

Conferencia: Regiones, Espacios, Criaturas

Selección del Seminario del Seminario
de Gail Jones. Abril 2015
Universidad Nacional de San Martín

Conferencia: Regiones, Espacios, Criaturas

Esta conferencia considera a Australia como un país maravilloso, en cuanto a la flora, la fauna y la ineludible calidad de sus espacios. Existe un fuerte regionalismo dentro de la escritura australiana; y también una división conceptual y física entre el centro -a menudo considerado en términos místicos- y la periferia secular, las regiones costeras, donde vive la mayor parte de la población. Esta conferencia plantea una preocupación por el espacio físico y de las criaturas y considera la celebración de los emblemas nacionales. De modo que, a pesar de la ansiedad y los psicodramas del fracaso, también hay un espacio para reconocer aquello que conlleva asombro, novedad y las encantadoras particularidades del lugar. Comencemos con algunas preguntas.

Tres desafíos:

(i) en el espacio imaginario

Este concepto abarca no sólo la geografía o la geopolítica, sino también la sociología del espacio (cómo interactúan las personas, las prácticas, las fuerzas institucionales); incluye de manera esencial una poesía del espacio.

-El geógrafo posmoderno Edward Soja desarrolló teorías sobre la producción del espacio a partir de Jorge Luis Borges; el “tercer espacio” se relaciona con espacios generalmente descontados o descartados (cárceles, basureros, villas miseria; espacios rurales remotos); ¿Podría reutilizarse esto al servicio de la curiosidad cultural? ¿Es el tercer espacio una idea útil para considerar la literatura sobre las colonias de colonos? ¿El aleph?

---

¹ El seminario de abril 2015 sobre la literatura de Australia contenía 6 sesiones, de las que 3 fueron dictadas por Nicholas Jose y 3 por la novelista Gail Jones. Aquí se ofrece un teórico de Gail Jones, sobre la escritura aborigen, en el marco del primer seminario que ofrecía la Cátedra J.M. Coetzee en la UNSAM. Respecto de la traducción al castellano: Se reconoce la colaboración del centro académico de New York University Buenos Aires al facilitar esta traducción, realizada por Nicolás Farías Powell en noviembre de 2020.

(iii) La descolonización del conocimiento ambiental.

Piensen críticamente sobre los conocimientos que provienen del colonizador; ¿Cómo esto puede predisponer la mirada, el conocer y la representación?

¿Cómo puede funcionar el orden simbólico (“exotismo”) en un registro más poscolonial?

¿La forma de la nación de uno ejerce alguna influencia sobre su imaginario?

