

03

DOI: <https://doi.org/10.14483/2422278X.21195>

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

ISSN impreso: 2011-5253
ISSN en línea: 2422-278X

DOSSIER
Artículo de reflexión

Manuel Zapata Olivella: Más Allá de la Conmemoración del Centenario

Manuel Zapata Olivella: Beyond the Centenary Commemoration

Yury de Jesús Ferrer Franco¹
Colombia

Omar Giovanni Pulido Niño²
Colombia

Para citar: Ferrer-Franco, Y. J. y Pulido-Niño, O. G. (2023). Manuel Zapata Olivella: Más Allá de la Conmemoración del Centenario. *Revista Ciudad Paz-ando*, 16(2), 35-40. doi: <https://doi.org/10.14483/2422278X.21195>

¹ Docente titular Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Correo: ydferrerf@udistrital.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5015-5172>

² Docente Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Secretaria de Educación de Bogotá. Correo: omar.pulido892@educacionbogota.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-2418-144X>

RESUMEN

La relevancia de la obra de Manuel Zapata Olivella (Santa Cruz de Lórica, Córdoba, 17 de marzo de 1920-Bogotá, 19 de noviembre de 2004), se deriva de su calidad estética, que se concreta en una sólida y aguda voz narrativa que se despliega en temáticas controversiales que asumen la hibridez como una opción que se pasea cómodamente por la ficción, el ensayo, el libro de viajes, el diario y la autobiografía. Su narrativa literaria y los textos críticos que constituyen su legado a la cultura colombiana tienen un claro carácter universal que sitúan al autor en un destacado lugar de las letras nacionales y mundiales. Este artículo recoge de manera breve las características esenciales de la obra de este escritor y argumenta la importancia de su actualización en los contextos creativos tanto de la academia como de los otros espacios de la cultura nacional. Este texto hace parte de un proyecto de investigación independiente, actualmente en curso, titulado:

Voces otras de la literatura latinoamericana en el que avanzan los autores.

Palabras clave: Manuel Zapata Olivella, narrativa, tradición, exotización, identidad.

ABSTRACT

The relevance of the work of Manuel Zapata Olivella (Santa Cruz de Lórica, Córdoba, March 17, 1920-Bogotá, November 19, 2004), derives from its aesthetic quality developed into a solid and sharp narrative voice that unfolds in controversial themes, assuming hybridity as an option that comfortably transverses through fiction, essay, travel book, diary, and autobiography. His literary narrative and the critical texts that he bequeathed to Colombian culture have a clear universal character that place the author in a prominent place in national and world literature. This article briefly collects the essential characteristics of this author's work and portrays the importance of revising it in the creative context of both the academy and various cultural spaces. The article is part of an independent research project, currently underway, entitled: *Other Voices of Latin American Literature* in which the authors are advancing.

Keywords: Manuel Zapata Olivella, narrative, tradition, exotization.

Introito

El 17 de marzo de 2020 se cumplieron 100 años del nacimiento de Manuel Zapata Olivella; el escritor había nacido en Santa Cruz de Lorica, municipio del departamento de Córdoba, en 1920. El 19 noviembre de 2020, año de la pandemia, cumplió 16 años de muerto.

Justamente el extraño y convulsionado 2020 fue declarado por el Ministerio de Cultura de Colombia — hoy *Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes*— como el año de este escritor, con cuyo nombre fueron bautizadas en Bogotá, una de las bibliotecas públicas de BiblioRed (la de *El Tintal*) y una Institución Educativa Distrital. El mismo Ministerio (que, dicho sea de paso, es uno de los que cuenta con menor presupuesto en el país) incluyó en la “*Biblioteca de literatura afrocolombiana*” (2010)³ *Changó, el gran putas* (Tomo III); y *Por los senderos de sus ancestros*, textos escogidos, recopilados y prologados por Alfonso Múnera Cavadía (Tomo XVIII), compilación variopinta que revela el carácter ecléctico de la pluma de este escritor que transita cómodamente por la ficción, el ensayo, el libro de viajes, el diario y la autobiografía.

Desde muy temprana edad, Manuel Zapata Olivella se trasladó a Cartagena de Indias, donde inició una formación transdisciplinar que no se detuvo nunca: médico, antropólogo, folclorista, literato, reunió en los saberes que cultivó los elementos necesarios para retratar la condición humana en el conjunto de su obra que, claramente, se erige con fuerza y se ubica por encima del ‘negrismo’ en donde suele ubicársele cuando se le estudia.

¡No! Manuel Zapata Olivella no es un “escritor negro”: ¡Es un Escritor! Es un hombre negro que se cultivó en un país en el que se practica el peor de los racimos (el que se niega) y, en ese contexto, su pulso transdisciplinario plantó con firmeza el conjunto de una obra literaria que Colombia está en mora de leer atentamente, así le haya dedicado al autor el 2020 como ‘año de gracia’.

