

NOÉMIA DE SOUSA O LA POESÍA COMO UN MEDIO DE VISIBILIZACIÓN Y EXIGENCIA DE JUSTICIA

Ángel Alonso Salas*

Resumen

La literatura y filosofía africana suelen ser invisibilizadas y marginadas por el discurso eurocéntrico y occidental. Sin embargo, gran parte de la producción literaria en África, como son los poemas, cuentos, novelas, testimonios orales e históricos sitúan al lector en un escenario en el que la reflexión sobre la condición humana gira en torno a la exigencia de justicia, a presentar una denuncia desde las letras y las artes sobre las violaciones de derechos humanos, injusticias y situaciones que deberían ser atendidas, resueltas y reflexionadas por la filosofía, las humanidades y las artes. En este sentido, las siguientes líneas tienen como objetivo centrar la atención en Noémia de Sousa y su obra, para comprender las aportaciones que la producción literaria de dicha poeta puede generar en el ámbito de la filosofía y fuera de Mozambique, en donde la exigencia de la justicia social se convierte en un hilo conductor de dicha poeta.

* Ángel Alonso Salas, es profesor Titular C de Tiempo Completo en CCH Azcapotzalco, UNAM. Tiene los grados de licenciatura en Filosofía por la UAM Iztapalapa; maestría y doctorado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctorado en Ciencias (Bioética) por la Facultad de Medicina, UNAM. Investigador nivel I del SNI, CONAHCYT. Fue secretario del Programa Universitario de Bioética de la UNAM de 2019 a 2022. Correo electrónico: angel.alonso@cch.unam.mx

Palabras clave: Poesía, Noémia de Sousa, Justicia, Filosofía, Mozambique.

**NOÉMIA DE SOUSA OR POETRY AS A MEANS OF VISIBILIZATION
AND DEMAND FOR JUSTICE**

Abstract

African literature and philosophy are often made invisible and marginalized by Eurocentric and Western discourse. However, much of the literary production in Africa, such as poems, stories, novels, oral and historical testimonies, place the reader in a scenario in which reflection on the human condition revolves around the demand for justice, to present a complaint through literature and the arts about human rights violations, injustices and situations that should be addressed, revolved and reflected upon by philosophy, the humanities and the arts. In this sense, the following lines aim to focus attention Noémia de Sousa and her work, to understand the contributions that the literary production of said poet can generate in the field of philosophy and outside of Mozambique, where the demand for social justice becomes a common thread of said poet.

Keywords: Poetry, Noémia de Sousa, Justice, Philosophy, Mozambique.

*

A juicio de Francisco Chimica, la producción literaria que se produjo en Mozambique entre los años 1940 y 1950 tienen recurrente: la mención “sobre los problemas que afectaban al pueblo, sobre la dominación colonial, sobre la realidad vivida por el pueblo, sobre el presagio de posibles revueltas, animando a las masas a mirar la realidad de otra manera”¹. Cabe resaltar que entre muchos de los poetas que escriben a lo largo de este periodo y que contribuyeron a visibilizar las verdaderas condiciones en las que se encontraba dicho país africano, por el colonialismo, destaca la presencia de Noémia de

¹ Francisco Chimica. *Noémia de Sousa*, p. 3.

Sousa quien entre 1948 y 1951 escribió una serie de poemas que nunca se vieron publicadas, pues fueron censuradas. La intención de la poetisa mozambiqueña tenía que ver con la expresión de “sus sentimientos sobre el estado de cosas en aquella época, expresar un *no* al régimen colonial en una multiplicidad de intenciones para gritar, desahogarse, luchar, rebelarse contra el régimen colonial”², que la lleva a migrar a Portugal y comenzar una carrera de literata y activista con una voz propia.

