

AMÉRICO MUDARRA MONTOYA

**"ODA AL JET" DE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
O LA CONFLICTIVA APROPIACIÓN DE LA MODERNIDAD**

**"ARGUEDA'S ODE TO THE JET" OR THE TROUBLED
APPROPRIATION OF MODERNITY**

**"ODA AL JET" DE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS OU
L'APPROPRIATION CONFLICTUELLE DE LA MODERNITÉ**

Resumen

En el presente artículo se realiza el poema "Oda al Jet" de José María Arguedas, desde la perspectiva de la modernidad. Este poema constituye un canto a un elemento extraño el mundo quechua. El hablante lírico demuestra admiración ante un objeto propio de la modernidad y en él se busca occidentalizar la cultura quechua.

Palabras clave: Lírica quechua; Arguedas; Modernidad.

Abstract

In the present article the poem "Ode to the Jet" of Jose Maria Arguedas, is studied from the perspective of modernity. This poem constitutes a song to an element strange in the Quechua world. The lyric speaker shows admiration before an object of modernity seeking to westernize the Quechua culture.

Key words: Quechua poetry; Arguedas; Modernity.

Résumé

Le présent article offre une approche moderne du poème «Oda al Jet» de José María Arguedas. Ledit poème chante un élément étrange, le quechua. Le poète lyrique voue

une admiration à un élément propre à la modernité et cherche, à travers celui-ci, à occidentaliser la culture quechua.

Mots clés: Lyrique quechua; Arguedas; Modernité.

Jesús Manuel Baquerizo (1993) analiza el paso de la visión indígena a la visión mestiza en la poesía quechua que se despliega fundamentalmente en el siglo XX. La poesía adopta nuevas formas, nuevos enfoques, nuevos ámbitos de expresión que la diferencian de las tradicionales prácticas discursivas. Nuestra objeción radica en que esta visión no puede reducirse a un lugar de enunciación mestizo, sino responde a una mayor amplitud de visión del sujeto andino que intenta expresar y formalizar las nuevas circunstancias que está viviendo.

Este lenguaje se vuelve más realista y ya no se funda únicamente en operaciones alegóricas, sino que ingresa directamente en las formas de la mimesis moderna. Además, se gesta un cambio en los temas del mundo representado por los dioses y las cosechas, y se pasa a temas varios (amorosos, servicio militar, protesta pública), estos cambios implican también un nuevo lenguaje que asimila creativamente las innovaciones formales de la vanguardia (vanguardia indigenista) o de la poesía moderna occidental (Arguedas). En ese marco se inscribe *Katatay* (1972).

Katatay agrupa siete poemas en los que se interrelacionan la cultura andina y el contexto político-social del momento en que se escribió el texto (nos ofrece una visión indígena de los hechos históricos más importantes). Así tenemos: "A nuestro padre creador Tupac Amará", "Que Guayasamín", "Oda al Jet", "Temblar", "Llamados algunos Doctores", "A Cuba" y "Ofrenda al pueblo de Vietnam". Estos poemas fueron escritos inicialmente en quechua para luego ser traducidos al español por el mismo Arguedas, quien no es mero traductor lingüístico sino un mediador cultural.

Cabe mencionar, que la narrativa de Arguedas ha sido amplia y minuciosamente estudiada, lo que no ha sucedido con su lírica. Antes de proceder a la interpretación de "Oda al Jet", revisaremos la propuesta de Américo Ferrari respecto a *Katatay*:

Debemos observar aquí que los poemas reunidos en *katatay* son himnos que exaltan la historia, las luchas y la cultura colectiva del pueblo quechua, las pone implícitamente en el paralelo con las de los otros pueblos del mundo, Cuba y Vietnam, y se vuelcan hacia el futuro afirmando la esperanza en el triunfo: transparentan pues un trasfondo mas bien épico, aunque excluye todo relato (1990: 88-89).

A partir de esto reconocemos una homología que se traza entre los pueblos (andino y occidental) y cruza las variables culturales (cultura quechua) y políticas (Cuba y Vietnam). En el caso de la cultura quechua se toma como un proceso de resistencia cultural y en el de la occidental, se trata de experiencias históricamente situadas y políticamente orientadas.

Américo Ferrari ha reconocido la misma dialéctica entre lo andino y lo occidental en el plano del discurso de este conjunto de poemas: por un lado tenemos la lírica, estrechamente vinculada a la tradición quechua, y, por otro, la épica.

el lírico (que evoca "los íntimos trances", las vivencias entrañables de la infancia, presentando los seres y los lugares con los ojos y desde el alma de un niño) y el épico, que consiste en la representación del encuentro y las luchas de pueblos y culturas en un ámbito humano, cultural y físico-geográfico tremendamente contrastado y dividido como es el Perú: sierra y costa, indios y blancos, quechua y castellano, tradición milenaria de la cultura andina y más de cuatro siglos de cultura hispánica (www.revista.agulha.nom.br/ag24ferrari.htm)

Con el tono épico identificamos las pugnas culturales del autor y las dialécticas que nos acompañarán a lo largo de todo el texto: colectividad/subjetividad, oralidad/escritura, tradición andina/ tradición occidental.