Acerca de los medios que facilitaron el diálogo con la vida y la obra del autor

A través de un análisis centrado en la historiografía, en este artículo se vinculan los trayectos de Manuel Zapata Olivella con los procesos socio-culturales que permean la creación de su obra literaria.

En tal sentido es indispensable destacar de qué modos levantar el mapa de sus viajes revela el sentido de sus búsquedas, las cuales se concretan en acciones políticas que le proporcionan a la metáfora un sentido

vivencial y práctico. Esta condición de la obra, conectada con la vida del autor, permite al lector percibir aquellos conflictos de los que da cuenta y las tomas de posición que logra concretar en sus relatos.

Leer a Manuel Zapata Olivella en clave del mundo y el tiempo que le tocó vivir permite acceder a la genealogía de su literatura, es decir, los orígenes de sus apuestas literarias y políticas están directamente relacionadas con los lugares y los no lugares que un sujeto de sus condiciones y características ocupó en el país donde nació y en aquellos en los que residió por elección o por necesidad.

En términos metodológicos, reconocer los tránsitos del autor en paralelo hacia un diálogo desnudo con su obra devela intencionalidades que van mucho más allá del hecho literario, sin desvirtuarlo y hacen posible reconocer la relevancia del autor en un contexto en el que el canon ha impedido que la universalidad, el espíritu visionario, la reivindicación de la diferencia y la visibilización de lo negado estén por encima de la exotización.

Por lo anterior, este artículo propone al lector descriptores esenciales que configuran una ruta en la que los relatos del autor aportan las señales que permiten al lector el descubrimiento de un autor con el que el país está en deuda.

El movimiento, componente esencial de la creación narrativa en Manuel Zapata Olivella

Entre 1943 y 1947, Manuel Zapata Olivella realiza un periplo que sería definitivo en su proceso de creación; recorre la parte norte de América del Sur, toda Centro América y, finalmente, se establece un tiempo en Estados Unidos. En Nueva York, subsiste ganándose la vida con infinidad de trabajos y, al tiempo, estudia y conoce la situación de las comunidades negras en ese país. Su vivencia en Harlem y los contactos directos con figuras de la talla del poeta Langston Hughes,⁴ serían definitivas para consolidar las reflexiones y los relatos que aparecerían luego.

De esos recorridos juveniles por escenarios diversos emergen los libros *Pasión vagabunda*, relatos (1949); *He visto la noche: las raíces de la furia negra* (1961); y *¡Levántate mulato: por mi raza hablará el espíritu* (1990), textos que, aunque se publican en décadas distintas comparten la misma génesis y condensan la voz genuina e inclasificable de Zapata Olivella, quien fusiona géneros, jugando con la ficción y la autoficción para entregar al lector, por vía de la literatura, un lugar

3 A la biblioteca completa compuesta por 19 tomos puede accederse en el siguiente enlace: <http://babel.banrepcultural.org/cdm/search/collection/p17054coll7/searchterm/por%20los%20senderos%20de%20sus%20ancestros/order/nosort>

4 Langston Hughes (Joplin, 1902-Nueva York, 1967) poeta, novelista y columnista estadounidense; reconocido por su vinculación al denominado “Renacimiento de Harlem”, del que fue uno de sus impulsores.

de reflexión con respecto a problemas aún no resueltos que cobran hoy dramática actualidad, con el rebrote de los crímenes de odio, las prácticas xenófobas y la discriminación de todo orden. Entre los relatos del autor que desarrollan estos temas, merece especial mención el cuento "Un extraño bajo mi piel" (1967), en el que este escritor desarrolla el tema de la identidad desde el personaje de un mulato que vive en el seno de la sociedad norteamericana, polarizada al extremo en los niveles étnico, político y social.

El autor de las novelas *Tierra mojada* (1947), *La calle 10* (1960), *En Chimá nace un santo* (1961, segundo premio Esso, 1961 y primera mención Seix-Barral en Barcelona), *Detrás del rostro* (1962, Premio Esso), *Chambacú, corral de negros* (1963, laureada por Casa de las Américas en Cuba), *Changó el gran Putas* (1983); y de los volúmenes de cuentos *China 6 a.m.* (1954), *Cuentos de muerte y libertad* (1961), *El cirujano de la selva* (1962) y *¿Quién dio el fusil a Oswald?* (1967), es dinámico; se mueve por el relato mediante técnicas narrativas que oscilan entre la omnisciencia (narración extra y heterodiegética centrada en el uso de la tercera persona) y el relato en primera persona, 'Yo' (enunciación intra-homodiegética, monólogo interior que cuenta desde el punto de vista de quien vive los hechos, o es testigo de ellos).