Una de las directrices de la obra de Noémia de Sousa reside en llevar al lector a través de su poesía a una toma de conciencia sobre la situación y vulnerabilidad en la que se encuentran muchos grupos en África, en especial la manera en que actualmente vive la mujer en Mozambique, y, por ende, en el continente africano. Su producción poética constituye una denuncia hacia las prácticas coloniales que en ese momento se llevaban (y continúan prevaleciendo) a lo largo y ancho de su nación, pero también distintas poblaciones, ciudades y naciones africanas. ¿Cómo hacer visible una práctica que se ha normalizado como común y corriente, pero con un carácter de denuncia? ¿Es posible sugerir un mundo en el que las personas que se han invisibilizado, humillado y esclavizado pierdan su carácter objetual y se muestren tal y cómo son, con todas sus dolencias e imperfecciones? ¿El acto de poesía revela un acontecer o muestra un anhelo por venir?

Al respecto, María Carreño sitúa “la concepción de la literatura como espacio de resistencia y organización en una encrucijada histórica donde la elaboración de un proyecto nacional dominaba sobre cualquier impulso lírico o intimista, la denuncia de la esclavitud, la necesidad de repensar el ser africano, pasaba por la necesidad de erigir una voz común”³, la cual terminará siendo Noémia de Sousa ese medio que da voz a quienes se han silenciado o ignorado históricamente: mujeres, infancias, esclavos, minorías sexodisidentes, personas en prisión, migrantes, entre otros. Es importante destacar que a juicio de Francisco Chimica “fue la poesía de Noémia de Sousa la que inició la afirmación de una africanidad próxima a la negritud [... donde] las

² *Ibidem.*

³ María Carreño López “Noémia de Sousa: la voz histórica de Mozambique”, p. 2.

aspiraciones populares encontraron una nueva expresión y una nueva formulación, superando incluso las fronteras nacionales y manifestando públicamente la africanidad y el panafricanismo⁴.

Un ejemplo de este tipo de poesía que incita a la reflexión y una toma de postura es el *Poema de João*, en donde a mi juicio, De Sousa equipara la figura de João con la identidad del pueblo de Mozambique. Veamos algunas secciones:

João era joven como nosotros.
João tenía los ojos despiertos,
los oídos bien abiertos,
las manos extendidas para enfrente,
la cabeza proyectada hacia el mañana,
la boca gritando «no» eternamente...
João era joven como nosotros [...]

João luchó para que todos tuvieran libros...
João amaba la lectura,
João era joven como nosotros [...]

Sonreía la misma sonrisa cansada de jóvenes saliendo de las tiendas,
sufría con la pasividad de las señoras con *mudende*,
gemía con los negros amarrados en el embarcadero,
sentía el sol picando como espuelas los mediodías de los cargadores,
debatía con los chinos en las mesas del bazar [...]

João y Mozambique se confundían
João no sería João sin Mozambique [...]

João quería vivir, quería conquistar la vida,
y por esos odiaba las prisiones, las jaulas, los barrotes,
y odiaba a los hombres que las hicieron.
Porque João era libre,
João era un águila y había nacido para volar.
Ah, João odiaba las prisiones, y los hombres que las hicieron,
João era joven como nosotros [...]

⁴ F. Chimica, *Op. Cit.*, p. 27.

¿Pero por qué nos arrebataron a João.
 João que era joven y ardiente como nosotros,
 João sediento de vida,
 João que era hermano de todos nosotros?
 ¿Por qué nos robaron a João
 que hablaba de esperanza y madrugadas,
 João que tenía mirada de abrazo de hermano,
 João de palabra fuerte y dura como una lanza,
 João que tenía siempre alojamiento para cualquiera de nosotros,
 João que era nuestra madre y nuestro padre,
 João que sería Cristo por nosotros,
 João que nosotros amábamos y amamos,
 João que es tan nuestro?
 ¿Oh por qué nos robaron a João? [...]

Creen que lo robaron, pero João está con nosotros,
 está en los otros que vendrán,
 está en otros que ya están viniendo
 Porque João no es sólo.
 João es multitud
 João es sangre y sudor de multitudes.
 Y João, siendo João, también es Joaquim, José,
 Abdula, Fang, Mussumbuluco, es Mascarenhas,
 Omar, Yutang, Fabião...
 João es multitud, sangre y sudor de multitudes [...]

