En el libro Guarding Cultural Memory, Flora González Mandri usa un pasaje en la solapa de la obra *La Noche* para exponer la idea de la historia y el místico de Cuba. Con las líneas, “Entonces llegó ella: de los brazos adolescentes de la madre pasó a los suyos hechos para ser abuela: mi abuela” (*La Noche*, la solapa) el lector puede entender la idea histórica y personal de una niña y el momento cuando la niña pasó por los brazos de su madre a los brazos de su abuela. La niña no solamente pasó por los brazos en un contexto literal sino también pasó por la tradición afro-cubana; la tradición en la cual la abuela sirve como la madre a sus nietos porque su propia madre necesita trabajar y la abuela cría a los niños. (González Mandri 115) En las líneas ya mencionadas, el lector puede ver la vida de Excilia Saldaña en un contexto histórico y personal. Saldaña continúa en el mismo párrafo con una transición de lo personal a lo místico con la descripción de la fotografía de su abuela. En su obra Excilia Saldaña describe a su abuela como una figura mística: “Pero, ahora, cuando la miro en los retratos veo una mujer sin edad, rolliza y saludable como buena hija de mulata caribe y de isleño.” (González Mandri 116) La figura mística de la “mujer sin edad” es una figura importante en la historia de Cuba y la mezcla de las razas. Su abuela es una modelo para la figura negra femenina de Cuba; una mujer sin edad quien ejemplifica las ideas y la historia de la mezcla cultural. Ella también representa la tradición cubana y la mezcla impuesta por los españoles. (González Mandri 116)

En las obras de Excilia Saldaña la mujer, específicamente la abuela, es una figura importante en la familia de Excilia Saldaña y también en otras familias afro-cubanas. En "Reflexiones sobre mi obra poética" Saldaña dice que "la abuela de *La Noche* es un símbolo. Es un símbolo de mujeres como Mariana Grajales, como Gertrudis Gómez de Avellaneda . . ." (Saldaña 8) Las mujeres, que describe Saldaña, son su abuela y algunas mujeres cubanas quienes tienen un impacto profundo en su vida, en el mundo literario y en el movimiento femenino. (Saldaña 8)

En el artículo "Reflexiones sobre mi obra poética" Saldaña continúa describiendo e intenta explicar la mujer en Cuba, su importancia en la familia y cómo era como una figura materna para sus nietos y el país de Cuba. Saldaña dice: "Es decir, de la mujer cubana, y de la cubanía que es madre; la patria como mujer y cultura, la patria como madre nutricia." (Saldaña 8) En el mismo artículo ella describe la abuela en *La Noche* y su propia abuela y como las dos son figuras de la mestiza que existen en Cuba. En su obra *La Noche* ella quiere "exponer el lirismo creativo del mestizaje cultural cubano." (Saldaña 8)

El mestizaje no es solamente la mezcla de las razas sino también la mezcla de los aspectos de las dos culturas. Excilia Saldaña usa los ritmos, los sonidos y las descripciones de los instrumentos de la cultura Africana en el pasaje "Como era mi abuela" de *La Noche*; el pasaje lee "Que cómo era mi abuela? Abuela estaba hecha de vuelo de ZunZún y miel de abeja. Era como una vieja guitarra, guajira cantando en la noche cuando la faena termina. O como un tambor, que cuanto más tenso el parche, habla más alto y mejor." (Saldaña 26) Con estas líneas sobre el "tambor", el lector puede ver la herencia negra de la abuela de Excilia Saldaña. La "vieja guitarra, guajira cantando" es como una metáfora para su espíritu libre y su voluntad fuerte. (Taylor 7)

Un poco más adelante en el pasaje de "Como era mi abuela", Saldaña compara su abuela con una figura mística; "Abuela era una jícara de magia cotidiana. Elemental y simple como el milagro cotidiano del agua." (Saldaña 26) En estas líneas la abuela se presenta como una figura sin defectos y con una calidad mágica. La abuela aparece como una imagen que va a vivir en las creencias que ella comparte con sus nietos. (Taylor 7)

Un aspecto de la memoria cultural puede ser las cosas que la gente de una cultura tiene en común. Mucha gente en Cuba tiene preguntas sobre su pasado y tienen muchos malos recuerdos, por lo que se refiere a sus antepasados. Muchas de las obras de Excilia Saldaña se enfocan en la idea de un mal recuerdo. En el libro "A Place in the Sun" el autor dice que "According to Saldaña, the shredded book was a rendering of key moments in her life story." (Davies 188) Las memorias son una representación de su vida, las vidas de las mujeres afro-cubanas en el mundo. (Gonzalez Mandri 116)

En el poema *Mi Nombre*, Saldaña tiene la necesidad acuciante de nombrarse. Su

obra *Mi Nombre*, se influencia por una obra de Nicolás Guillén, *El Apellido*. En el poema Saldaña tiene una conversación, una llamada y una respuesta al poema de Nicolás Guillén. Los dos poemas usan elementos históricos y místicos donde el lector puede entender el respeto que Saldaña tiene para sus antepasados que ella llama "spiritual generators". (DeCosta 250) Además de usar los elementos históricos y místicos como Guillén, Saldaña también usa los elementos más personales para su búsqueda.