Desdoblarse en el relato para ser, más que para parecer

Llama la atención en torno a las formas narrativas que el autor recurre con frecuencia, sobre todo en la cuentística, a una suerte de desdoblamiento en el que concurren la primera, la segunda y la tercera persona (Yo-Tú-Él), en un movimiento oscilante que refleja la ambigüedad de las estirpes y el sincretismo en el que se debaten los personajes, al ser el fruto de mezclas étnicas que los movilizan en los pantanosos espacios de los no-lugares. Este interesante ámbito de la reflexión ubica el tema en un punto que, en lugar de 'exotizarse' debería, justamente, desplazarse de esa mirada limitante hacia una mucho más amplia e incluyente que movilice diálogos en relación con la diferencia y contribuya a tramitar la posibilidad de verdaderos cambios sociales.

Desde la perspectiva de Manuel Zapata Olivella, el negro en una sociedad esclavista o discriminadora tiende consciente o inconscientemente a "blanquearse". La mujer india o negra acude solícita a la búsqueda del blanco, tanto para contar con su protección como para tener hijos mestizos o mulatos que puedan primero, por el "lavado" de su color, y segundo, por el presumible apoyo del padre, filtrarse como "colados" en la sociedad donde el blanco ejerce la supremacía. (Zapata Olivella, 1999, p. 133).

Consideraciones de este orden interpelan también a quienes, desde las trincheras de las "minorías", reproducen a escala las prácticas de las mayorías que les han victimizado, convirtiéndose así en 'la peor de las cuñas del mismo palo'.

En el conjunto de la obra de Manuel Zapata Olivella es perceptible también la poderosa idea de la comprensión de la música y la danza, elementos culturales identitarios propios de un grupo humano, como expresión aglutinante de las comunidades, generadoras del sentimiento colectivo para confrontar a quienes ejercen la violencia y agencian el exterminio de sus oponentes.

Este lugar dinámico del arte y de la estética en el contexto de las interacciones sociales para la expresión de los conflictos (aunque también de su lugar dinámico en sus resoluciones posibles) es uno de los aportes sustanciales de la obra de Manuel Zapata Olivella que cobra hoy, más que nunca, vigencia entre nosotros.

"Negredumbre", "blanquedumbre" e "Indiadumbre"

En cuanto al mestizaje en América Latina, el autor sintetiza su postura en reflexiones como la siguiente:

Nominando caprichosamente las cosas —un poco a lo Adán— llamo *negredumbre* a la herencia biológica que nos ha llegado del mestizaje entre lo "indio" y lo "negro", ese revoltijo africano tantas veces mezclado en el crisol de América. Lo mismo podría decirse de la vertiente europea, la *blanquedumbre*, el cordón más retorcido de nuestra placenta. Y desde luego, con mayor propiedad de la *indiadumbre*, primigenia vena en nuestro sincretismo. (Zapata Olivella, 1998, p. 108).

Estas tres categorías desarrolladas por el escritor evidencian, desde la ironía, las tensiones raciales de un pueblo que se resiste a asumirse como la mixtura que es y se empeña en reivindicar una sola de sus vertientes, la blanca, que —justo por ello— se ha convertido en la dominante.

También se pronuncia el autor, en los siguientes términos, con respecto al que denominamos los autores de este texto, en el contexto de la investigación en la que avanzamos, *mestizaje lingüístico*:

Pero con los días, telaraña que ligaba el dolor a la esperanza, el mestizo hijo de la aborigen o de la africana, hiló los vocablos aprendidos del padre y de la madre, amañando en su alma la esquizofrenia de la dicotomía. (Zapata Olivella, 1997, p. 276).

Es la literatura de Manuel Zapata Olivella, el fruto de esta mezcla de las lenguas que tuvo en los escenarios diversos de los territorios americanos el mejor

caldo de cultivo; ese cuerpo nuevo es el resultado de la prodigiosa combinación que las *realidades otras* requirieron y, por ello, empezaron a ser nombradas en y con diferentes tonos, desde los lugares de comprensión y comunicación emergentes que exigían y exigen visibilidad. Lugares donde la vida sea posible, espacios en los que la diferencia —condición natural del *ser humano*— no sea causal de repulsa, exclusión o exterminio.