¿Quién podrá llevarnos a todos y encerrarnos a todos en prisión?
 Ah, nos robaron a João,
 Pero João somos todos nosotros,
 por eso João no nos abandonó...
 Y João no «era», João «es» y «será»,
 Porque João somos nosotros, nosotros somos multitud,
 y multitud,
 - ¿quién puede llevarse la multitud y aprisionarla?⁵

¿Cuántos Joãos existen en Mozambique, a lo largo del continente africano
 y en otras latitudes? João representa a *ninguna*, a *cualquiera* y a *todas* las

⁵ Noémia de Sousa. *Sangue Negro*, pp. 116-120. Traducción de Adriana Paredes.

personas presentes y ausentes. Es una representación de la voz de la juventud que se arriesga, protesta, busca cambios y exige libertad. Pero João es también aquella persona que ha visto pasar el tiempo y a quien sus mejores años de juventud se han extinguido, que comprende la voz, actuar y sentir de quienes le han precedido, de sus antepasados. João también representa a sus contemporáneos, aquellas personas que no se sitúan en los extremos: no son tan jóvenes y tampoco son tan ancianos, ya que su niñez es historia antigua, su juventud historia reciente pero su momento todavía no se encuentra con los más viejos. Ha comenzado a comprender las negativas de los más próximos y es consciente que esas fuerzas de cambio, que ese ímpetu de la rabia y de la exigencia social paulatinamente se apacigua, toma otro cauce, comprende que existen otros medios no tan viscerales, explosivos y espontáneos, por donde es posible llegar al cambio. João es también quien ha sido silenciado, a quien no se le ha permitido *ser*. João es esa persona desechada, anulada y nulificada por los otros, por la sociedad, por la historia de los vencedores y opresores, de quienes han colonizado el continente africano y quienes han inventado sus fronteras, y quienes de manera silenciada y sutil han hecho creer a João que es un don nadie, una doña nadie, alguien fácilmente sustituible, un objeto, una mano de obra barata y sustituible para la construcción de una colonia, una materia prima, un recurso que se extrae, que se renueva con otra vida y que se le ha hecho creer que carece de valor y sentido.

Es por esta razón que duele João; que uno sufre-con João; que incomoda João; que uno termina identificándose con el débil João y que sin importar quien esté detrás de João (indigente, pobre, prostituta, niña, enfermo, mujer, indígena, adulto, moribundo, anciano, migrante, no deseado, diferente o joven), todos somos João.

Chimica menciona que en la cuarta parte de *Sangue Negro*, el texto que reúne toda la poesía de Noémia de Sousa, se encuentra en el “Livro de João” que tiene seis poemas, sección que fue “dedicada João Mendes, hermano del escritor Orlando Mendes, que fue un gran impulsor de los jóvenes escritores, ayudando a configurar una nueva realidad, alejada de la estratificación

racial”,⁶ en donde es evidente que “se invoca al coraje de João Mendes, a través de sus duras palabras de luchador que se enfrentó a la policía política y animó a muchos jóvenes a enfrentarse a situaciones de opresión y dominación colonial, a través de la escritura”⁷. De esta forma, la obra de Noémia de Sousa “ejercerá una profunda influencia en los intelectuales africanos, siendo la protesta, la denuncia de la esclavitud, de la reificación del hombre africano por parte del colonizador europeo el tema central de una poesía determinada por las vivencias personales, deseos de revuelta y esperanza de cambio”⁸.

La poesía de Noémia de Sousa apunta al movimiento panafricano y a la negritud, a mostrar una especie de radiografía de las vivencias, testimonios y acontecimientos que se viven en las colonias portuguesas. Son una denuncia y exigencia de justicia. Su poesía puede ser considerada como precursora a la voz de las mujeres que son victimizadas, revictimizadas y explotadas por los extraños y los propios, por los ajenos y los cercanos, por la fuerza de la historia del momento, pero también por las tradiciones y costumbres que justifican y legitiman el abuso, la injusticia, la cosificación de la mujer en tanto que mujer.