El lector puede ver los aspectos personales en estas líneas: "Me tocó perder. Pero sálvame para cuando en ti vaya o para cuando a mi vengas." (*Mi Nombre* 131) Las líneas representan una relación estrecha entre la abuela y su nieta. Es un momento cuando la niña se confía a la causa de La Revolución y entonces necesita salir de la casa. Al fin, Saldaña rompe la conexión con el poema de Guillén y crea su propio momento en la historia, basado en las relaciones personales de Saldaña y su abuela, su homónimo. (Decosta 259 - 266)

En el poema *Mi Nombre*, la reiteración se manifiesta como personificación de la memoria cultural con una serie de preguntas. Con las preguntas Saldaña intenta traer memorias reprimidas a la superficie. (González Mandri 124) En las líneas, "¿dónde se oculta? ¿Dónde, la voz rajada y hueca? El sinsonte temeroso del pecho. ¿Dónde? ¿Dónde está el que soy? ¿Qué olvido me malcría y tutela?" (*Mi Nombre* 106), el lector puede comparar las líneas a unos niños y su necesidad de divulgar la información que saben cuando la voz poética no quiere recordar el evento traumático. (González Mandri 124)

En el libro, Guarding Cultural Memory, el autor describe las líneas entre comillas en el párrafo anterior, como la evitación del conocimiento. Gonzalez Mandri dice que Saldaña usa esta técnica porque el evento que ella está describiendo es muy doloroso. Específicamente en la línea, "¿Dónde está el que soy?", Saldaña utiliza la tercera persona, y eso puede actuar como una manera de establecer una distancia de la situación que la voz poética no quiere recordar. (Gonzalez Madri 125)

El uso de la memoria cultural y los lazos rotos aparece otra vez en el poema, *Monólogo de la esposa*. En este poema el autor describe los lazos que ella tenía con los hombres en su vida; amantes, maridos y padre. (DeCosta 188) El poema también describe un acto violento, la violación de una chica joven por su padre. Por eso la esposa necesita exorcizar el acto y la memoria de su padre.

Como los otros poemas de Excilia Saldaña, *Monólogo de la esposa*, tiene preguntas abiertas. Preguntas como "No he de ver limpias estas manos? . . . Hay dolor suficiente para limpiar mis manos? . . . Con qué detergente arrancar la costra de sangre de mis manos?" (*Mi Nombre* 17-19) Con las preguntas abiertas el lector necesita pensar en una respuesta y con las preguntas el autor incluye al lector en el poema. El lector necesita leer más y también pensar en sus propias

experiencias para ganar las respuestas a las preguntas. El poema también habla de las preguntas abiertas en las líneas " Pero yo soy: la Esposa y sólo tengo preguntas abiertas y una llave de plomo que no abre, sino cierra." (*Mi Nombre* 25) La esposa describe las preguntas y como ella tiene una llave pero con la llave ella solamente cierra las puertas que tienen las respuestas a sus preguntas. (Davies 189)

El poema, *Monologo de la esposa*, continúa con el tema de la memoria cultural con las descripciones de sus antepasados femeninos: "Antigua llave sin brillo en el fulgor de esta llavera. La usó mi abuela, y mi madre y las abuelas de abuela" (*Mi Nombre* 25) La llave es la clave que puede identificar su identidad racial y en contexto femenino. Con la llave ella puede entender su pasado y aprende a partir de su pasado. La idea que las niñas necesitan tener mujeres fuertes en sus vidas y que ellas pueden reflejar en sus acciones es una idea muy importante en las obras de Saldaña. (Davies 190) Cuando está describiendo sus antepasados en el contexto de su poder y sus influencias en su vida, en efecto ella se está rebelando contra la sociedad patriarcal. En el poema ella es la voz de rebelión y del descontento en el mundo de la mujer negra. (Bery 205)

Las obras de Excilia Saldaña se enfocan en la idea de la memoria cultural en su vida y también en las vidas de las mujeres afro-cubanas. Sus obras están concentradas en las ideas de las relaciones entre las mujeres, específicamente las relaciones entre las generaciones femeninas. En sus obras *La Noche*, *Mi Nombre* y *Monologo de la esposa* el lector puede ver aspectos diferentes de la memoria cultural de las mujeres en Cuba. Entre las líneas de sus obras el lector puede entender cómo era la vida de una mujer afro-cubana en Cuba antes, durante y después de La Revolución. Sus preguntas abiertas permiten que la mujer negra en Cuba tenga un aspecto misterioso. Las preguntas también pueden explicar los sentimientos sobre su memoria cultural y las memorias culturales de sus antepasados en un contexto histórico, místico y personal.

Works Cited:

Abudu, Gabriel. "African Oral Arts in Excilia Saldaña's *Kele Kele*". *Afro-Hispanic Review*. Fall 2000. 21-29.

Bery, Ashok and Patricia Murria. Comparing Postcolonial Literaturas. New York: Saint Martin's Press, Inc. 2000.

Davies. Catherine. A Place in the Sun. London: Zed Books Ltd. 1997.

Decosta – Willis, Miriam. Daughters of Diaspora. Miami: Ian Randle Publishers. 2006.

Gonzalez, Flora. Excilia Saldaña, "In Memoriam". 1946-1999. *Afro-Hispanic Review*: Fall 2000. 12-13.

Gonzalez, Mandri, Flora Maria. Guarding Cultural Memory: Afro-Cuban Women

Palencia, Moya. Madre Africa. Mexico: Miguel Angel Pourrua. 2006.

Saldaña, Excilia. Mi Nombre. La Habana: Ediciones Unión. 2003.

Saldana, Excilia. *La Noche*. La Republica Democratica Alemana. 1989.

Saldaña, Excilia. "Lo cotidiano trascendente: Reflexiones sobre mi obra poetica".
Afro-Hispanic Review: Fall 2000. (8-11)

Reviews of *Kele Kele* and *Mi Nombre*. Afro-Hispanic Review. Fall 2000. 12-13

Williams, Susan. Cultural Memory: How we see ourselves as a people and as a nation. 25, April 2003.
<http://www.homepages.indiana.edu/042503/text/memorywar.htm>