

Lorna Goodison y sus representaciones caribeñas

Inmaculada de Jesús Arboleda Guirao

M. Esther Mediero Durán

Centro Universitario de la Defensa.

Universidad Autónoma de Madrid

Academia General del Aire

medieroesther@hotmail.com

[inma.arboleda@cud.upct.es](mailto:inma.arboleda@ cud.upct.es)

Resumen

A través de sus poemas y relatos breves, Lorna Goodison refleja la evolución de la mujer caribeña: la aceptación de su pasado y su apariencia, en definitiva, la aceptación de su identidad. La esclavitud, belleza y maternidad son temas recurrentes en sus trabajos. Goodison representa una esclavitud física pero también mental (esclavitud a la belleza de la sociedad americana como contraposición a la caribeña) y final libertad y aceptación de su identidad como mujer y madre.

Palabras clave: esclavitud, belleza, maternidad, liberación, evolución, mujer.

Abstract

By means of her poems and short stories, Lorna Goodison reflects the evolution of the Caribbean woman: the acceptance of her past and her appearance, that is, the acceptance of her identity. Slavery, beauty and motherhood are recurrent topics among her works. Goodison represents a physical but also mental slavery (slavery to the beauty coming from the American society as opposed to the Caribbean beauty) and final freedom and acceptance of her identity as a woman and mother.

Keywords: slavery, beauty, motherhood, freedom, evolution, woman.

1. Introducción

En las siguientes líneas nos gustaría presentar a una artista polifacética que no solo es pintora sino que además destaca por su poesía. Lorna Goodison aporta en su obra una visión humanista sobre la realidad y etapas vitales de las mujeres y pone de relieve la evolución social y del imaginario político de la figura femenina en las antiguas colonias. Sus textos nos ayudan a descubrir rincones del mundo que parecían olvidados y refleja en sus múltiples pasajes y contextos el coraje femenino que ayuda a seguir viviendo la vida. Sirvan estas páginas para dar voz a aquellos en situaciones desfavorecidas (Condé & Lonsdale, 1997; Papke, 2008).

Hablar de Lorna Goodison, autora caribeña, es evocar y hacer honor a una mujer modesta que ha labrado su carrera profesional a base de pequeñas adiciones y de confianza más allá de la duda. Su trayectoria como escritora habla de los frutos que el amor al trabajo propicia cuando uno se imbuje en la labor sin pensar en recompensas. Y hemos de añadir que aunque en los inicios no siempre tuvo buena acogida, el reconocimiento ha llegado como la cosecha del fruto maduro: sin prisa, ni pausa. Entre los galardones otorgados destacan el Premio de *Daily News* en 1997, la Medalla de oro Musgrave de Jamaica en 1999, y el Premio de Poesía de la Commonwealth por las Américas gracias a su segundo libro de poesía *I am becoming my mother* (1986). Lorna Goodison además pertenece a la Comisión Nacional Jamaicana ante la UNESCO y pasa su tiempo entre Jamaica y Estados Unidos, donde trabaja en la Universidad de Michigan (Hodges, 2011).

Tal vez como premonición o de manera anecdótica, podemos comentar la coincidencia de la fecha de nacimiento de Goodison en Kingston (Jamaica) el 1 de agosto de 1947 con la celebración de la independencia de este mismo país y de la abolición de la esclavitud. Este será uno de los temas centrales en su poesía y que nos servirá de punto de partida para contextualizar su obra dentro de la evolución histórica femenina. Después de mencionar algunas características de Goodison, trataremos el recorrido del feminismo en torno a las obras que aluden a varios momentos claves en la evolución de la mujer caribeña: la esclavitud como tal (a través de los poemas *Inna Calabash*, *Wild Woman* y *About the Tamarind*); la liberación de la esclavitud y la adopción de roles femeninos que reflejan el conflicto entre los valores pasados y el mundo moderno, que sigue actuando

como colonizador, esta vez, ideológico (en el poema *My late friend*, y en el relato breve *Bella makes life*, donde encontramos la figura de Bella emigrante, que oscila entre las raíces de su tierra y el nuevo modelo de mujer moderna); la superación de los rígidos esquemas mentales de clases sociales que rigen la interacción social (poema *I am becoming my mother*) y concluiremos aludiendo a su experiencia y condición de mujer madre, que es común a las fases previas, y podría interpretarse como metáfora que refleja la superación de los conflictos internos y las circunstancias que permiten volver a una parte de la esencia femenina creadora: la maternidad en el poema *Song for my son* (Papke, 2008).

