

INTRODUCCIÓN. DESCOLONIZAR COMO POÉTICA: AGUAS LIBRES EN LA LITERATURA Y LAS ARTES LATINOAMERICANAS RECIENTES

Introduction. Decolonizing as poetics: open waters in recent Latin American literature and arts

MARÍA JOSÉ BARROS
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ (CHILE)
MARIA.BARROS@UAI.CL
ORCID: 0000-0001-9733-4311

DÁMASO RABANAL
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE (CHILE)
DAMASO.RABANAL@UACH.CL
ORCID: 0000-0003-2484-0867

DOI: <https://doi.org/10.5565/rev/mitologias.1000>
vol. 28 | julio 2023 | 1-4

En las últimas décadas, la lucha por la defensa de las aguas ha adquirido notoriedad pública en distintos países y regiones del mundo, especialmente en Abya Yala. Frente a un escenario de devastación ecológica e injusticia hídrica marcado por la sequía, la privatización de las aguas, la construcción de grandes represas y la contaminación de los mares, las comunidades locales afectadas por la crisis del agua se han movilizado para defender este elemento vital en disputa. Miles de personas que habitan los “sures” del mundo han decidido unir fuerzas a escala local y global para hacer frente al despojo territorial y epistémico ejercido por el extractivismo transnacional y su soberanía de la muerte que atenta contra vidas humanas y no-humanas, al poner en riesgo los ecosistemas multiespecies sostenidos gracias a la preservación del agua y sus distintas formas o manifestaciones: ríos, mares, glaciares, humedales. Desde esta perspectiva, el reconocimiento del río Atrato en Colombia como sujeto de derecho en el año 2016 constituye un triunfo valioso de los movimientos sociales de Latinoamérica por la defensa de las aguas y sus territorios.

De acuerdo con Vandana Shiva (2004), los conflictos socioambientales en torno al agua se deben a un choque entre distintas formas de entender, pensar y sentir el agua. Por un lado, desde el paradigma ecológico, el agua es entendida como un elemento sagrado para el mantenimiento de la vida y un bien comunitario; por el contrario, desde el paradigma de mercado, el agua es concebida como una materia prima y una mercancía cuya propiedad y comercio pertenece fundamentalmente a las empresas. En contra de esta cultura de la mercantilización hídrica, los pueblos indígenas, las comunidades de pescadores y mineros artesanales, los vecinos de barrios populares y distintas organizaciones sociales y movimientos ciudadanos han salido a las calles para defender el derecho humano al agua. Asimismo, las mujeres indígenas han asumido un lugar protagónico en la lucha contra el capitalismo globalizado y la defensa de la tierra, pues la crisis ecológica y del agua tiene género, raza y clase, es decir, nos afecta a todos y todas por igual (Tapia González, 2018).

En este contexto de crecientes movilizaciones y concientización ecológica, la literatura y distintas disciplinas artísticas de producción reciente han buscado solidarizar con las voces y los cuerpos movilizados por la defensa de las aguas. Desde una retórica de la resistencia que se distancia de los discursos celebratorios de la modernidad y sus narrativas del progreso, múltiples obras contemporáneas —poemas, novelas, canciones, documentales, instalaciones, performances, o bien, trabajos que cruzan diversos soportes y materialidades— visibilizan críticamente cómo la colonialidad de la naturaleza (Alimonda, 2011; Escobar, 2014 y 2011) continúa arrasando con ecosistemas enteros y violentando el ciclo del agua con fines meramente económicos. En línea con lo anterior, una parte importante de estas producciones literarias y artísticas se caracterizan por repensar la forma de relacionarse con el agua desde la resignificación creativa de las epistemologías y éticas indígenas (Barros Cruz, 2022). Por ello, hemos propuesto entender estas poéticas del agua como poéticas descolonizadoras, pues no solo tematizan, interrogan y piensan sobre/desde/con las aguas, sino que ante todo promueven la liberación y el desaprendizaje de las pedagogías coloniales/patriarcales en torno a la naturaleza y los torrentes acuosos que nutren la Tierra.

Así, lejos de pensar el agua como una materia inerte o un recurso natural que se pueda colonizar, explotar, comercializar o “sacrificar”, los trabajos de distintos escritores y artistas de Abya Yala invitan a “sentipensar” (Escobar, 2014) el agua como una entidad viva y sagrada, como un sujeto de derecho con agencia y voz propia, como un cuerpo viviente habitado por múltiples seres y formas de vida, como un testigo de la historia colonial y archivo de la memoria colectiva. Tal como planteara el video-performance *Kowküllen (Ser líquido)*, 2020 de Seba Calfuqueo, artista mapuche-champurria de Santiago de Chile, estas producciones constituyen una invitación a “mirar por medio del agua” (s/p). Esto significa sumergirse en sus corrientes y atravesarse a sentir, escuchar y conocer el mundo desde la condición viviente y la materialidad multiforme, maleable y ambivalente de las aguas. Porque como bien sostiene la académica feminista Astrida Neimais (2017), todos y todas somos cuerpos de agua y, por lo tanto, estamos interrelacionados unos con otros, humanos y no-humanos.

El dossier que presentamos a continuación es una muestra de la creciente presencia de las aguas en las producciones literarias y artísticas recientes, así como de las múltiples aproximaciones o entradas —territoriales, políticas, identitarias, sociales, culturales, materiales, corporales— que estas creaciones entrelazan al momento de abordar, desde el lugar imaginario de la creación artística, el problema de la crisis hídrica y la urgencia de escuchar lo que las primeras naciones de Abya Yala nos pueden decir al respecto. Si bien los ocho textos aquí reunidos convergen —con sus propias particularidades y énfasis— en un posicionamiento crítico descolonizador, ecológico y/o posthumanista, como coordinadores hemos podido detectar ciertos núcleos temáticos e interpretativos, disciplinares y territoriales, que han guiado la organización de este volumen.

