

Lucrecia Panchano

Una poética cimarrona

Nevis Balanta Castilla

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

nbalantac@udistrital.edu.co / nevisbalanta@yahoo.com

<https://orcid.org/0000-0003-1502-290X>

Introducción

La poesía es creación universal, en todas las culturas lo poético se erige como la posibilidad de expresar lo sublime, de convertir la existencia en verso y metáfora y como una ruta para nombrar lo inefable, lo aparentemente indescriptible e intentar poner en palabras los misterios de la vida. La poesía es la creación por excelencia en el sentido amplio del término y el camino de las múltiples preguntas. La poesía interroga y cuestiona, revela y esconde un hálito de verdad que la constituye en forma de conocimiento, en episteme otra que puede tomar forma de espiral, de manglar o mar.

Según el escritor de Congo, Labou Tansi (1989), el poeta, (tal como lo hace Lucrecia Panchano), debe contrarrestar el mutismo histórico y debe atreverse a poetizar la realidad sin importar su crudeza y también está llamado a registrar su belleza, es decir el escritor da cuenta en sus obras de las contradicciones mismas del hecho de existir.

Poética afro

Afirmar que existe una poética afro implica sostener que los africanos y sus descendientes en América Latina y el Caribe, forjaron un mundo literario, epistemológico y estético que da cuenta no solo de un yo lírico sino de un yo colectivo, que incluye rasgos propios del habla

de lenguas africanas, afronegrismos presentes en el español o africanismos que rodean la experiencia poética como una manera de reafirmar la afrodescendencia. Además, esta poética recurre a la ancestralidad, a una espiritualidad que perpetúa los orishas, los rituales y el mundo que comunica a vivos y muertos.

Esta poética afro comienza a ser denominada como negra o mulata con la aparición del mundo literario de Nicolás Guillén de Cuba representado en su libro *Sóngoro Cosongo* publicado en 1931 y con la presencia de Luis Palés Matos de Puerto Rico con su libro *Tuntún de Pasa o grifería* en 1937 (Canfield, 1973), pero antes solo se hablaba de la literatura de letrados que respondían a cánones establecidos para poder sobrevivir en un mundo literario que excluía a los segregados.

Así las cosas, la poesía afro da cuenta del mundo afrodescendiente, habla de la cultura, de lo espiritual, lo lingüístico, lo histórico, lo filosófico, las alegrías, los dolores y el territorio; es como lo expresaba Aimé Césaire una ruta para transformar discursos, hablar de la opresión y de la negritud. La poesía de la negritud era rebelde y contrahegemónica (2019).

Una de las peculiaridades de la poesía negra es sin duda la presencia de la música y el ritmo, pues no hay que olvidar que la musicalización de la vida y el canto sirvió de catarsis en la época de la esclavitud y de pasaje hacia la libertad; al trabajar se cantaba, al cultivar, se cantaba al dolor y a la nostalgia, se cantaba para exorcizar la pérdida de todo, del territorio, de la familia, de la cultura; la música era una estrategia de sobrevivencia, era el puente con los ancestros, el acceso al mundo espiritual, el lamento y la posibilidad de eternizar la cultura africana.

Ausencia de la poética en los estudios académicos

Alrededor de los años sesenta, la antropóloga Nina S. de Friedemann hizo patente la invisibilización de los abordajes de los pueblos negros en las ciencias sociales en Colombia:

La invisibilidad del negro perpetuada en las cátedras de la Normal Superior y continuada en el Instituto Etnológico Nacional sería reconocida como tal por Aquiles Escalante, uno de los estudiosos de negros en Colombia. En 1980 y frente a la asamblea magna del II Congreso de Antropología celebrado en Medellín, este antropólogo afirmaría que, durante su entrenamiento en las citadas instituciones, ningún profesor le había mencionado el tema de los negros como sujeto de ciencia antropológica. Al terminar sus estudios, Escalante se devolvió a Barranquilla y acatando el diseño del Instituto Etnológico que impulsó la formación de filiales [...], encabezó con Carlos Angulo un instituto de investigación regional dentro de la Universidad del Atlántico. En ese marco, Escalante emprendió el estudio de la comunidad de Palenque, utilizando los cuestionarios que para hacer investigación entre indios había elaborado el Instituto en Bogotá y con los cuales trabajaban los antropólogos en terreno. (Friedemann, 1984, p. 537)