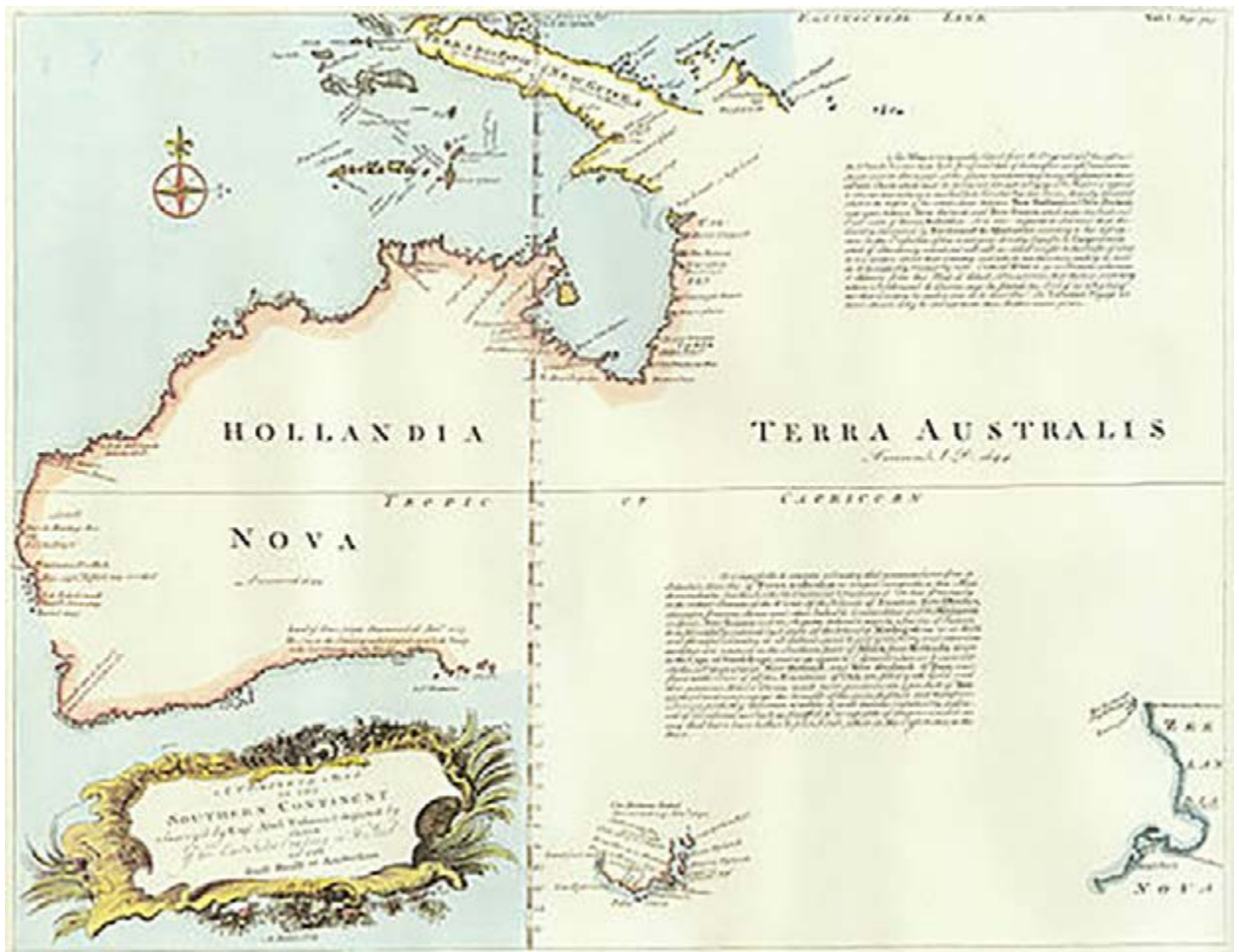
Australia es un continente isleño, agrupado y con un aspecto profundo. Separado de varias formas, incluida la evolución.

¿El triángulo estirado que representa Argentina en el mapa (y sus territorios en el sur, y las islas Malvinas; su historia con sus fronteras cambiantes, etc.) genera formas particulares de imaginario literario? ¿Es esta una pregunta estúpida o inteligente?

(iv) Piensen en el Romanticismo: la llegada de los colonos a Australia coincidió con el advenimiento del romanticismo europeo en la literatura y el arte. ¿Cómo se cruzan o atraviesan los movimientos globales culturales del hemisferio Norte con el imaginario del Sur?

En estos días, “romanticismo” es un término de denuncia o acusación (se idealiza al país o al pueblo; por lo tanto, no se lo entiende de una manera contemporánea). ¿Qué significa que se le dé más crédito a la ironía que a la afirmación? La celebración de Bill Niedjie de los sentimientos múltiples del mundo físico no contiene ironía ni devaluación: ¿es posible recuperar la celebración (sin reclamar la condición indígena)?

Veamos algunos retratos: Primera Imagen del Mapa

Aquí hay un mapa que me gusta; consideren su poder metafórico. (1744 Tripulación Holandesa de las Indias Orientales).

