

Alison Krögel. *Musuq illa. Poética del harawi en runasimi (2000-2020)*. Lima, Pakarina, 2021. 208 pp.

Alex Hurtado Lazo

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

alex.hurtado@unmsm.edu.pe

<https://orcid.org/0000-0003-2722-6635>

La presencia de las lenguas originarias, especialmente del quechua, en el imaginario peruano, así como en las actividades culturales a nivel nacional, se ha incrementado en gran medida durante la última década¹. La academia letrada, por su parte, ha reaccionado también al fenómeno mencionado. El ejercicio crítico gestado allí ha posibilitado la aparición de determinadas voces y medios, como grupos de investigación o editoriales, por ejemplo, que tienden a reforzar el andamiaje teórico para ampliar el estudio de estas nuevas voces poéticas. En ese recorrido, el proyecto de una editorial como Pakarina resulta fundamental, puesto que, además de generar la Colección Tlakatlpacha Poesía, en la que figuran las más variadas propuestas poéticas en lengua indígena, la complementa con las entregas de su Biblioteca Qillqakuna, que abarcan investigaciones y textos críticos acerca de este tipo de producciones. Es aquí donde se inserta el último libro de la académica Allison Krögel, *Musuq illa. Poética del harawi en runasimi (2000-2020)*.

El libro propone “acercarse a ciertas corrientes temáticas, estilísticas e ideológicas de la poesía escrita en runasimi, enfocándose en la producción del siglo XXI y tomando caminos críticos tanto de categorías filosóficas y estéticas andinas como de teorías críticas provenientes de otras tradiciones” (p. 28). La investigadora presta atención a la poesía, pues esta presenta, a partir de la segunda mitad del siglo XX, un proceso de explosión creativa y experimental que se difunde por diferentes medios (libros, revistas, redes sociales, entre otros). También es importante reparar en que es la poesía el medio literario más apropiado para que las comunidades indígenas presenten sus proyectos alternativos modernizadores y de cambio social, esto debido a que, como señala Zevallos Aguilar (2018), es una institución que carece del control y vigilancia represivos que silencien sus voces. Por ello, la poesía se posiciona como un espacio literario imprescindible para comprender las posiciones sociales y políticas de los *runakuna*.

Podemos mencionar, además, que este es un libro que funciona también como un texto introductorio para aquellos interesados en la producción poética escrita en runasimi. Asimismo, la claridad explicativa de Krögel permite analizar y hallar vínculos entre las distintas tradiciones letradas y estos *harawis* surgidos en las últimas dos décadas a la luz de las *illas*, las energías generativas y creadoras que iluminan a los *runakuna*. Pero también lo hacen con la autora de este libro, pues para cumplir su cometido construye herramientas teóricas de sustrato andino. Así, postula dos categorías que funcionan como *paqarinas* para la actual tradición del harawi, como la *ukun qucha*, que genera una “poesía de temas eruditos y filosóficos, sin un giro explícitamente activista, didáctico o de reivindicación de una identidad indígena” (Krögel, 2021, p. 25), o la *ch’uya qucha*, en la que nace una poesía “más accesible” por su claridad semántica o por su carácter bilingüe. Además, aparece la noción de *quishpi* para analizar la producción poética de las mujeres andinas o el *mana tarwnayuq*.