2. Rasgos de su obra

Lirismo enérgico, humor, compasión y ternura caracterizan la obra de Lorna Goodison. Su poesía se arraiga en Jamaica, su tierra natal. No solo trata en su obra la trágica historia de la esclavitud, presente en otras obras caribeñas, sino que dibuja estupendos retratos de jamaicanos coetáneos. Lleva la técnica pictórica del claroscuro a la literatura a través de imágenes que evocan extremos opuestos, como la oscuridad y la luminosidad de una época marcada por el horror, y al mismo tiempo repleta de la fortaleza que caracteriza a los caribeños. Tal y como hemos mencionado y comentaremos, se trata de aunar y reconciliar los opuestos presentes en la obra. En palabras de la autora:

El recuerdo de la travesía atlántica, del desarraigo y de la despropiación de todo un pueblo se encuentra en el núcleo de mi narrativa (...) y seguirá conmigo hasta que fallezca (...) Contemplo mi responsabilidad de escritora como una llamada latente a la humanidad por las ingentes cantidades de hombres y mujeres que no sobrevivieron [...]. Supongo que la técnica del claroscuro también se aplica en esta situación cuando intento hablar de los horrores de la travesía y del comercio de esclavos a través del Atlántico (Calderaro, 2006, p. 2, nuestra propia traducción).

La reconciliación también se aprecia en la obra de la autora a través del uso zigzagueante de los dialectos, que están presentes en el habla cotidiana de los jamaicanos, lo cual confiere a su poesía naturalidad y realismo.

La producción literaria de Goodison refleja la cultura caribeña a través de un lenguaje claro junto con historias plausibles, a veces con final feliz y otras no tanto pero siempre reales como la vida misma.

Quiero ante todo escribir en un lenguaje sencillo que represente fielmente a los personajes de los que hablo (...) quiero escribir historias que resuenen a cualquier humano que ama y que ha conocido la pérdida, para todos. Si pudiera todas mis historias tendrían un final feliz, pero entonces mis personajes sólo serían personajes de cartón” (Calderaro, 2006, p.3, nuestra propia traducción).

3. El punto de vista de los personajes

En los poemas y relatos cortos de Lorna Goodison, los personajes tienen voz propia y rara vez se deja percibir la voz de la autora. Los personajes deciden su propio destino y Goodison siempre permite que los personajes piensen.

A veces me lleva años acabar un poema o una historia porque imagino que los personajes de la obra están descontentos con los finales. Por ejemplo, en el poema Annie Pengelly tenía varios finales, y ninguno funcionaba. Tras un año, me senté y escribí el final que tiene ahora la historia (...) no sé, Annie parecía querer ese final. Honestamente, sentía como si las mujeres de las historias me contasen lo que les ocurrió (Calderaro, 2006, p.5, nuestra propia traducción).

4. Temas de su obra: poemas y relatos breves

Lorna recurre a temas principales y los usa no solo en sus textos sino también en sus cuadros para aclarar ideas y ayudar al lector a entenderlos mejor. No olvidemos que la figura de Lorna encarna una artista en su plena acepción puesto que plasma el arte a través de la literatura y la pintura.

Hay temas a los que vuelvo y sospecho que seguiré haciéndolo siempre que escriba (...) Normalmente me surge una idea para un cuadro, y lo pinto pero encuentro que la idea no se ha acabado y escribo un poema sobre esa idea y me encuentro que al volver a tratar el tema se aclaran las cosas. (Calderaro, 2006, p.5, nuestra propia traducción)

-Inna Calabash, Wild Woman y About the Tamarind (poemas): esclavitud y opresión

Con el uso de versos y estrofas breves, la poetisa refleja cómo se ve la maternidad en una sociedad de esclavos. La protagonista es una esclava que siguiendo el consejo de una amiga decide fingir estar embarazada y para ello se coloca una calabaza bajo el vestido (“pick a big calabash [...] and tie it across your belly”; “ponte una gran calabaza [...] y átalala alrededor de tu tripa”). Al hacer esto, la carga de trabajo se aligera. Los versos tienen tanta fuerza que remueven al lector (“Nothing Massa like / like more slave pickney / to grow into the big slave / to serve slavery”; Nada como Massa / como el esclavo, para convertirse en el gran esclavo / que sirva a la esclavitud). Es inevitable sentir simpatía por esta mujer que se queja por no poder llegar a ser como la mujer del dueño de la plantación. A través de esta lectura evidenciamos la cruda realidad de las terribles condiciones de trabajo y esta faceta más olvidada de la historia. Como indicábamos al principio, los poemas de Goodison sobre su madre redimen siempre la maternidad y en este caso si cabe también aunque sea ficticia por aliviar una injusticia social.