Un lugar deformado, de ausencias, de denominación europea (la Nueva Holanda, como Oriente era Nueva Gales, luego Nueva Gales del Sur

para recordarnos el espacio de conjeturas, fantasías, la mala aplicación de nombres conocidos (como 'Nueva Australia' en Paraguay) en una triste repetición.

Segundo Retrato: cisne negro: primera representación conocida

Parte de mi edad adulta transcurrió muy cerca del Río Swan en Australia Occidental; tenía euforia por los aleteos y ver cientos de cisnes negros volar.

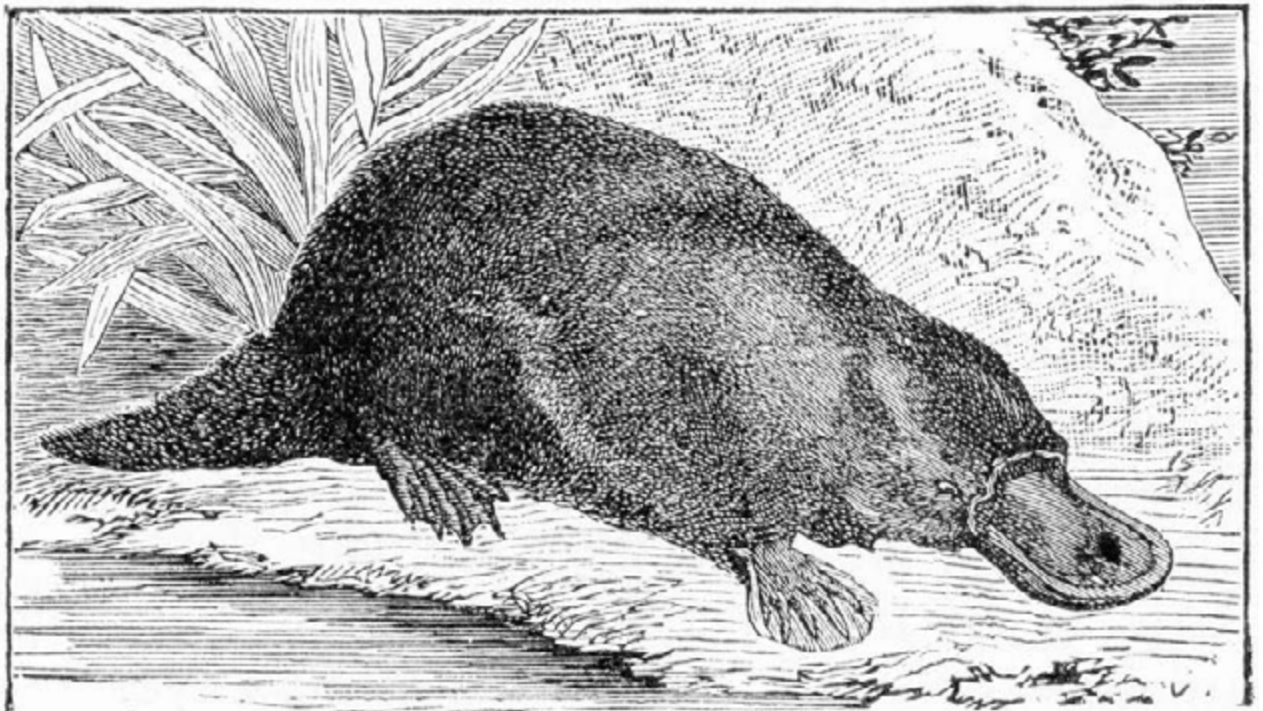
Los cisnes blancos son modelos filosóficos desde la antigüedad (Juvenal, Roma del siglo I) de lo irrefutable (incontrovertiblemente) verdadero; “Todos los cisnes son blancos” representaban a los regímenes de certeza e imposibilidad lógica. Los cisnes negros fueron avistados por el explorador holandés Willelm de Vlamingh en 1697. Navegó por el Río Swan (su nombre) en New Holland (nombre histórico de Australia: en 1644 por el explorador holandés Abel Tasman; Mathew Flinders fue el primero en llamarla “Australia” 1804).