También revelan Restrepo y Rojas (2008) la predisposición histórica de elaboración epistémica sobre lo negro y lo afro circunscrito al Pacífico colombiano:

En términos cuantitativos, los registros sobre el Pacífico no sólo superan con creces los de cualquier otra zona del país, sino que también se refieren a Colombia en general. Cerca de un sesenta por ciento de la producción registrada en esta compilación se refiere al Pacífico colombiano. En términos estrictamente cualitativos, como lo han indicado diferentes académicos (*cf.* Agudelo, 2004; Ng'Weno, 2007; Wade, 2002), el Pacífico se ha constituido como el paradigma del imaginario académico y político en el país. El modelo de la negritud como grupo étnico que se consolidó en los noventa supone una imagen hegemónica de los afrodescendientes en comunidades ribereñas del Pacífico colombiano con unas prácticas tradicionales de producción que están en una relación armónica con la naturaleza y con una cultura que difiere del resto de la población colombiana. (p. 13)

Además en los años 2000 (2008) hay una explosión de producciones literarias y científicas como consecuencia de las implementaciones de la cátedra de estudios afrocolombianos y textos que dan cuenta de problemas asociados a la migración, a la violencia y a la cultura afro:

Actualmente, en términos teóricos la producción sobre poblaciones afrocolombianas se caracteriza por dos distinciones. Una generacional, esto es, los

académicos que se formaron antes de los ochenta que continúan operando con categorías y enfoques convencionales, algunos de ellos positivistas. Y los académicos que entran en los noventa y que ahora tienden a manejar herramientas teóricas más contemporáneas que, a pesar de su diversidad, confluyen en las críticas al positivismo y a los modelos conceptuales funcionalistas, estructuralistas y ciertas versiones del afroamericanismo. La otra distinción refiere a la producción realizada desde la academia y la realizada desde las consultorías, ongs, organizaciones sociales, e institutos gubernamentales. La primera producción se caracteriza por su sofisticación teórica y, en ocasiones, por su distanciamiento de las problemáticas más inmediatas de las poblaciones locales. En los segundos predomina un tono celebratorio del discurso multiculturalista acuñado en los noventa, así como una mayor preocupación por la coyuntura y problemas concretos que enfrenta la gente. (p. 14)

Profundizando más en esta idea, Julio González (2020) manifiesta que en el siglo XX se empieza a conocer literatos y académicos especialmente en la poesía, la cual daba cuenta del racismo, las exclusiones y la herencia africana:

Los escritos publicados irrumpieron con un tinte de novedad en la escena cultural colombiana de los años 40. Jorge Artel, con su poemario *Tambores en la noche, abre el telón* (1940); Helcías Martan Góngora, publica su poemario *Evangelios del hombre y el paisaje* (1944); Guillermo Payán Archer, sigue la línea poética en *La bahía iluminada* (1944). A ellos se le suma Manuel Zapata Olivella con sus novelas *He visto la noche* (1946), *Tierra mojada* (1947) y *Pasión vagabunda* (1948), al tiempo que Hugo Salazar Valdés publica *Sol y Lluvia* (1948), Lino Antonio Sevillano Quiñonez Costa *Azul* (1949), y Arnoldo Palacios se da a conocer nacionalmente con su novela *Las estrellas son negras* (1949). (p. 10)

Lo afropoético en Colombia

En Colombia poco a poco la poética afro ha ido ganándose un espacio y ha habido esfuerzos importantes por visibilizar la obra de escritores y escritoras afros; un ejemplo es la publicación de la biblioteca de la literatura afrocolombiana en 2010 por el Ministerio de cultura, una

colección de dieciocho tomos que incluye narrativa, poesía y tradición oral, allí aunque pocas se incluyen algunas escritoras mujeres. En 2020 en el marco del proyecto del Ministerio de cultura: *las mujeres narran su territorio*, se publicaron los libros: *Las mujeres del Pacífico narran su territorio* y *Las mujeres del Caribe narran su territorio*. Allí se recoge parte de la obra de mujeres escritoras afros.