A modo de transición entre el primer y segundo puntos en la evolución de la identidad caribeña femenina, nos gustaría citar otro poema, *Wild Woman (Mujer salvaje)*, donde la autora trata la relación innata entre lo espiritual y lo erótico, que se mezclan en la naturaleza de una mujer dotada de una sexualidad que debe ser ocultada o evitada ante la “amenaza de los poderosos”. Si bien en el primer momento la esclavitud ahoga o niega la condición femenina, en *Mujer salvaje* se evidencia la opresión hacia la mujer esclava, se resquebraja la imagen férrea de división de clases sociales y empieza a aparecer la necesidad de reivindicar los derechos.

La representación de la historia caribeña de esclavitud y duras condiciones de vida aparecen en el poema “Sobre el tamarindo”. Es una epopeya sobre el árbol que acompaña a los esclavos africanos cuando viajan al Caribe. El árbol puede verse como una metáfora para su fuerza (Staveley, 1999).

-Bella makes life y My late friend: belleza como forma de esclavitud

Una vez superada la esclavitud física, la mujer siguió siendo esclava pero esta vez de su propio afán por cambiar, por no aceptarse tal y como era físicamente. Podríamos decir que fue esclava de la apariencia, de la belleza, de una belleza lejana a la caribeña.

Las mujeres asociaban el color oscuro de su pelo y de su piel con ese pasado de esclavitud del que tanto querían huir y deseaban dejar atrás. Esto les llevaba a querer adentrarse en la cultura estadounidense y son muchos los trabajos de escritores caribeños que tratan el tema de la belleza, entre ellos, la autora que nos ocupa, Lorna Goodison. También tenemos a otros como Grace Nichols, Olive Senior o Una Marson (Staveley, 1999).

Centrándonos en este segundo momento clave evolutivo que mencionamos anteriormente, citamos el poema *My late friend (Mi recordada)* y un relato breve *Bella makes life (Bella sale adelante)*. Ambos trabajos exploran la influencia de la cultura blanca en los caribeños, en dos mujeres en el caso de estos fragmentos. Estos textos se contextualizan en un periodo donde la cultura negra estaba marginada en comparación con la cultura blanca. Además, los dos textos tratan la idea del hogar, un tema recurrente en los escritos caribeños.

En *My late friend (Mi recordada amiga)* (Staveley, 1999), la hablante del poema habla sobre su amiga y nos da a entender que ella abandonó El Caribe (“she is fled the tropics”; “ha huido del trópico”). Se evidencia la infelicidad de la mujer con sus raíces. Ella se considera solamente negra “en superficie” por su piel pero no se siente orgullosa de esta identidad. El personaje expresa su deseo metafóricamente de ser “una con la nieve”, y que su piel fuera de ese color.

Incluso llega a usar una crema blanqueadora para palidecer el tono de su piel y además alisa el cabello (“she is disciplined her hair till it lies in exhausted submission”, “disciplina su pelo hasta que se deja someter por agotamiento”) porque la gente blanca no suele tener el pelo rizado. En este caso tenemos una alusión con la palabra *someter* (en el original “sumisión”) al pasado de esclavitud, que en este caso pasa a ser una sumisión o sometimiento a los estereotipos de belleza forasteros. La mujer, en su obsesión de intentar someter el pelo, se comporta como una esclava al ir contra su naturaleza. El poema incluye otras referencias a la blancura en “ir a esquiar”, la palabra “perla” y también en el acrónimo “WASP God” (que es un acrónimo de Protestante anglosajón). La protagonista incluso sugiere que los hombres blancos son mejores.

Como contraposición a su amiga, la hablante no tiene complejos sobre sus orígenes, raza o apariencia, siente pena por su amiga e intenta persuadirla sobre los beneficios de

ser blanca (“she smiles at me in pity and tells me how good it is to go skiing”; “me sonrío con lástima y me dice lo estupendo que es ir a esquiar”). Al final del poema aparecen símbolos caribeños como el sol y las islas, característicos de la literatura caribeña.

En los versos finales de la última estrofa se resume todo el poema: “I lost my friend somewhere between strange continents” (Perdí a mi amiga en algún extraño lugar entre continentes). Además de añadir un toque de melancolía a las palabras de la hablante, se confirma la pérdida de identidad de su amiga. Ya no es lo que solía ser, y a pesar de intentarlo por todos los medios, sus raíces seguirán siendo una sombra en su vida.