Piensen en la transposición y lo fabuloso como cualidades de las tierras del sur para los norteños; ¿La rareza histórica o una calidad persistente de visión literaria (motivo, forma)?

Piensen en términos generales en la imposición de un imaginario europeo en una tierra del sur;

En el cuento indígena (Nyoongar) del cisne negro en el suroeste es un pájaro originalmente blanco castigado por las águilas, desplumado y con las plumas negras de un cuervo; el rojo en el pico significa la sangre de su sufrimiento; los Cisnes negros aborígenes son dignos y, fundamentalmente, melancólicos).

Retrato 3: Ornitorrinco

En pocas palabras: el ornitorrinco con pico de pato, un monotrema, es un mamífero que pone huevos. Con gran antigüedad en términos evolutivos -ornitorrinco y equidna- es una especie que se encuentra en Nueva Guinea. (pato, castor).

Una especie maravillosa del nuevo mundo - encontrado en 1798 y tomado en Europa como un una broma - una fusión fantástica de otras criaturas.

Estamos considerando señales y milagros; pero también ideas fraudulentas, contradicción, de cómo imaginamos nuestros espacios y criaturas; la escritura o representación como modo de invención.

En la literatura colonial, el cariño por las criaturas estaba separado del lugar.

El canguro fue el objeto del “primer poeta” de Australia, Barron Field, quien en 1817 descubrió que la única rima para Australia era el fracaso.

¡CANGURO, canguro!
Tu, espíritu de Australia
Que redime del fracaso total
De la perfecta desolación
Y garantiza la creación
De esta quinta parte de la tierra
Eso parecería una placenta ...

Este bonito animal es celebrado con la mirada irritable de quien considera al continente en sí como una abominación y una “placenta” de lo real. Los aborígenes no son el “espíritu” del lugar, pero el entrañable canguro se celebra como más interesante que la Esfinge, la sirena, el centauro, el Pegaso o el hipogrifo, más “elegante y etéreo” ...

Del mismo modo -volviendo al espacio imaginario- el centro y la periferia se imaginan términos contradictorios: un centro muerto; con vida al margen; o un centro completo, que de alguna manera contiene un significado pre-moderno cuando los márgenes están asociados con la modernidad. La ‘Australia’ de A.D. Hope (1939) está llena de rechazo por el país, pero tiene una esperanza contradictoria de que el centro aportará una teología negativa. (Lo apofático y catafático como modos de valor que desplazan una espiritualidad ya existente).

Extracto de “Australia”

Una nación de árboles, con un verde monótono y gris desolado
En el campo de uniforme de las guerras modernas.
Oscurece sus colinas, esas garras interminables y extendidas
De una Esfinge demolida o un león de piedra desgastado.
La llaman país joven, pero mienten:
Ella es la última de las tierras, la más vacía,
Una mujer más allá de su cambio de vida, un pecho
Todavía tierno, pero dentro del útero está seco.
Sin canciones, sin arquitectura, sin historia
...

Y sus cinco ciudades, como cinco llagas llenas,
Cada uno la desangra: un enorme parásito en estado de ladrón
Donde pululan los europeos de segunda mano
Tímidamente al borde de costas extranjeras.

AD Hope en Poemas Recopilados 1930-90

El rechazo de Hope por la tierra y la cultura se tradujo en infertilidad, fraudulencia (“europeos de segunda mano”), fealdad, vacío, degradación cultural y fracaso general. El poema concluye con la esperanza de que “de los desiertos provienen los profetas”: una expresión de anhelo espiritual arrojada en términos bíblicos.

“Europeos de segunda mano” involucra imitación y falsedad. Mark Twain, de visita como turista en 1897, observó que Australia “siempre es pintoresca; de hecho, es tan curiosa y extraña, que es en sí misma la principal novedad que el país tiene para ofrecer y, por lo tanto, empuja las otras novedades al segundo y tercer lugar. . “ Se compone de “las mentiras más hermosas ...”