En este sentido se representa el encuentro de dos sociedades que confluyen en los sujetos para conflictuar su identidad.

Dentro de este grupo de poemas, "Oda al jet" constituye un canto a un elemento extraño al mundo quechua. Posee un tono expresivo de los cantos quechuas, que es plasmado a través de la escritura. A diferencia de los demás poemas en los que Arguedas pretende quechuitar lo occidental, en este se busca occidentalizar la cultura quechua. El hablante lírico demuestra admiración ante un objeto propio de la modernidad como lo es el jet y lo denomina "pez golondrina de viento", "pájaro de nieve", "hierro encendido, blanquísimo hecho por la mano del hombre, pez de viento", "golondrina de oro de los cielos".

Notamos que la metaforización animal y natural, característica de la cultura quechua, persiste en el texto. Se utilizan términos como 'pez', 'pájaro', 'golondrina' y 'viento' con el fin de naturalizar objetos propios de la modernización. Se ha invertido el proyecto moderno en el que la técnica y la razón se utilizan para definir la naturaleza; en este caso la naturaleza sirve para nombrar y definir a la técnica.

Para la interpretación del poema a partir del contacto con la modernidad tendremos en cuenta el planteamiento de Marshall Berman: modernidad como una forma de experiencia vital (que se constituye en lo personal, colectivo, temporal y espacial) y se manifiesta como una promesa atractiva, pero que simultáneamente amenaza nuestro saber e identidad debido a la constante y vertiginosa transformación (1988:1). Es decir, el hablante lírico de este poema se instala en una actitud moderna que se enfrenta ante los cambios tecnológicos que son metonimia de una modernización ante la cual no puede permanecer indiferente.

En este enfrentamiento, en esta apropiación de lo otro, el sujeto no quedará indemne, sino que se modificará drásticamente.

El jet es parte de una experiencia novedosa que desvanece la nostalgia por lo andino, por lo contrario, produce fascinación y encanto en el sujeto de la enunciación. Tenemos un encuentro de dos cosmovisiones: la indígena y la occidental. Si bien es cierto, la estructura formal del texto responde a los patrones de los cantos quechuas, este ha abandonado el carácter colectivo predominante en el mundo andino y se convierte

en un himno personal de alabanza, el tránsito del carácter colectivo al individual es una de las pruebas del impacto de la modernidad en el sujeto lírico andino: *"Bajo el suave, el infinito seno del "Jet", más tierra, más hombre, más gloria me siento; en todas las flores del mundo se han convertido mi pecho, mis rostro y mis manos. / Mis pecados, mis manchas, se evaporan, mi cuerpo vuelve a la dulce infancia"*.

En el texto percibimos una transición de la experiencia colectiva y totalizadora a la subjetiva que se ha plasmado a través del paso de la oralidad a la escritura. Esto no sólo se manifiesta en el nivel discursivo, sino también en la nueva visión del mundo que tiene el sujeto. Ahora es consciente de que puede observar el universo andino a partir de otra perspectiva y, de esta manera, no parece tan maravilloso: *"Bajo el pecho del "jet" mis ojos se han convertido en los ojos del águila pequeña a quien le es mostrado por primera vez el mundo. / No siento temor. Mi sangre está alcanzando a las estrellas, / los astros son mi sangre"*. El hablante lírico cree estar mezclándose con objetos hasta hace poco inalcanzables. Sin embargo y a pesar de su nuevo estado, Arguedas imprime, magistralmente, los rasgos de los cantos quechuas en su poesía: mantiene la cosmovisión andina (aunque invadida por la modernización) y la expresividad porque los versos fluyen como parte de un diálogo (el hablante lírico invoca y se dirige a su tradición cultural andina).

En el primer verso el hablante lírico se refiere a su nuevo estado: *"¡Abuelo mío! Estoy en el mundo de arriba"*. Con la primera frase se dirige al pasado indígena, a su tradición cultural. Al mencionar el "mundo de arriba", probablemente se esté aludiendo a las dualidades y divisiones espaciales andinas (mundo de arriba/mundo de abajo). Su observación y percepción del mundo que lo albergaba se ha modificado a partir de esta experiencia con la modernidad; el mundo andino, antes esplendoroso e inmenso, se ha minimizado: *"he aquí los poderosos ríos, los adorados, que partían el mundo, se han convertido en el mas delgado hilo que teje la araña"*, mas adelante: *"El terrible filo de nieve de las sagradas montañas. Allá abajo resplandece, pequeñito; se ha convertido en lastimoso carámbano"*.