En el relato corto *Bella makes life* de Lorna Goodison (Staveley, 1999) el título ya sugiere la evolución posterior de la protagonista: Bella, el personaje femenino, comienza una nueva vida. La historia presenta a una pareja caribeña, Joseph y Bella. La esposa se muda a Nueva York en busca de una vida mejor pero aún dice estar vinculada con su familia en el Caribe, como se puede percibir en las cartas que envía a su marido (“I am only here to work some dollars to help you and me to make life when I come home. Please, don’t have another woman while I’m gone”; “Sólo estoy aquí para conseguir algunos dólares para ayudarnos a tí y a mí a hacer una vida cuando regrese a nuestro hogar. Por favor, no busques a otra mujer mientras yo no esté”). La palabra “hogar”, tan típica en los escritos caribeños, está aquí reflejando el vínculo que Bella aún parecía tener con sus orígenes.

Sin embargo, podemos inferir posteriormente que esta chica está comenzando a cambiar y a ser influenciada por la cultura americana. De hecho, en una de sus cartas, Bella sugiere que los jamaicanos son personas peligrosas (“The lady who sponsor me say that a lot of the Jamaicans up here is doing wrongs and I don’t want to mix up with those things”; “La señorita que me patrocina me dice que muchos jamaicanos están aquí haciendo cosas malas y no quiero mezclarme con eso”). Como puede observarse, incluso trata a sus compatriotas como objetos. En contraposición, Joseph y los niños, fruto de su matrimonio con Bella, claramente defienden las tradiciones arraigadas caribeñas (Joseph le hace trenzas a su hija en el pelo, etc.). Actúa como madre y padre para sus hijos.

El primer día que Bella regresa a casa desde Nueva York recibe una cálida bienvenida por parte de su familia (“she was still Mama Bella”; “ella era todavía mamá Bella”) y parecen todos felices de estar juntos de nuevo. Bella siempre presume de su

profundo amor por su marido: “Nobody can’t love you like me” (“Nadie puede quererte como yo”). No obstante, la esposa de Joseph ha cambiado mucho. La palabra “dinero” está presente constantemente en su discurso. La pareja parece estar separada por sus diferentes objetivos en la vida. Mientras que Bella es ambiciosa, Joseph es más conformista y su única ambición es tener una vida sencilla y tranquila y una mujer para charlar cuando se sienta solo. Esto es imposible con el trabajo de Bella. Sus choques llevan a constantes separaciones ya que la mujer de Joseph se marcha siempre que hay discusiones con su marido.

Estas marchas repentinas por parte de Bella hacen que Joseph empiece a reconsiderar como esposa a la Srta. Blossom, una agradable vecina. El nombre de dicha vecina es un símbolo para la historia. Simboliza la renovación ya que implica una nueva vida para Joseph (*to blossom*- ‘florecer’). Él necesita una mujer en casa (“food tastes more nourishing when a woman cooks it”; “la comida sabe más nutritiva cuando una mujer la cocina”) y una mujer con la que hablar. Comienza a acostumbrarse a la compañía de la Srta. Blossom aunque parece estar aún enamorado de Bella. Como se dice en el texto: “ella fue la primera mujer a la que Joe Joe realmente amó”. Cuando él se entera de que Bella vuelve por Navidad, deja a un lado a la Srta. Blossom y permite que su esposa vuelva a casa. Joseph ofrece a su vecina débiles excusas para justificar su decisión: “all things must be done decently and in good order” (“todas las cosas deben hacerse decentemente y en orden”). La cuestión es que la pareja, Joseph y Bella, incluso tendrá relaciones íntimas, algo paradójico si tenemos en cuenta que sus vínculos estaban rotos. La atracción física entre ellos es indudable. No obstante, esas Navidades serán terribles para Joseph ya que se dará cuenta de que su vida marital nunca volverá a ser la misma.

Como aparece en el texto, “he really didn’t much like the woman she had become”/“a él realmente no le gustaba la mujer en la que se había convertido”. Bella intenta imponer “la nueva cultura americana” en sus hijos, lo que no era bien visto por Joseph (“Bella also came armed with two junior Jherri curls kits [...]. Joe Joe nearly went mad”; “Bella vino también armada con dos kits para rizos Jherri infantiles [...]. Joe por poco se vuelve loco”). Finalmente, la situación empeora y Bella definitivamente se marcha. Por otro lado, Joseph también sufre el abandono de la Srta. Blossom que, por despecho, también se ha visto influenciada por la cultura americana y ha cambiado radicalmente (“this woman was dressed as a punk; “esta mujer se vistió como una punk”). La historia termina con un

toque de humor: “maybe what he should do was to find an American woman who wanted to live a simple life in Jamaica” (“quizás lo que él debería hacer es encontrar a una mujer americana que quiera vivir una vida sencilla en Jamaica”).