Aquí hay una pequeña mini-narrativa para contemplar esta idea de fraudulencia como paradigmática. Un tema persistente en la escritura australiana: la historia del artista colonial Joseph Lycett.

Lycett fue trasladado como convicto en 1811 por 14 años por falsificar billetes de banco (fue afortunado porque ese era un delito con pena de muerte); tenía 38 años. Sus habilidades fueron reconocidas en la colonia y lo pusieron a trabajar en la oficina de correos de Sydney. Se hizo amigo de los indígenas, pintó la vida colonial y los animales, pero siguió falsificando billetes, por lo que le dieron tres años de trabajos forzados en Newcastle (al norte de Sydney), pero finalmente le concedieron su absolución en 1821. Regresó a Londres en 1823 (después de doce años en prisión). En 1827 lo sorprendieron nuevamente falsificando: cuando llegaron los policías, se degolló por temor a ser trasladado de vuelta y murió en el hospital.

Estas son las primeras acuarelas de la colonia, pintadas en lo que podríamos llamar un falso estilo pastoral británico: esta es una imagen de la gente Eora recolectando carne de una ballena varada. La conmovedora historia de Lycett sugiere la proximidad simbólica de la falsificación y la representación temprana. A menudo se ha observado que los artistas coloniales pintaron árboles europeos, incapaces de ver o representar lo que realmente tenían delante. ¿Qué marco conceptual podría ser de interés aquí?

Retrato de Joseph Banks

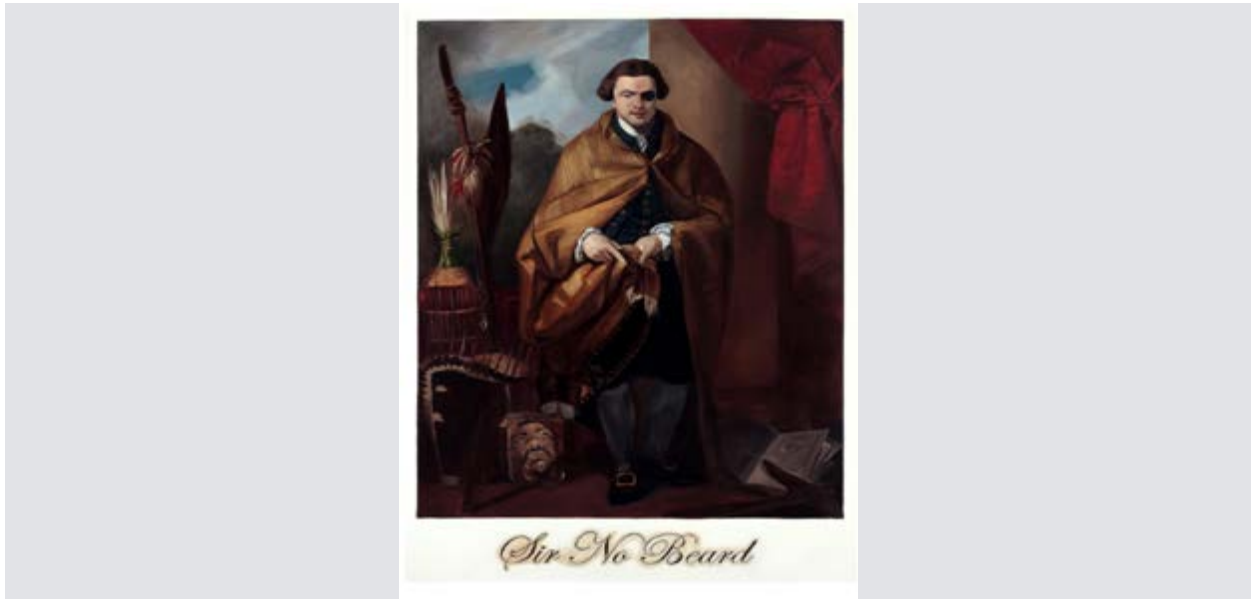

Este es Joseph Banks, un “caballero científico” que acompañó al capitán James Cook en su primer viaje en el Esfuerzo por “descubrir” Australia (1768-1771) Banks ayudó a financiar el viaje (10,000 libras). El naturalista británico más destacado de 1770 a 1820 y presidente de la Royal Society durante 40 años desde 1788 hasta su muerte.