Alberto Escobar hace hincapié en la denominación de nuestro mundo como "allá abajo" (1989:111). El sujeto de la enunciación ha dejado de formar parte de este mundo y ahora lo observa lejano. Esta disyunción ya no es una separación traumática, sino una nueva relación entre el sujeto y la naturaleza.

Si su visión de la naturaleza ha sido afectada, sus deidades también; no hay que olvidar que estas estaban representadas por elementos naturales (astros, animales, etc.) que ahora han sido desplazados o han desaparecido porque el novedoso artefacto se ha colocado en un nivel superior: "¿Dónde está el cóndor, donde están las águilas? / Invisibles como los insectos alados se han perdido en el aire o entre las cosas ignoradas. / Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo; no os encuentro, ya no sois". Nótese la presencia del cristianismo al referirse al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.

En su discurso es el hombre el que ha superado a la naturaleza porque ha creado objetos como el jet. Entonces, el hombre ha alcanzado a dios y lo ha superado: "Hombre, Señor, tú hiciste a dios para alcanzarlo. ¿o para qué otra cosa? / Para alcanzarlo lo creaste y lo persigues ya de cerca". Sin embargo, sosteniendo que dios creó al hombre, pero ahora dios es destruido por el hombre, tenemos que si el hombre ha creado al jet, este puede destruir, a su vez, a su hacedor:

Cuidado con el filo de este "jet", más penetrante que las agujas de hielo terrenas, te rompa los ojos por la mitad; / es demasiado fuego, demasiado poderoso, demasiado libre, este inmenso pájaro de nieve. / Cuando tu hijo te envíe el latido de la muerte; la mariposa que nació de tu mano creadora puede convertir tu cabeza en cenizas.

Su excitación por el encuentro con la modernización (conjunto de procesos socioeconómicos y tecnológicos propios de la sociedad moderna) no impide que reconozca lo contraproducente que pueden ser estos artefactos para el hombre. Tenemos un desplazamiento de paradigmas producidos por la co-presencia de dos culturas en el sujeto de la enunciación. Esta experiencia también le permite (re)conocer la grandiosidad del hombre que, finalmente, lo coloca sobre la naturaleza:

El hombre es dios. Yo soy hombre (...) / ¡gracias, hombre! No hijo del Dios padre sino su hacedor, / gracias, padre mío, mi contemporáneo.

Nadie sabe hasta qué mundos lanzarás tu flecha. / Hombre dios: mueve este pez golondrina para que tu sangre creadora se ilumine más a cada hora.

Para Alberto Escobar esta transformación en la mentalidad del indígena no es sino la fe que esta adquiriendo hacia los de su naturaleza y una terrible conciencia de las posibilidades (creación y destrucción) que posee el hombre moderno: "llegados a este punto de nuestra lectura, nos invade una infinita ternura que se diluye en esta fe tierna hacia el hombre y la creación que nadie sabe dónde comienza ni dónde termina" (1989:113).

El espacio de la enunciación es el jet, es decir, un espacio móvil en el que predomina el flujo de significados provenientes de la cultura andina y la occidental. Entonces tendríamos un sujeto migrante que se caracteriza por un flujo de culturas que lo habitan.

Reflexión final

El poema "Oda al Jet" configura un sujeto lírico andino individual dispuesto a enfrentarse a los retos de la modernización cultural. En el eje sincrónico tenemos un sujeto que no se restringe a identidades fijas y ontológicamente delimitadas, sino que inicia un lento y gradual proceso de reconstitución de sus límites que lo conducen a un sujeto migrante cuyos flujos de significado aun no han concluido.

Bibliografía

ARGUEDAS, José María

Tembler / Katatay y otros poemas. Presentación de Alberto Escobar y notas de Sybila Arredondo. Lima: Instituto Nacional de Cultura. 1972.

Obras Completas. Tomo V. Lima: Editorial Horizonte. 1983.

BAQUERIZO, Manuel

"La transición de la visión mestiza en la poesía quechua oral". En: *Revista de crítica literaria latinoamericana*. N° 37, Lima, pp. 117-130. 1993.

BENDEZÚ AYBAR, Edmundo

Literatura Quechua. Edición prólogo y cronología de Edmundo BendeZú. Caracas: Biblioteca Ayacucho. 1984.

BEYERSDOFF, Margot

"La tradición oral quechua vista desde la perspectiva de la literatura". *Revista Andina*. Año 4, N° 1:213-234. 1986.

ESCOBAR, Alberto.

El imaginario nacional. Moro, Wesphalen, Arguedas, una formación letrada. Lima: IEP. 1989.

FERRARI, Américo.

Los sonidos del silencio. Poetas peruanos del siglo XX. Lima: Mosca Azul, <http://www.Revista.agulha.nom.br/ag24ferrari.htm>. 1990.

Correspondencia:

Américo Mudarra Montoya

Docente de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.