Así las cosas, además de los nombres emblemáticos de escritores afros como: Manuel Zapata Olivella Jorge Artel, Candelario Obeso van apareciendo y posicionándose nombres de mujeres, entre ellos el de Lucrecia Panchano. Otras poetas afrocolombianas importantes que emergen son: Mary Grueso, María Teresa Ramírez, Figueroa, Elcina Valencia Córdoba, entre otras.

En el libro *¡Negras Somos! Antología de 21 mujeres poetas afrocolombianas de la región Pacífico*, escrito por Guiomar Cuesta y Alfredo Ocampo, se plantea en relación con las escritoras afros que:

Estas poetas afrocolombianas están renovando y subvirtiendo con su obra un viejo canon de poesía. Ellas no sólo recogen la tradición rítmica de la poesía que heredaron de sus vertientes africanas, transmitida en forma oral y musical, sino que establecen una nueva perspectiva con su dicción, con su intención, con su transignificación. (Cuesta y Ocampo, 2020)

La poesía afro aunque ha sido invisibilizada en la crítica literaria latinoamericana y en la historia literaria del continente, sigue resistiéndose al silencio y se erige cimarrona y rebelde con intentos aislados, esfuerzos propios y uno de ellos es el de Lucrecia Panchano (2023).

Metodología

Esta investigación se asume cualitativa con un enfoque crítico que oscila entre lo íntimo de la vida de Panchano y lo poético desde la perspectiva afro, es decir desde el corazón de la afrocolombianidad, haciendo circular la palabra que crea, nombra y cuestiona la historia, el pasado y el presente para ir delineando un futuro en el que la poética afro escrita por mujeres sea más visible pues desde el propio lugar de

enunciación se poetiza la vida, a la manera de Lucrecia Panchano que invita a incomodar con versos, los cánones literarios hegemónicos. El análisis tuvo en cuenta cinco poemas que podrían constituirse en una suerte de corpus. Como unidades de análisis se asumieron: La biografía, el título, las temáticas y la disposición de sus elementos poéticos a partir de los poemas seleccionados y la entrevista realizada a la escritora el cuatro de marzo de 2023.

¿Quién es Lucrecia Panchano?

Lucrecia Panchano Quintero es una poeta afrocolombiana de ochenta y ocho años, nacida en Guapi. La visité en Cali, ciudad en la que vive, en marzo de 2023, y estaba pasando por el duelo de la pérdida de su esposo con quien llevaba más de sesenta años de convivencia. A pesar del duelo que quebraba su voz de vez en cuando, se dispuso con entusiasmo a la entrevista. “Estos momentos me ayudan a no estar triste” musitó (2023). Luego se le preguntó por su relación por la educación y así describe su experiencia:

Ocurre que en mi tierra Guapi Cauca las maestras salían de quinto de primaria, pero una primaria que en aquella época, bajo la dirección de las Hermanas Vicentinas, hermanas de la caridad, hermanas religiosas; una primaria allí equivalía a cualquier bachillerato de cualquier país, porque era supremamente de una altura académica, de una concepción de conocimientos en todos los niveles, desde el manual hasta el intelectual. (2023, comunicación personal)

Como se puede apreciar, Lucrecia es pionera en la afroeducación en el Cauca y Valle Del cauca; desde sus trece años volcó todos sus saberes en educar a indígenas y afrodescendientes; para ello utilizó la poesía y todo su acervo cultural que nombra como biétnico por tener orígenes familiares indígenas y negros.

Frecuencia de palabras y términos clave

La poesía es un vehículo potente para despertar sentimientos, contar historias y unir conceptos y vivencias. Los versos revelan una narrativa unificada que teje una profunda representación de la vivencia afrodescendiente. En “África grita”, se define el ambiente para los poemas subsiguientes. “África grita” simboliza el eco del origen, un clamor ancestral que vive en el corazón de los afrodescendientes. Este grito representa tanto el doloroso legado de la esclavitud como la celebración de la identidad y la resistencia cultural. Dicho grito actúa como un tema recurrente en toda la serie poética.