En su primer viaje, recolectó cráneos de los mares del sur para Johann Friedrich Blumenbach, el hombre que aportó la clasificación de las razas humanas (al final de su vida, Blumenbach reunió 245 cráneos); Banks también colecciona para Pieter Camper, científico holandés de craneometría.

Este es un famoso retrato de Benjamin West (1773), rodeado de objetos de los viajes por el Mar del Sur (bastón de combate tallado, remo, azuela polinesia; ninguna imagen de Tupaia, un hombre que coleccionó en Tahití, un brillante navegante que murió al año de haber sido apresado).

Retrato de un Caballero Sin Barba

Pintado en 2007 por el artista indígena Daniel Boyd, un hombre de Kudjla / Gangalu del norte de Queensland, esta es una parodia política del retrato que realizó West de Banks. El título se refiere al hecho de que los aborígenes en sus primeros encuentros no podían determinar el estado humano de los marineros porque muchos no tenían barba.

Boyd tomó retratos famosos y los modificó lo que sugiere piratería y robo; la revelación indígena de otro modelo de fraude.

En la esquina inferior a la izquierda, el autorretrato de Boyd como una colección de nativo decapitado, un macabro souvenir, que conectaba la colección con la monstruosidad y su apetito por las partes del cuerpo.

No hay tiempo para dar más detalles aquí, pero recordarán que mencioné que los aborígenes australianos se clasificaban como parte de la flora y la fauna; pensando en cómo las colecciones, un tema del conocimiento colonial, interrumpen las categorías ontológicas de animacia/ inanimacia; otro modelo de violación y robo.

La historia de la literatura y las artes visuales australianas incluyen intervenciones, reproches y críticas de escritores y artistas indígenas. Estos gestos de “respuestas” son esenciales para nuestra visión del campo literario. (El poema de Wagan Watson “Soñando Estuco Blanco” es útil en este contexto).

Aquí también hay un problema de espacio siempre disputado

Las memorias de Doris Pilkington, *Generación Robada* (1996), es un relato de tres niñas de la ‘Generación Robada’ que recorrieron unos extraordinarios 1.600 kilómetros en 1931 de regreso a su tierra natal. Lo hicieron siguiendo la “valla para los conejos” que cruzaba Australia Occidental de norte a sur. (Dado que es difícil obtener textos para este curso, he recomendado la película *Generación Robada*).

Hay tres vallas para conejos en Australia Occidental, creadas para controlar los conejos salvajes llevados en la década de 1850; muchas otras especies fueron llevadas (ciervos, zorros, conejos, búfalos de agua, abejas italianas). Los conejos causaron un desastre ecológico, poblando el este de Australia, y estaban en proporciones de plaga, destruyendo las tierras de pastoreo y provocando la degradación de la tierra. La primera cerca apareció en 1901, para mantener alejados a los conejos. Finalmente, los agricultores australianos recurrieron a un arma biológica, una forma de cólera para los conejos llamada mixomatosis desarrollada en Uruguay.

Entonces, el símbolo del gobierno blanco de la tierra es, irónicamente, el camino hacia la libertad de tres niñas. La película “no muestra” el interior hermoso (o sagrado indígena); utiliza un filtro blanqueador para sugerir una calidad mortal del paisaje; los lagos salados son pálidos, lánguidos y fantasmáticos. Pero sí enfatiza el heroísmo de tres niñas que entran y se mueven dentro de él. Esta es una visión blanca (desacralizada), donde el

poder colonial sofocó cualquier indicio de significado indígena. Ni reconoce ni puede “imaginar” el significado de la tierra más allá de su propósito carcelario de “rastrear” a las niñas.