Un primer grupo de textos centra su atención en producciones rituales, poéticas y visuales que se nutren de las creencias indígenas andinas y amazónicas en torno a la naturaleza. Son obras que dan

cuenta de una resistencia cultural y epistémica frente a la violencia neocolonial. En esta línea, Pedro Favaron y José Agustín Haya de la Torre analizan la obra plástica y poética de Chonon Bensho, artista visual y poeta del pueblo shipibo-konibo de la Amazonía peruana, a partir de la resignificación e interpenetración entre los saberes ancestrales y las técnicas modernas en las estéticas amerindias contemporáneas. Por su parte, Mauro Mamani y Gonzalo Espino proponen una continuidad en la representación de las divinidades andinas del agua en dos momentos de producción específicos: las crónicas coloniales de Guaman Poma de Ayala y del Inca Garcilaso, por un lado; y la poesía ritual quechua y aimara reciente, por otro.

Un segundo conjunto de artículos converge en revisitar la producción poética de la escritora chilena Gabriela Mistral para indagar su vínculo afectivo con las aguas. María José Barros estudia el cruce entre aguas y errancia a partir de una serie de textos que recrean el acto de beber y propone leer la ritualidad de este gesto, así como su inmersión en el paisaje acuático del Wallmapu, como una manifestación del pensamiento descolonizador mistraliano. En tanto, Martina Bortignon invita a imaginar un *nütram* entre Gabriela Mistral, la poeta mapuche Adriana Pinda y la psicoanalista rusa Sabina Spielrein, con el propósito de relevar la dimensión psíquica y emocional del proceso (auto)descolonizador.

Un tercer grupo de ensayos converge en el análisis de obras de producción reciente que entrelazan distintas disciplinas artísticas, formatos y lenguajes para referirse a la crisis hídrica y el despojo de los territorios indígenas. Gerardo Juárez examina dos exposiciones de la artista brasileña Maria Thereza Alves y, desde un enfoque posthumanista, propone prestar atención a la capacidad testimonial de otros seres vivientes, no-humanos, como las semillas y el agua. Se suma, además, el ensayo de Allison Ramay sobre el trabajo performático, audiovisual y poético de les artistas Seba Calfuqueo y Daniela Catrileo, cuyas producciones aborda desde el concepto mapuche de *itrofil mongen* y su relacionalidad crítica con otros cuerpos de agua. Por su lado, Damaso Rabanal y Mónica Munizaga analizan la obra literaria de la compañía de cuentacuentos Pajarísticas, a partir de una mirada regionalista situada en Valdivia para proponer un abordaje biopoético sobre la presencia de las aguas y las aves, y lo clave que es fomentar una consciencia ecológica en la infancia.

Por último, Christian Pardo-Gamboa trabaja con la novela *Distancia de rescate* de Samanta Schweblin y aborda la representación del agua contaminada para dar cuenta del anudamiento entre agua, soja y neoliberalismo en el marco de la sociedad argentina actual. Cabe destacar que es el único artículo que centra su atención en un texto narrativo. Tal particularidad deja abierta la pregunta sobre cómo la poética descolonizadora del agua se hace presente también en la prosa.

Finalmente, no quisiéramos dejar de consignar que la coordinación de este dossier está atravesado no solo por las investigaciones e inquietudes tanto afectivas como intelectuales de cada uno, sino también por la amistad y colaboración mutua que emerge de nuestro colectivo Recados Verdes. Este es un espacio académico y activista autogestionado, al que también pertenece la Dra. Rubí Carreño, en el que venimos explorando hace ya varios años los cruces entre literatura, educación y naturaleza. De alguna manera, este dossier es un brote de este trabajo colectivo y esperamos que los textos aquí reunidos traspasen las fronteras de la crítica académica para agitar, remecer y liberar las aguas internas y colectivas que habitan en todos nosotros y nosotras.

Bibliografía

- ALIMONDA, Héctor (2011), “La colonialidad de la naturaleza. Una aproximación a la ecología política latinoamericana”, en Alimonda, Héctor (coord.), *La naturaleza colonizada. Ecología política y minería en América Latina*. Buenos Aires, Clacso, pp. 21-58.
- BARROS CRUZ, María José (2023), *Aguas libres: conversaciones con artistas y activistas por la defensa de las aguas en Abya Yala*. Santiago de Chile, Ocho Libros Editores.
- CALFUQUEO, Sebastián (2020), “Kowkülen (Ser líquido)”, en *Seba Calfuqueo*.
<<https://sebacalfuqueo.com/2020/04/13/kowkulen-ser-liquido-2018/>>. (31/03/2023).
- ESCOBAR, Arturo (2011), “Epistemologías de la naturaleza y colonialidad de la naturaleza. Variedades de realismo y constructivismo”, en Montenegro, Leonardo (ed.), *Cultura y naturaleza. Aproximaciones a propósito del bicentenario de la independencia de Colombia*. Bogotá, Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis.
- ESCOBAR, Arturo (2014), *Sentirpensar con la tierra: nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia*. Medellín, Ediciones UNAULA.
- NEIMANIS, Astrida (2017), *Bodies of Water: Posthuman Feminist Phenomenology*. London, Bloomsbury Academic.
- SHIVA, Vandana (2004), *Las guerras del agua. Privatización, contaminación y lucro*. Susana Guardado (trad.). México D.F./ Buenos Aires, Siglo XXI.
- TAPIA GONZÁLEZ, Aimé (2018), *Mujeres indígenas en defensa de la tierra*. Madrid, Cátedra.