A juicio de Alice Aparecida de Carvalho y de Elaine Ribeiro que escribieron el artículo “Noémia de Sousa, A «Cantadora dos esquecidos» na Moçambique colonizada (1948-1951)”, los poemas de Noémia de Sousa -escritos entre 1948 y 1951- tienen como eje el denunciar la situación colonizada de los trabajadores mozambiqueños como se puede ejemplificar con el “Poema de João”, citado con antelación y otros más que se mencionarán más adelante, en donde se muestra que no es posible quedar indiferente a la explotación laboral, al trabajo forzado, al maltrato físico y psicológico, a la cosificación de mujeres y niños, a querer pasar una esclavitud como un trabajo que cada persona decidió aceptar, entre otros. Por tal motivo, la poesía se convierte en esa herramienta que detona la toma de conciencia, que apela a no evadir esa realidad que ocurre en África.

⁶ Chimica, *Op. Cit.*, p. 33.

⁷ *Ibíd*, p. 52.

⁸ M. Carreño López. *Op. Cit.*, p. 2.

Ribeiro y De Carvalho consideran que “es por medio de la literatura que intelectuales y escritores africanos van a denunciar las violencias del colonialismo y llamar a la resistencia, por tal motivo las producciones literarias de ese contexto se tornan frecuentemente como fuentes para los estudios históricos que buscan comprender las realidades que se constituirán y desarrollarán en el periodo colonial”⁹. Esto posibilita en el lector, la comprensión del proceso histórico del colonialismo portugués en Mozambique a partir de “un prisma de personas comunes, las cuales coinciden con la vertiente historiográfica que es conocida como la «historia vista desde abajo»”,¹⁰ que apela a no quedar indiferentes o a una mera contemplación estética, sino que debería arrastrar a una toma de postura, a una especie de activismo que rompa con esta normalidad en la que durante siglo se ha insertado a quienes han habitado Mozambique y otras regiones.

Cabe resaltar que la difusión de estos poemas, cuentos y otras manifestaciones literarias y artísticas han encontrado en la interne un repositorio y lugar al que se puede acudir para acceder a estas producciones académicas, sociales y artísticas. En este sentido, existe un *blog* que ha buscado socializar y difundir la obra de una de las principales representantes de la poesía de Mozambique, se advierte al lector que

elegir la poesía de Noémia de Sousa para comprender la situación de la explotación colonial, y por tanto, el potencializar el desapego de la experiencia colonizada a partir de la proyección de imágenes de hombres y mujeres vistos en espacios variados: en cada uno de sus poemas, la poeta construye y presenta personajes que proceden de la experiencia histórica, tensionando sus propias luchas cotidianas, las violencias sufridas, la pérdida de la dignidad y sueños descompuestos.¹¹

De esta forma, uno comprende los motivos por los que la voz de Noémia de Sousa sigue siendo vigente y ha adquirido mayor fuerza y presencia. Es una voz que envuelve de manera velada pero explícita una advertencia, de lo

⁹ De Carvalho, A. & Ribeiro, E. “Noémia de Sousa, A «Cantadora dos esquecidos» na Moçambique colonizada (1948-1951)”, s/f. Traducción libre de Angel Alonso.

¹⁰ *Ibidem*. Traducción libre de Ángel Alonso.

¹¹ *Ibidem*. Traducción libre de Ángel Alonso.

que ha pasado, de lo que sigue sucediendo y de aquello que podría cambiar si se percataran de lo que velada y descaradamente se está haciendo en nuestros días, con los grupos vulnerados, con sectores sociales quienes se les ha marginado e invisibilizado: las personas negras de Mozambique: su niñez, las mujeres, los ancianos, quienes trabajan y pierden su vida por el patrón, por mantener las cosas tal y como han sido.

Una de las poesías que más reproducciones tiene de Noémia de Sousa es la de *Moças das Docas*, en donde “la poeta presenta a las mujeres alejadas de su dignidad por la violencia cotidiana olvidadas en su dolor y con sus sueños terminados”,¹² convirtiéndose así en otras formas de hablar y representar a las João y a los João, en donde “la solidificación de sus cuerpos y las denuncias a partir de la súplica con la esperanza de volver a ser mujeres de nuevo”.¹³ De esta forma, Noémia de Sousa se convierte en la portavoz de la mujer que ha sido violada, cosificada, vendida, maltratada, ultrajada, humillada y esclavizada, siendo esa madre, hermana, tía, amante, amiga, compañera, hija, maestra, colega, monja, prostituta, vendedora, viuda, cónyuge, abuela, diosa, enemiga, vecina o conocida que somos tú y yo, como lo es João.