“Los manglares”, por ejemplo, aunque se presenta como una oda a la naturaleza, lleva en su núcleo el mismo mensaje de resistencia y resiliencia. Los manglares, con sus raíces entrelazadas y su capacidad para resistir las tormentas, simbolizan la comunidad afrodescendiente: fuerte, unida y resiliente. Pero también hay un paralelismo con el saqueo y la destrucción que el hombre inflige a estos manglares, evocando la misma opresión y explotación que sufrieron los afrodescendientes a lo largo de la historia.

El poema “Carimba” es una evocación directa de la esclavitud, recordando las marcas físicas que fueron impuestas a los esclavizados. Sin embargo, en lugar de ser un mero recordatorio del dolor, “Carimba” transforma ese dolor en un símbolo de libertad y resistencia. Esta transformación es evidente también en “Currulao pa’ el Señor”, donde las tradiciones afrocolombianas se celebran en el ámbito celestial, asumiendo la cultura y la música como fuentes de liberación y expresión.

“Como la muerte” y “Afrodescendencia” sirven como reflexiones introspectivas. Ambos exploran la inevitabilidad y la profundidad del amor y la conexión con la identidad afrodescendiente. Si bien “Como la muerte” se presenta como un poema de amor romántico, también puede interpretarse como un amor real anclado en la cultura afrodescendiente, que es tan inevitable y omnipresente como la muerte. Por su parte, “Afrodescendencia” sirve como una conclusión, reafirmando la

conexión inquebrantable con África y la importancia de mantener viva esa conexión (2023).

Estos versos esbozan de manera vivaz y conmovedora la vivencia afrodescendiente. Desde el profundo llamado de África hasta el festejo de su cultura y tradiciones, se percibe una constante de lucha, fortaleza y revalidación. Aunque cada poema posee su singularidad en temática y perspectiva, todos convergen en una narrativa más extensa que realza la afrodescendencia, honrando el ayer, pero con ojos llenos de optimismo hacia lo que viene. A simple vista, algunos términos y conceptos se reiteran en los versos, señalando un núcleo temático o un sentimiento omnipresente en la cosmovisión afrodescendiente. Un estudio semántico se enfoca en el entendimiento y la decodificación de palabras y expresiones en un texto. Desde el prisma afrodescendiente, es posible analizar cómo ciertos términos e ideas se vinculan con su identidad, legado y sentires.

Palabras clave y su significado

África: más que un continente, representa la raíz, el origen, y la herencia. Es la conexión primordial con la tierra, la cultura, y la ancestralidad.

Grita: la repetición de esta palabra señala una necesidad de ser escuchado, una llamada para recordar y no olvidar. Es una expresión de dolor, resistencia, y reclamo.

Carimba: un término que puede referirse a la marca dejada en los esclavos, es un recordatorio de un pasado doloroso pero también de resistencia y transformación.

Manglares: representa la naturaleza, la resistencia, y el crecimiento. En el poema, se contrastan con la acción depredadora del hombre, sirviendo como metáfora de la opresión y resistencia.

Amor: es el vínculo que une, sana y fortalece. En el contexto afrodescendiente, también simboliza la conexión con las raíces y la comunidad.

Dolor: es un recordatorio constante de las luchas pasadas y presentes, pero también una motivación para resistir y superar.

Resistencia: la capacidad de superar, persistir, y mantenerse fiel a uno mismo y a su comunidad, a pesar de las adversidades.

Relaciones semánticas en el texto

Raíces y resistencia: estos dos conceptos se entrelazan constantemente en los poemas. Las raíces representan la conexión con África y la resistencia es la habilidad de mantener esas raíces vivas y defender la identidad.

Pasado y presente: a través de la poesía, el pasado (con toda su carga de opresión y lucha) se trae al presente como recordatorio, pero también como herramienta para construir un futuro mejor.