- *I am becoming my mother y Song for my son*: recuperación de la identidad y la figura de la madre

Con este poema, *Me convierto en mi madre*, Goodison rinde homenaje a su madre y ganó el premio Commonwealth Writers en la Región del Caribe. El título del poema aparece más adelante en la cuarta estrofa y refleja el tema clave de la obra: la influencia de su madre en la autora. Debemos recordar como rasgo distintivo de Goodison el amor que sentía por su madre que crió a toda la familia sola tras la muerte de su marido. Como es habitual en sus poemas, juega con cosas normales y con actividades. En nuestra opinión, esta es la mejor forma de despertar los sentimientos del lector a través de objetos cotidianos. En contacto con lo pequeño es cuando se alcanza la felicidad. Nos damos cuenta de quién está realmente a nuestro lado cuando se necesita y encontramos nuestra identidad. Este contacto con cosas normales nos recuerda a otros poemas caribeños como *Wherever I hang (Dondequiera que cuelgo)* de Grace Nichols, ya que en este poema la narradora no necesita muchas cosas para ser feliz, tan solo un lugar en el que poder colgar su ropa, su identidad, su hogar. Tanto en el poema que nos ocupa como en el de Nichols, la identidad de uno mismo se puede encontrar en cosas sencillas.

Por otro lado, la hablante de *Me convierto en mi madre* rememora a su madre al revivir algunos momentos pasados que siempre quedarán en su memoria, como en *My mother raises rare blooms (Mi madre cultiva flores peculiares)*. La poetisa juega con los sentidos que también trae a la mente del lector esos recuerdos (las manos que olían siempre a cebolla), lo que parece ser uno de los recuerdos más persistentes pues se repite en un par de ocasiones.

Canción a mi hijo es un ejemplo vívido del amor incondicional que las madres sienten por su hijo (puede ser un reflejo de la autora hacia su hijo Miles). El patrón que establece al principio y al final del poema es muy parecido con excepción del orden (“My son cries /the cats answer-the cat cries/my son answers”; “Mi hijo llora / el gato responde – el gato llora / mi hijo responde”). El poeta parece jugar con las palabras. En este poema los sentimientos llegan al límite. Se combinan tanto la ternura como el miedo. La madre

está terriblemente preocupada por la salud de su hijo (“I live in fear of his hurt, his death”; “Vivo con el miedo constante de que se haga daño, de su muerte) y por este motivo se queda a su lado (“I hover over his sleeping”; “Vigilo sus sueños”). Parece que tiene fe y que reza a Dios por la vida de su hijo. No obstante, luchará con lo que sea y si Dios decide llevarse a su hijo, no se quedaría indiferente (“and if God bargains I strike a deal with him”; “y si Dios entra en el juego, hago un trato con él”). Parece que la fe de esta mujer en Dios está sujeta a ciertas condiciones, en este caso, la ayuda a su hijo (Staveley, 1999).

5. Conclusiones

Como conclusión, debemos subrayar la importancia de Lorna Goodison como una de las principales escritoras del Caribe. A través de sus poemas y relatos breves, esta escritora pone de manifiesto la evolución de la mujer caribeña: la aceptación de su pasado y su apariencia, en definitiva, la aceptación de su identidad. Lorna Goodison es capaz de evocar historias pasadas y puros sentimientos a través de sus trabajos, emocionando al lector y logrando que se ponga en la piel de sus personajes, tan reales como la vida misma (Condé & Lonsdale, 1997; Papke, 2008).

Bibliografía

Calderaro, M. (2006). An interview with Lorna Goodison. *Calabash: A Journal of Caribbean Arts and Letters*, 4(1). Extraído de <http://www.nyu.edu/calabash/vol4no1/0401103.pdf>

Condé, M. & Lonsdale, T. (1997). *Caribbean women: fiction in English*. Basingstoke: Macmillan.

Hodges, H. (2011). “Trabajo bien hecho”: Una introducción informal a la poesía de Lorna Goodison. *Cuadernos de Literatura*, 30, 203-219. Extraído de <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/4111-14735-1-PB.pdf>

Papke, R. (2008). *Poems at the Edge of Differences: Mothering in New English Poetry by Women*. Universitätsverlag Göttingen.

Staveley, C. (1999). *An Anthology of 20th Century Caribbean Writings*. Murcia: Universidad de Murcia.