Finalmente, y desde otro contexto, pero siendo el punto de partida el mismo continente, Chimamanda Adichie en un TED titulado “El peligro de la historia única” menciona que en el idioma *igbo* el término “nkali” que se puede traducir como “ser más grande que el otro”, el poder es la capacidad no sólo de contar la historia del otro, sino de hacer que esa la historia definitiva. Ese ha sido el poder del colonizador, del pueblo luso, de quienes con el mínimo de poder que han poseído, han buscado cobrar venganza del agravio que han recibido desquitándose con los más débiles y convirtiéndose en aquellos que aborrecen y les ha lastimado. Son víctimas y verdugos que se creen que poseen el derecho de lastimar y usar al otro porque tienen poder. Sin embargo, como menciona el poeta palestino Mourid Barghouti, quien escribió: “si se pretende despojar a un pueblo la forma más simple es contar su historia y comenzar como «en segundo lugar»”. ¿Pero qué significa esto?

¹² *Ibidem*. Traducción libre de Ángel Alonso.

¹³ *Ibidem*. Traducción libre de Ángel Alonso.

Chimamanda lo explica de una manera sencilla: Si contamos la historia con el fracaso del estado africano, y no con la creación colonial del estado africano, tendremos una historia completamente diferente. ¿Y no es acaso esto lo que muestra entre líneas la obra de Noémia de Sousa?

A manera de conclusión

¿Cómo terminar esta aproximación que este curso me ha llevado a conocer la poesía y literatura de Mozambique? Considero que lo más justo, es con el poema *Si quieres conocerme*, en donde claramente se expresa lo siguiente:

“Ah, ella es quien soy:
 Cuencas vacías de los ojos desesperadas por poseer vida.
 Una boca cortada por heridas de angustia.
 Levantada como para implorar y amenazar.
 Cuerpo tatuado con cicatrices visibles e invisibles.
 Por los duros azotes de la esclavitud.
 Torturado y magnífico,
 Orgulloso y místico.
 África de pies a cabeza,
 -ah, ella es quien soy!
 Si quieres entenderme, ven y inclínate sobre mi alma africana,
 En los gemidos de los negros en los muelles,
 En las frenéticas danzas de los chopos,
 En la rebeldía de los shaganas,
 En la extraña melancolía que se evapora de
 Una canción nativa, a la noche...
 Y no me preguntes nada más,
 Si realmente deseas conocerme...
 Porque no soy más que un caparazón de carne
 En el que se congeló la revuelta de África
 Su grito se llenó de esperanza”¹⁴.

¹⁴ Tomado del sitio: <https://poesiamaspoesia.com/125-poesia-mas-poesia-noemia-de-sousa/> el 21 de junio a las 10:26 horas.

REFERENCIAS

- Adichie, Chimamanda; Ngozi. “El peligro de la historia única”, Video, 2009. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg>
- Capire. “Noémia de Sousa «Deja que pase mi pueblo»”. Disponible en: <https://capiremov.org/es/cultura-es/noemia-de-sousa-deja-que-pase-mi-pueblo/>
- Carreño López, María. “Noémia de Sousa: la voz histórica de Mozambique” en *Álabe*, Universidad de Almería, número 7, 2013, pp. 1-10.
- Carvalho, A. A., de, & Ribeiro, E. “Noémia de Sousa, A «cantadora dos esquecidos» na Moçambique Colonizada (1948-1951)”, en *Revista (Entre Paréntesis)*, 6 (2), 2018.
- Chimica, Francisco. *Noémia de Sousa*. London: London Scienia Scripts - Ediciones Nuestro Conocimiento, 2024.
- De Sousa Noémia. *Sangue Negro*. Associação dos Escritores Moçambicanos, 1988.
- Fonseca de Freitas, S. R. “Noémia de Sousa: Poesia Combate en Moçambique”, en *Cadernos Imbondeiro João Pessoa*. Vol. I, no. 1, 2010.
- Helena. Poesía más poesía: Noémia de Sousa. Disponible en: <https://poesiamaspoesia.com/125-poesia-mas-poesia-noemia-de-sousa/>