

Reseñas

1. *Mutabaruka: the first poems/ the next poems*. Kingston: Paul Issa, 2005.

Lisheli Campos Páez
Tesisista de la Escuela de Letras.
Universidad de Los Andes

La poesía puede, eventualmente, transformarse en una suerte de crónica que testimonia el crecimiento de un escritor, como poeta y como ser humano. Éste es el caso de la poesía *dub* de Mutabaruka, que después de más de treinta años ha sido develada en una compilación maravillosa. *Mutabaruka: the first poems/ the next poems* es una edición que salió a la luz en el año 2005 y fue publicada por Paul Issa Publications, con prólogo de Paul Issa e introducción de Mervin Morrys. Es un libro que reúne lo mejor de Mutabaruka por partida doble, pues es una edición bastante particular y diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en los anaqueles de las librerías. Constituye un texto en el que se incluyen dos obras que reúnen una colección de poemas escritos entre 1970 y 2002. Allan Hope, mejor conocido como Mutabaruka, es uno de los poetas más importantes de la poesía *dub* (expresión lírica concebida para ser declamada con acompañamiento musical). Nació en Kingston, Jamaica, en 1952. Su fructífera carrera como poeta surgió en un contexto en el que el despertar de la conciencia social era primordial y eso es lo que ha perseguido Mutabaruka a lo largo de más de treinta años de trayectoria. En la introducción, Morrys describe cómo los poemas de Muta (como también se le conoce) comienzan a ser publicados en los 70's y es en este momento cuando surge en el panorama musical de la poesía *dub*, una oleada de nuevos poetas que, junto con Muta, desarrollaron una relación cercana con la amplia audiencia de la época como sólo Louis Bennett lo había podido hacer.

El primero de ambos libros incluidos en la edición es *Mutabaruka: the first poems*, originalmente publicado en 1980. Es un libro comprendido por una compilación de los poemas más significativos escritos por el jamaiquino entre los años 1970 y 1979. Es una obra que refleja los comienzos de Muta dentro del mundo del *performance dub* y

está formada por una serie de cuarenta y un poemas enmarcados dentro de la poética rastafari, que se caracteriza por el afianzamiento de las raíces y el despertar metafísico y ontológico de los negros. Algunos de los poemas que encontramos en *The first poems* son “*Weh mi Belang?*”, “*White Sound*”, “*To the Blackboy Yesterday*”, “*Song of a Warrior*” y “*God is Schizoprenic*”. Estos poemas describen a ritmo de reggae y de forma a veces desgarradora, la opresión a la que han sido sometidos los negros durante siglos, la dura dinámica de la vida, las paradojas de la existencia humana, la búsqueda del sentido de pertenencia, así como también, el dolor y la rabia del pueblo jamaicano. Cabe destacar que el hilo conductor de la poesía de Muta es la espontaneidad, ya que a la hora de componer y de realizar sus presentaciones, la pasión y la conciencia social hacen que el autor dé rienda suelta a su filosofía de vida en el escenario, y esa filosofía de vida termina convirtiéndose en ese momento en poema. Su estilo vivaz nos impulsa a querer desmontar cada uno de los poemas con el fin de descubrir el fascinante mundo de esta poesía marcada por las ansias de transmitir un mensaje ideológico profundo; que a su vez apunta hacia la crítica voraz de las circunstancias sociales sufridas en Jamaica. El espíritu que envuelve este libro define la esencia de todo un pueblo, es decir, define lo indefinible. *The first poems* es una obra que nos atrapa dentro del mundo del reggae y de la contagiosa cadencia del *performance* característico de la poesía *dub*, pero con el peculiar estilo de una de las voces más maravillosas que han nacido dentro del panorama rastafari.

El segundo libro inserto en esta edición se denomina *The next poems* y constituye una antología de poemas escritos entre los años 1980 y 2002. Es una obra formada por treinta y un poemas, entre los cuales se destacan “*Butta Pan Kulcha*”, “*Dis Poem*”, “*The Eyes of Liberty*”, “*Letter from a Friend*” y “*Would U*”. Estos poemas habían sido grabados durante las presentaciones de Mutabaruka, mas no habían sido editados. Son poemas cargados de un sentimiento de impotencia, de ira e ironía. Poemas como “*Dis Poem*” ponen de manifiesto que el poema por sí mismo es un ente que hablará por aquéllos que han permanecido sin voz durante siglos. Es un poema que da cuenta de la cultura africana, del sufrimiento, de las guerras absurdas que azotan al mundo, de la libertad necesaria para que se dé ese despertar de

la conciencia tan anhelado; es un poema bien logrado que describe la realidad social y que sólo tiene sentido si es tomado en cuenta como parte de la historia y no como forma inerte. El poema debe permanecer en nuestra mente con el fin de ser continuado por cada uno de nosotros: el poema es parte del cambio.

Es interesante leer y a su vez escuchar una obra como *The first poems/the next poems*, pues conjuga la belleza y osadía de los primeros poemas logrados, junto con la madurez poética que se alza por sí misma y sobrevive a las reminiscencias del tiempo. Ambas obras exclaman entre líneas que el desfallecer no es una opción, porque las luchas sociales no se acaban y Muta lo demuestra con cada verso, pues sin duda alguna, parecieran tener vida propia; cada poema lucha por siempre, porque la poesía nunca muere, mucho menos aquella que ha sido concebida con la convicción de que un cambio efectivo puede surgir. Este poeta es artífice de un lenguaje con el que la gente se identifica debido a sus características informales. Mutabaruka cultiva la dicción del jamaiquino pues la poesía es creada de acuerdo a la pronunciación fonética, lo que hace que lo coloquial sea un signo estilístico distintivo en su obra, pero lo más importante es que de esta forma plasma las ideas, los deseos y frustraciones de un pueblo que ha sido vapuleado sin cesar. La poesía de Muta es, pues, expresión fehaciente de temas como la búsqueda de paz espiritual, la libertad, la unión, la denuncia de los desmanes cometidos por los blancos hacia los negros, la pobreza, la ecología, la inseguridad social y el racismo entre otros que ya han sido mencionados.

Mutabaruka: the first poems/the next poems es un texto fantástico que puede ser disfrutado por todo aquél que aprecia la frescura y el arrojo de la poesía novedosa, ésa que se deja llevar por la magia de la palabra sin tomar en cuenta las convenciones gramaticales. La poesía *dub* constituye una opción distintiva de la cultura anglocaribeña y Mutabaruka se erige como fiel representante de la misma al desnudar su alma a través de la palabra para enraizar en la poesía el sentimiento de todo un pueblo.