

Maglia, Graciela (ed.). *Helcías Martán Góngora: Edición crítica*. Editorial Universidad Santiago de Cali; Instituto Caro y Cuervo, 2022. 188 pp.
ISBN: 978-628-7604-33-9(Hardback);
978-628-7604-32-2 (eBook).

Reviewed by John Thomas Maddox IV
The University of Alabama at Birmingham

La edición crítica de Graciela Maglia ilumina la obra de Helcías Martán Góngora (n. Guapi, el Cauca, 1920-1984, m. Cali), hijo mestizo de una familia adinerada. Su formación educativa católica dejó una huella duradera en su poesía. Como político, llegó a ocupar los cargos de Secretario de Educación del Cauca, Alcalde de Buenaventura y Representante a la Cámara. En estas funciones abogó por mejoras en la infraestructura de una región que, al pasar a las manos de los antiguos esclavizadores, avanzó muy poco, tanto en los recursos materiales como en los derechos humanos para la gran mayoría de los ciudadanos, muchos de los cuales eran afrodescendientes. Martán Góngora, por su compromiso con su región y su raza, utilizó la política y la literatura para representar a una población invisibilizada. En Bogotá, el caucano fundó el Club Negro de Colombia en 1939 y el Centro de Estudios Afrocolombianos en 1947. Martán Góngora es una de las grandes voces negras de la poesía de mediados del siglo XX de lengua española. El “renacimiento negro” de los últimos treinta años en Colombia, simbolizado en parte por la ley 70 (1993), junto a la donación de los archivos del autor al Instituto Caro y Cuervo en 2018, han permitido este “redescubrimiento” de un gran autor de más de 103 libros de índole literario a lo largo de sus cuarenta años de carrera artística.

Maglia enmarca su edición crítica con una introducción que explica por qué cayó en el olvido un escritor prolífico y premiado y por qué hay un renovado interés en su obra. Ella explica que los poemas antologizados representan una *summa poetica* de la obra del “escritor del mar” de 1939 a 1984, incluso obras inéditas y de poca circulación. Su meta es la integración del autor a los programas académicos nacionales. Sin embargo, sus alusiones a los estudios pioneros de Lawrence Prescott muestran que, además de un público nacional, Martán Góngora merece un público lector internacional, sobre todo dentro del marco de los estudios afro-diaspóricos. Con Guillén, Artel y Palés comparte la apreciación – problemática, es cierto – por la belleza femenina negra. Las

fiestas, la música y la alegría se juntan a la temática tradicional negrista, tal y como la jitanjáfora poética. Como otros poetas de su época, le inspiraron los músicos y los poetas afroamericanos, sobre todo los del Renacimiento de Harlem. Por otro lado, los que investigan el catolicismo de autores como Plácido apreciarán su poesía religiosa. El folclore hace su impacto a través de la transliteración del habla popular de los negros de la costa que trabajaban en el mar y los ríos, como los bogas de Candelario Obeso, agregando a estos los trabajadores de las minas del Pacífico.

Además de ser un estudio literario, el libro de Maglia hace un análisis material iluminador. Un interfolio de fotografías del archivo crea un juego de signos entre las imágenes de la vida del autor, sus manuscritos y su obra poética que seguramente rendirá sus propios estudios e invita al lector a visitar los archivos del autor en Bogotá para conocer otros elementos efímeros de su vida y obra. Peter Rondón Vélez explica cómo estos archivos fueron donados a la Biblioteca José Manuel Rivas Sacconi del Instituto Caro y Cuervo. Rondón Vélez nota la importancia de las dos revistas literarias que Martán Góngora fundó y las redes sociales que mantuvo como político, activista e intelectual. Aunque era de ascendencia triétnica, de piel clara y de gran privilegio social y económico, Martán Góngora siempre se comprometió con la clase trabajadora negra, sus tradiciones y su lucha por sus derechos. Rondón Vélez termina su ensayo con una bibliografía de obras escritas por y sobre el poeta.

El libro incluye una serie de estudios literarios que iluminan el texto desde distintas disciplinas. Por su parte, Maglia resalta la aproximación crítica-teórica a los textos del poeta caucano. Ella nota la intertextualidad con la oralitura negra del Pacífico, por un lado. Por otro, ella muestra que es un escritor latinoamericano que lleva influencia de – no determinación por – las formas literarias españolas y francesas. El análisis del léxico reafirma el anclaje del poeta en su contexto afro-colombiano. Las teorías del Glissant y Walcott sobre el Caribe, además de comparaciones con Artel, Guillén y Manuel Cabral también ayudan a iluminar la poética de un escritor de la costa sin quitarle su identidad regional. Además, la crítica reafirma la autonomía de la obra poética, siguiendo el pensamiento de Adorno. Maglia concluye afirmando que la temática del paisaje en la obra de Martán Góngora se presta a la ecocrítica aunque desafía la óptica anglocéntrica de ese campo al unir el paisaje con el individuo y la colectividad en un contexto híbrido latinoamericano. Carlos Alberto Valderrama Rentería explica el rol de Martán Góngora en la creación de una inteligencia nacional negra. El crítico muestra tanto los logros como las contradicciones de este gran pensador. Por un lado, él no distinguió entre poesía emancipadora escrita por negros de poesía estereotipada escrita por blancos – entre ellas, la *María* de Isaacs.

El libro de Maglia y sus colegas es de gran valor para cualquier curso universitario o proyecto de estudio sobre la afrodescendencia en Latinoamérica, sobre todo en el contexto de mediados del siglo XX. El paradigma del “Atlántico Negro” del mundo anglófono y las múltiples definiciones del “Caribe” se han expandido en los últimos años al “Pacífico negro” para abarcar a los afro-chilenos, ecuatorianos y peruanos, y Martán Góngora forma parte de esa tradición recientemente (re)descubierta. Una discusión

de la preservación y divulgación de los archivos de los escritores afrodescendientes merece un estudio detallado como este. Esta iluminación crítica de Martín Góngora es una introducción excelente a un pionero de las letras, el antepasado de los grandes innovadores de hoy en Colombia y todo el continente americano.