Es una película muy típica con rango de valores político e ideológicamente confusos, sentimientos, emociones, combinada con la calidad visionaria de la tierra. Una declaración muy famosa de Marcus Clarke (1846-81), autor de la novela de convictos *Por el término de su vida Natural* (1874), dice:

“¿Cuál es la clave de lectura del paisaje australiano? Esa que es la clave de la poesía de Edgar Allan Poe - *Weird Melancholy* ... Los bosques de las montañas de Australia son fúnebres, secretos, severos. Su soledad es desolación. Parecen sofocar, en sus gargantas negras, una historia de triste desesperación”.

La idea de que el mundo natural es tenebroso, hostil y desolador ha tenido una enorme influencia en la escritura australiana blanca (mi segunda conferencia discute esta idea). La escritura indígena contemporánea habla de la resistencia (para Pilkington en el modo heroico), el humor, la resiliencia y las cualidades sostenibles del lugar.

Pero también hay canciones de alabanza. *Ultrasonido de Murciélagos de Les Murray* es un texto central de esta conferencia. “*Ultrasonido de murciélagos*” de Les Murray, se puede leer esto como un intento de re-sacralizar, usando la tradición hebraica en la que las sílabas del nombre de dios son demasiado sagradas para ser pronunciadas.

Una imagen final:

Lin Onus, un hombre de Yorta Yorta, usó el ‘Hills Hoist’ (arquitectura doméstica blanca para secar la ropa, un cliché suburbano) para re-indigenizar al murciélago frugívoro, aquí visto como artefactos aborígenes que pueblan la estructura blanca.

La contemplación de la “escritura sureña” debería obligarnos a considerar las culturas de los colonos y los indígenas tanto como interpenetrantes como en adyacencia radical. Estos son corresponsales y están fundamentalmente interrelacionados. Entonces, las ideas de espacio, criaturas, contradicciones, lo exótico, etc., requieren una nueva perspectiva en el que el ejemplo indígena no sea una digresión decorativa, sino una comprensión con mayor intensidad.

La literatura “europea” del Sur está perturbada por una desalineación física y metafísica: el lenguaje y los conceptos europeos no se ajustan a los objetos, al clima, a las criaturas, a las culturas preexistentes del mundo del Sur. Piensen sobre esto. Piensen en los sistemas de valores confusos y frustrados que operan en la literatura australiana.

Los textos orales tradicionales de aborígenes (Bill Neidjie) conllevan la exorbitación del ser; la poesía lírica; comparado con el modo europeo de la lírica (no se trata de la conexión comunitaria sino de la sensibilidad individual y de sensatez) ¿Cuál es el lugar de la ironía, (vista de un modo más contemporáneo; relacionado con las ciudades, no con el mundo natural; más moderno, más

confiable, más desilusionado) especialmente empleada como crítica? Considere en la literatura australiana la frecuencia en los términos de oposición: el ejemplo principal de lectura para este seminario es “Al vertedero” de Patrick White.

El mundo natural (incluidos los cuerpos, la sexualidad) se contraponen a lo suburbano (automóviles, edificios, conformidad, represión) de manera casi caricaturesca. Piensen en esta historia como un intento de establecer un concurso de una especie de espiritualidad nativista y una sátira social irónica del vacío espiritual de la clase trabajadora y la clase media.

Textos de discusión para este seminario:

Poesía: A.D. Hope “Australia”

“Ultrasonido de Murciélago” de Les Murray

Samuel Wagan Watson, “Sueño Estuco Blanco”

Dorothy Porter “Carmen Obertura”

Historia: Patrick White “Al vertedero “

Memorias: Doris Pilkington, “Siguiendo la valla para los conejos”

Película: dir. Philip Noyce, Generación Robada