Naturaleza y cultura: elementos naturales como los manglares se utilizan para hablar de la cultura afrodescendiente, demostrando cómo la comunidad está intrínsecamente conectada con la tierra y cómo esta conexión es vital para su identidad.

Contrastes y dualidades en el texto

Amor y dolor: aunque parecen opuestos, en estos poemas, ambos conceptos coexisten y se alimentan mutuamente. El amor a la identidad y a la comunidad lleva consigo el dolor de la opresión.

Opresión y libertad: a lo largo de los poemas, hay un juego constante entre estos dos conceptos. Mientras la opresión se recuerda como una parte inevitable del pasado, la libertad se busca y se celebra en el presente.

Cielo y tierra: mientras el cielo representa lo divino, la espiritualidad y lo eterno, la tierra simboliza lo terrenal, lo físico y lo presente. Ambos se unen en la experiencia afrodescendiente, donde la espiritualidad y la conexión con la tierra son esenciales.

Cuadro 1*Frecuencia de palabras clave*

Palabra/Concepto	Frecuencia
África	8
Grita	8
Sangre	3
Libertad	2
Ancestro	3
Esclavitud	2
Amor	3
Dolor	2
Negro	3
Identidad	2
Valor	2
Vida	2
Muerte	5

Análisis semántico

Los poemas hacen referencia constante a África, no solo como un continente, sino también como una identidad, un legado y un grito interno que clama por reconocimiento y respeto.

El término “grita” evoca la lucha de los afrodescendientes por reafirmar su identidad y ser reconocidos en sociedades que históricamente los han oprimido.

Cuadro 2*Significado de palabras clave*

Palabra/Concepto	Significado en el contexto
África	Raíces, origen, identidad
Grita	Llamado, lucha, resistencia
Sangre	Herencia, linaje, esencia
Libertad	Aspiración, derecho, lucha
Ancastro	Historia, raíces, legado
Esclavitud	Opresión, historia dolorosa
Negro	Identidad, orgullo, cultura

Análisis interpretativo

Los poemas reflejan la profunda tapiza cultural y la herencia de la diáspora africana, junto con las luchas y aspiraciones de los afrodescendientes. Hay un profundo sentido de pertenencia, orgullo y reconocimiento de los sacrificios y desafíos del pasado.

Cuadro 3*Interpretación de temáticas centrales*

Tema	Interpretación
Herencia africana	Un sentimiento de pertenencia y conexión con África, independientemente de la distancia geográfica.
Lucha y resistencia	El deseo y la lucha por la justicia, el reconocimiento y la igualdad.
Identidad y orgullo	Afirmación de la identidad negra y reconocimiento del valor y la riqueza de la herencia africana.
Amor y muerte	Temas universales que se exploran desde una perspectiva única, relacionando la lucha y el sacrificio con el amor profundo por la comunidad y el legado.

Tema	Interpretación
Naturaleza	La conexión entre los afrodescendientes y la tierra, y cómo ambos han sido explotados y no se les ha dado el reconocimiento que merecen.

Análisis cualitativo

Con base en los cuadros anteriores, es evidente que estos poemas están impregnados de emociones, experiencias y sentimientos que son específicos de la experiencia afrodescendiente. Se retrata a África no solo como un lugar geográfico, sino también como una vivencia, una voz que “grita” y una presencia palpable en la sangre y el espíritu de los afrodescendientes. La lucha contra la esclavitud, la opresión y el racismo también es central, pero siempre desde un lugar de resistencia, dignidad y valor. Estos poemas también celebran la cultura, tradiciones y música africana, y cómo estas han sido fuentes de resistencia, alegría y unidad.

La representación del amor, dolor y resistencia

Es notable cómo el amor y el dolor coexisten en estos poemas. Si bien el amor se muestra en la profunda conexión con las raíces africanas y la comunidad, el dolor proviene de la opresión y el legado de la esclavitud. La resistencia se entreteje en estas emociones, demostrando la capacidad de los afrodescendientes para superar adversidades y celebrar su identidad.