Musug illa (2021) está dividido en cuatro capítulos y cada uno de ellos constituye un análisis de determinado corpus que dialoga con las demás secciones. Si bien el objeto de estudio es el desarrollo del *harawi* de 2000 a 2020, Krögel considera necesario guiar al lector por el proceso que ha permitido la producción poética a la luz de las *illas*. Por ello, el capítulo primero se inicia en el tránsito del periodo colonial, en el cual repasa en sus particularidades formales y composiciones culturales hasta el siglo XIX y la variada postura de intelectuales como Clorinda Matto de Turner, quien además de denunciar los abusos cometidos contra el indio, incluyó en su poesía la escritura en quechua y temas frecuentes de la tradición runa cantada. Asimismo, resalta que “las prácticas discursivas y poéticas en los países andinos emergieron en medio de un espacio de violencia, de conflicto y de exclusión” (Krögel, 2021, p. 39). Esto implica no dejar pasar la situación en la que se forjaron estas producciones letradas, lo que repercutirá en las estrategias adaptadas por sus autores y las estéticas forjadas durante los siglos siguientes. En el mismo capítulo, la investigadora dedica un espacio mayor a revisar la poesía en lenguas indígenas en el siglo XX a través de temas comunes en la poesía de los intelectuales indigenistas de la época (Arguedas, Kilku Warak’a o Inocencio Mamani), como la migración, la intimidad o la denuncia. Para cerrar este capítulo, ingresa al siglo XXI y, luego de presentar las líneas o *quchas* poéticas dominantes en esta poesía, analiza las obras de tres escritoras: Gloria Cáceres, Ch’aska Anka Ninawaman y Elvira Espejo.

En el segundo capítulo, el interés recae en generar un debate a partir de la presentación de una postura intelectual de los poetas *runasimi*: el proyecto *mana tawnayuyq*, es decir, aquella negativa hacia la traducción o autotraducción de la propia poesía hacia una lengua hegemónica. Si bien muchos libros se editan en formatos bilingües —como el caso del último Premio Nacional de Literatura, *Parawayraq chawpinpi*, de Washington Córdova—, esta postura rehúye a tal posibilidad pues constituye, señalan estos autores, una obra diglósica. En ese sentido, Krögel identifica el 2012 como un año fundamental para el desarrollo de esta toma de posición a partir del “Llamado a mis hermanos que hablan y escriben en runasimi” de Pablo Landeo Muñoz y la aparición en el mismo año de la revista de la misma postura, *Atuqpa Chupan*, una de las publicaciones culturales periódicas más importantes de lo que va del presente siglo.

La investigadora invita al debate intelectual con este capítulo, puesto que postula los lineamientos —algunos antagonistas— del *mana tawnayuyq* como una cuestión fundamental en estos momentos de apogeo de la escritura en lenguas indígenas y el interés que en ella tienen la sociedad como la comunidad académica. En esa línea, resulta importante el interés por cuestionarse sobre las estrategias adoptadas por los intelectuales indígenas y la funcionalidad de sus posturas que buscan “evitar la violencia experimentada por muchos textos escritos en lenguas colonizadas” (Krögel, 2021, p. 85). Por ejemplo, indagar sobre revistas como *Atuqpa Chupan* sea en la intervención y alteración del estatus del campo de poder y el académico o sea como influencia estética para otras publicaciones nacientes que adopten una postura *mana tawnayuyq* también. Es necesario reparar también en que dicha postura no debe entenderse solo como una defensa simbólica de la lengua quechua, sino que implica una resistencia más amplia y potente, pues evita aprovecharse, como menciona Virginia Zavala (2020), de su aparente apogeo social para ganar más visibilidad y, más bien, forzar una relación entre el lector hablante de español o bilingüe con el contexto indígena: “No es suficiente defender la lengua de manera simbólica si continúa la marginación real de sus hablantes”². Por ello, la publicación de *Atuqpa Chupan* también pone de relevancia los problemas sociales generados por las políticas que atentan contra las comunidades indígenas, pues es consciente de su posición en el campo³.

Los capítulos 3 y 4 constituyen detenidos análisis a los textos de diversos autores mediante la exploración temática de los mismos en diálogo con propuestas filosóficas y literarias. Así, el tercer capítulo, bajo el título “Manataq musqunichu’ y ‘Qichqa’: espacios y seres liminales en la poesía contemporánea escrita en runa-