Hace ya tres años, el 30 de junio de 2020, la Universidad del Valle, con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional de Colombia, el Instituto Caro y Cuervo, la Universidad de Córdoba, y la Universidad Tecnológica de Pereira, UTP, compiló la obra de Manuel Zapata Olivella en una bella edición física, también disponible en digital; la dirección editorial de este proyecto estuvo a cargo de Darío Henao Restrepo, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle y contó con el apoyo de un comité editorial integrado por Alfonso Múnera Cavadía (Universidad de Cartagena); Mauricio Burgos Altamiranda (Universidad de Córdoba); Luis Carlos Castillo Gómez (Universidad del Valle); y César Valencia Solanilla (Universidad Tecnológica de Pereira); hacen parte de la colección: *Tierra mojada; Pasión vagabunda; He visto la noche; China 6 a.m.; Hotel de vagabundos; Los pasos del indio; Caronte liberado; La calle 10; Cuentos de muerte y libertad; Chambacú, corral de negros; Detrás del rostro; En Chimá nace un santo; ¿Quién dio el fusil a Oswald?; El hombre colombiano; Changó el gran putas; El fusilamiento del diablo; Las claves mágicas de América; ¡Levántale mulato! Por mi raza hablará el espíritu; Fábulas de Tamalameque; y Hemingway, el cazador de la muerte.*

Para información de los lectores que deseen saldar su deuda con Manuel Zapata Olivella, leyéndolo o releuyéndolo (que es el mejor homenaje que pueda hacerse a un escritor), cada una de estas veinte piezas completas está disponible en PDF y puede ser descargada en el siguiente enlace: <http://zapataolivella.univalle.edu.co/obra/>, así que: ¡No hay excusa!

Es importante también remitir a los lectores al riguroso trabajo que, desde hace más de dos décadas, ha venido realizando **William Mina Aragón**, profesor de la Universidad del Cauca, a propósito de la vida y obra de Manuel Zapata Olivella, que se ha concretado en una serie de artículos y libros entre los que destacan *Manuel Zapata Olivella. Un legado intercultural: perspectiva intelectual, literaria y política de un afrocolombiano cosmopolita* (2016) y *Manuel Zapata Olivella. Humanista afrodiáspórico* (2020). En este último texto, como lo reseña en su página de Internet la editorial Poemia, se

... tiende a reducir la distancia para el lector y los investigadores que por una u otra razón no acceden a la obra de Zapata Olivella, ni a los estudios críticos en torno a la misma, porque estos son mayormente escritos en inglés y publicados en los Estados Unidos.

A modo de conclusión

Conviene, para concluir este artículo, darle la palabra al escritor que lo motiva: Manuel Zapata Olivella precisa en su texto *La crítica desalienadora* que

el arte por sí mismo no es capaz de expresar lo que el autor ha vivido. Para que esto ocurra, además del talento y la maestría del oficio, es necesario que el novelista se encuentre en cierto grado de desalienación frente a las influencias que puedan oscurecer su arte. Las tiranías estéticas que inciden en la labor creadora no operan exclusivamente en la esfera artística, sino que actúan en forma muy sutil a través de la trama social y en la existencia del autor. (2010, pág., 339)

Son, justamente, las “tiranías estéticas” materializadas por el canon, las que cercan a obras y autores en guetos culturales; por esta razón, conviene explorar y descubrir más libremente territorios artísticos que, aunque se hayan explorado desde categorías definidas por el establecimiento, claman por las miradas nuevas de ojos más libres.

Referencias

- Biblioteca de Literatura Afrocolombiana (2010), Bogotá, Ministerio de Cultura. Disponible en: <http://babel.ban-repcultural.org/cdm/search/collection/p17054coll7/searchterm/por%20los%20senderos%20de%20sus%20ancestros/order/nosort>
- Mina Aragón, W. (comp.) (2016). *Manuel Zapata Olivella. Un legado intercultural: perspectiva intelectual, literaria y política de un afrocolombiano cosmopolita*. Ediciones desde Abajo.
- Mina Aragón, W. (comp.) (2020). *Manuel Zapata Olivella. Humanista afrodiáspórico*. Poemia.
- Zapata Olivella, M. (2010). *Por los senderos de sus ancestros. Textos escogidos 1940-200*. Ministerio de Cultura.
- Zapata Olivella, M. (1967). *¿Quién dio el fusil a Oswald?* Editorial Revista Colombiana.
- Zapata Olivella, M. (1997). “Nueva imagen en la novela latinoamericana”. En: *Colombia en el contexto latinoamericano: Memorias del IX Congreso de la Asociación de Colombianistas*. Instituto Caro y Cuervo.
- Zapata Olivella, M. (1998). “La negredumbre en García Márquez”. En: *Cien años de soledad: Treinta años después*.

Memorias del XX Congreso de Literatura, Lingüística y Semiótica. Universidad Nacional de Colombia-Instituto Caro y Cuervo.

Zapata Olivella, M. (1999). *Las claves mágicas de América.* Plaza & Janés.

Zapata Olivella, M. (2020). *Obra completa.* Universidad del Valle, Ministerio de Cultura, Biblioteca Nacional de Colombia, Instituto Caro y Cuervo, Universidad de Córdoba, Universidad Tecnológica de Pereira. Disponible en: <http://zapataolivella.univalle.edu.co/obra/>