Cuadro 4

Relación entre amor, dolor y resistencia

Término	Conexiones en los poemas
Amor	<ul style="list-style-type: none"> • Amor por África y su herencia. Amor entre individuos. Amor como fuerza motriz para superar adversidades.
Dolor	<ul style="list-style-type: none"> • Dolor por la esclavitud y el racismo. Dolor por la pérdida de seres queridos y líderes comunitarios. Dolor por la lucha continua contra la opresión.

Término	Conexiones en los poemas
Resistencia	<ul style="list-style-type: none"> • Resistencia cultural a través del arte y la música. Resistencia emocional contra el odio y el racismo. Resistencia política contra la opresión.

Naturaleza como reflejo de la identidad afrodescendiente

Los manglares, por ejemplo, se describen como guardianes resistentes del litoral, que enfrentan tempestades pero nunca se doblegan. Esta podría ser una metáfora del pueblo afrodescendiente, que ha enfrentado tormentas de opresión pero sigue en pie, fuerte y orgulloso.

Naturaleza y la identidad afrodescendiente

Elemento natural	Representación en la experiencia afrodescendiente
Manglares	<ul style="list-style-type: none"> • Resistencia frente a la adversidad. Belleza natural y poderosa. Enraizamiento profundo.
Sangre	<ul style="list-style-type: none"> • Vínculo con los ancestros y África. Flujo continuo de historia y cultura.
Cielo	<ul style="list-style-type: none"> • Espiritualidad y conexión con lo divino. El homenaje a líderes y artistas que han pasado, pero siguen inspirando.

Reconocimiento de héroes culturales y comunitarios

Mercedes Montaña, mencionada en “Currulao pa’ el Señor”, es un claro ejemplo de cómo los poemas rinden homenaje a figuras culturales clave en la comunidad afrodescendiente. Estas figuras representan resistencia, talento y el poder del arte y la música para reunir a la comunidad.

Cuadro 6*Héroes culturales y su impacto*

Héroe cultural	Contribución a la comunidad afrodescendiente
Mercedes Montaña	<ul style="list-style-type: none"> Llevar el currulao (un ritmo musical tradicional) al cielo y al mundo entero. Representar el orgullo y la tradición afrocolombiana.
Petronio Álvarez	<ul style="list-style-type: none"> Contribuir al folclore y a la identidad afrocolombiana. Ser símbolo de resistencia cultural.
Margarita, Dalia, Agustina	<ul style="list-style-type: none"> Artistas y líderes comunitarios que mantienen vivas las tradiciones y la cultura.

Estos poemas, ricos en simbolismo, emociones y referencias culturales, ofrecen una visión profunda de la experiencia afrodescendiente. Es una celebración de la identidad, una conmemoración del pasado y un llamado al futuro para seguir luchando por el reconocimiento, la justicia y la igualdad. A través de estos gráficos, se pudo visualizar la frecuencia y la relación entre estos temas, lo que ayudó a comprender aún más la riqueza de estos escritos.

Conclusión

La poética de Lucrecia Panchano, está llena de simbolismo, emociones y referencias culturales afro, es decir revela una visión profunda de la experiencia afrodescendiente. Es una celebración de la identidad, una conmemoración del pasado y un llamado al futuro para seguir luchando por el reconocimiento, la justicia y la igualdad.

En la obra de Panchano se bosqueja una poética de cimarronaje que privilegia el *Yo colectivo* para manifestar las injusticias de las que son objeto los miembros de las comunidades negras, por ello además de la recurrencia a referentes africanos hay una invocación constante a la libertad y a la resistencia.

Referencias bibliográficas

- Balanta, N. (2023). *Los colores de la educación superior*. Inédita. Usta.
- Césaire, A. (2019). *Cuaderno de un retorno al país natal*. Editorial Laberinto
- Cesaire, A. (1979). *Poemas*. Plaza & Janés
- Cuesta, G. y Ocampo, A. (2023). *¡Negras somos! Antología de 21 Mujeres poetas afrocolombianas de la Región Pacífica*. Cali. Universidad del Valle.
- Panchano, L. <https://bit.ly/4bVmkUb>
- Tansi, L. (2010). *El Antipueblo*. El Aleph Editores.