simi”, estudia, por un lado, la obra de Olivia Reginaldo, específicamente el poema “Qichqa” y el “espacio de la revelación” como posibilidad transformativa intensificada por las estrategias retóricas, y, por otro lado, “Manataq musqunichu”, el extenso poema de Ugo Carrillo, y los nexos con la idea del sueño, ensueño y vigilia en la obra de Gaston Bachelard y el concepto arguediano de la *illa*. Con estos análisis la autora rastrea las conexiones que los escritores indígenas realizan con la tradición occidental, con las que plantean una poética transformadora desde lo liminal. La autora explica que este análisis se lleva a cabo con la finalidad de “demostrar algunas de las maneras en las que la poesía contemporánea escrita en runasimi explora procesos transformadores y reveladores a través de su diálogo con textos filosóficos y literarios de varias tradiciones” (Krögel, 2021, p. 92). En ese sentido, esta poética no se cierra en sí misma ni se mantiene constante a través del tiempo, sino que se enmarca en aquel sentido revolucionario de tradición que le otorga Mariátegui al término: todo lo opuesto a concebirla como “un museo o una momia”⁴.

El cuarto capítulo, “*Miski shimita kilkakuna warmikuna: nuevas voces en la poesía kichwa ecuatoriana escrita por mujeres*”, repara, como lo señala su título, en la creación de la zona andina en el territorio del Ecuador. En ese sentido, se concentra en las políticas aplicadas por el gobierno nacional y su relación con las posibilidades de escritura por parte de las comunidades kichwas, así como el desarrollo de la propuesta del “feminismo comunitario” como alternativa a los “discursos feministas del Norte global”. Debido a que la publicación de mujeres indígenas es un evento reciente en la zona ecuatoriana, la investigadora nos presenta la agencia política de los colectivos y sus posibilidades y limitaciones en la época de gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y posterior a ella. La inclusión de reconocimientos postergados (a las lenguas, a los pueblos indígenas, a la naturaleza) en la Constitución de Montecristi en 2008 favoreció la descentralización de la cultura y la posibilidad de promoción y publicación de los escritores en lenguas indígenas. Gracias a esta coyuntura política, la difusión de estas voces permite vislumbrar discursos y posiciones diferenciadas de estas organizaciones femeninas frente a, por ejemplo, los planteamientos del feminismo europeo. Así, la posición del feminismo comunitario andino de las mujeres indígenas en el Ecuador propone, a través de la poesía, el concepto de “quishpi”. Krögel lo define como “libertad”, “autodeterminación” o “independencia”, así como “subir, culminar, terminar” o “salvarse (estar fuera de peligro)”. En la poesía de autoras como Muenala Tituaña o Mariana del Rocío Anchatuña Rojas, este concepto se evidencia por el interés que la mujer asume en su travesía hacia la vida plena de libertad: “Quispiri Kawsayta”.

Por último, la coda está dedicada a estudiar las “voces y versos híbridos” de los artistas Liberato Kani y Renata Flores, quienes, mediante la creación de música fusión difundida por los medios digitales, articulan una defensa del quechua como lengua válida para esta tarea. Sin duda, la presencia del entorno digital, aún más con la pandemia a cuestas, permite difundir con mayor rapidez las propuestas que más se adaptan a plataformas específicas, como Spotify o YouTube. En ese contexto, cantantes como Renata Flores desarrollan mezclas *beats* de trap con música andina y letras en quechua, a la vez que es activista en espacios comunitarios, lo que resalta el compromiso con el medio de injusticia en el que se sitúa como artista. Similar es el recorrido de Ricardo Flores Carrasco, Liberato Kani, pues, como señala Krögel (2021), a través de sus canciones “procura animar a los jóvenes runa-andinos —tanto en las ciudades grandes como en las provincias— a hablar en runasimi sin vegüenza” (p. 162). Estos jóvenes cantantes logran, como señala la autora, una reterritorialización del runasimi en un contexto digital, aprovechando el contexto y las posibilidades que un entorno, que históricamente les ha sido hostil, ahora les permite utilizar. Este libro, además, se complementa con un importante glosario de conceptos indígenas y un índice onomástico, así como de una amplia y nutrida bibliografía que proveerá de recursos a los investigadores que se acercan a esta poética por primera vez.

Musuq illa. Poética del harawi en runasimi (2000–2020) es un libro importante para introducir al lector en la complejidad del mundo poético escrito en lenguas indígenas. Los certeros análisis de Krögel se complementan con su claridad explicativa, fruto de sus años de enseñanza sobre historia, literatura y cultura andina en la Universidad de Denver. Por supuesto que las oportunidades digitales no son desperdiciadas en esta oportunidad, pues esta publicación se acompaña de un tecnotexto. El lector del libro podrá ingresar a la web musuqilla.info para acceder a los poemas completos que han sido estudiados en el trabajo, así como escuchar a los autores leer sus textos en runasimi y español. Esto implica un rango mayor de difusión de la poesía en runasimi a través de nuevos canales, más allá de las ediciones. Además, será una oportunidad de estrechar lazos entre los autores andinos y también entre ellos y los lectores, generando así nuevos horizontes de lecturas. Por último, creemos que este es un libro necesario para comprender las proyecciones estéticas y políticas de esta poesía en tiempos conflictivos en la región en un ciclo liberal que, en términos de Silvia Rivera Cusicanqui, propone estrategias de liquidación de las identidades comunales y étnicas de la diversidad de los Andes.

Notas

- 1 Por ejemplo, la instalación del Premio Nacional de Literatura en Lenguas Originarias por parte del Estado peruano desde 2018, cuyos ganadores han sido Pablo Landeo y Washington Córdova. Como un hecho de mayor repercusión recordemos la traducción a 44 lenguas originarias del poema “El Perú” de Marco Martos en la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos 2019. Asimismo, de gran difusión fue la sustentación en quechua de la tesis doctoral de Roxana Quispe Collantes en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- 2 Virginia Zavala (2020) reflexiona sobre el rol del quechua en la academia a propósito de la sustentación de tesis de Roxana Quispe Collantes.
- 3 Su director, Edwin Chillce, mencionó en una entrevista: “La sexta edición de la revista pone en evidencia los problemas sociales, pero también las soluciones desde una mirada crítica y sigue construyendo un núcleo epistemológico. Al mismo tiempo genera una plataforma de encuentro y debate entre los runakuna (los hombres) y la sociedad” (Tunque, 2019).
- 4 Mariátegui, J. C. (1927). Heterodoxia de la tradición. Peruanicemos al Perú. https://www.marxists.org/espanol/mariateg/oc/peruanicemos_al_peru/paginas/hetero.htm

Referencias bibliográficas

- Rivera Cusicanqui, S. (2010). Pachakuti: Los horizontes históricos del colonialismo interno. En *Violencias (re)encubiertas en Bolivia* (pp. 39-63). La Mirada Salvaje.
- Tunque, R. (2019). *Atuqpa Chupan*: Revista literaria en idioma quechua. *MIR* revista cultural. <https://culturamir.com/atuqpa-chupan-revista-quechua/>
- Zavala, V. (2020). El quechua en la academia. *Trama. Espacio de Crítica y Debate*. <https://tramacritica.pe/debate/2020/01/07/el-quechua-en-la-academia/>
- Zevallos Aguilar, U. (2018). Poesía cuzqueña quechua última, movimientos sociales y neoliberalismo (1980-2009). *Literatura y cultura en el sur andino. Cusco-Puno (siglos XX y XXI)*. Ministerio de Cultura.

Biodata

Alex Hurtado Lazo es bachiller en Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro del grupo de investigación Estudios Andinos de Interculturalidad: Quechua y Aymara (Esandino) de la misma casa de estudios. Ha escrito el estudio introductorio de la edición facsimilar de *Chirapu* (Universidad Ricardo Palma, 2021). Además, ha publicado artículos y reseñas en las revistas *Mitologías Hoy*, *Ínsula Barataria*, *Espinela*, *Letras*, *Escritura y Pensamiento*, *The Latin American Literature Today*, entre otras. También ha colaborado con un capítulo en el libro *Descalzar los atriles. Vanguardias literarias en el Perú* (Editora Nómada, 2021).