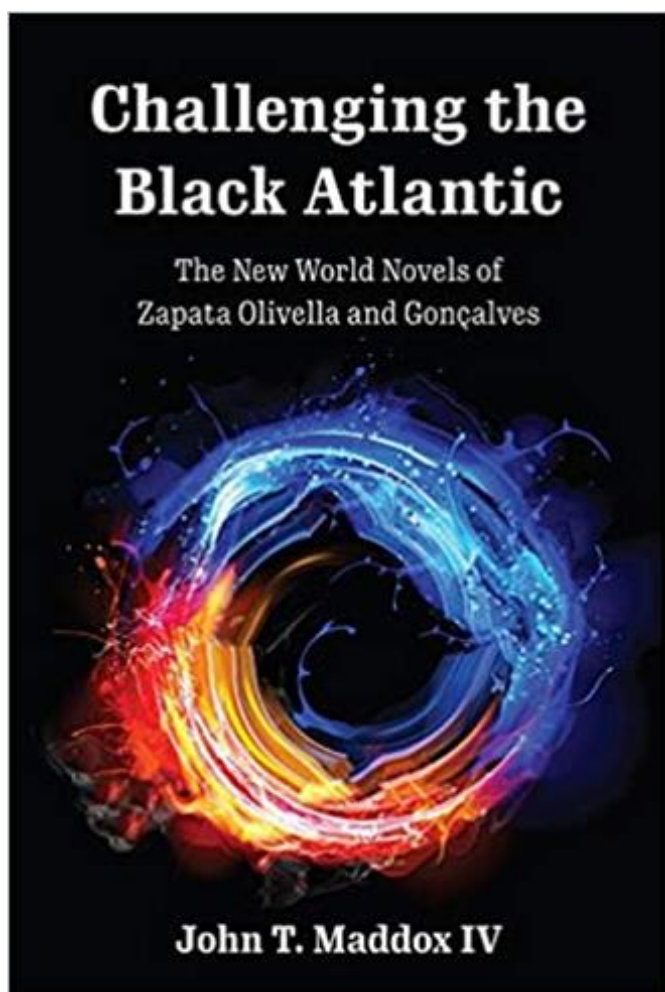

Maddox, John T. IV. *Challenging the Black Atlantic: The New World Novels of Zapata Olivella and Gonçalves*. Lewisburg: Bucknell University Press, 2021.

Juan Suárez Ontaneda
Xavier University, Cincinnati

¿Pueden dos epopeyas construir un puente filosófico y estético entre las poblaciones afro-diaspóricas de las Américas y África? John Maddox responde esa pregunta analizando dos novelas que podrían ser consideradas epopeyas modernas: *Changó el gran putas* (1983) de Manuel Zapata Olivella y *Um Defeito de Cor* (2006) de Ana María Gonçalves.

El argumento fundamental de *Challenging the Black Atlantic* sugiere que tanto *Changó* como *Um Defeito* proveen una teorización sobre la diáspora africana, una teorización fundamentada en un diálogo hemisférico y transatlántico entre las poblaciones afro-descendientes de las Américas y las comunidades africanas de donde fueron secuestradas las personas esclavizadas. El título del libro debe su nombre al eje crítico del manuscrito: desafiar la teorización de Paul Gilroy sobre la diáspora africana, la misma que fue desarrollada en su libro *The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness* (1993) y en obras posteriores. Maddox teoriza su lectura de las dos novelas mediante el Nuevo Muntu, definido como una visión que une a las Américas bajo el protagonismo de la diáspora africana (2). El autor de *Challenging the Black Atlantic* ofrece una genealogía del

Muntu—singular de *bantu* o ser humano—y argumenta que el Nuevo Muntu es una búsqueda de una nueva humanidad que sea inclusiva con la naturaleza, las religiosidades sincréticas, y con los espíritus de los antepasados (2). Maddox ubica su argumento en la intersección de varios campos de crítica cultural: los estudios literarios latinoamericanos, estudios afro-diaspóricos (en particular afro-hispánicos y afro-brasileños), estudios afro-americanos, y estudios Latinx. Maddox también expande lo que él llama *zapataolivellismo*, es decir, los estudios dedicados a Manuel Zapata Olivella y su obra como temas de análisis (3).

La introducción esboza el argumento del libro y también ofrece un ensayo biográfico sobre Gonçalves y Zapata Olivella. Una contribución fundamental de la introducción es generar una cronología crítica de los estudios realizados sobre ambos autores, tanto en los Estados Unidos, como en Colombia y Brasil. No conozco de otro estudio que sistematice de manera tan completa la biografía secundaria sobre ambos autores. Esta fortaleza bibliográfica de la introducción permite entender con claridad el lugar y la contribución del argumento de Maddox, así como sus interlocutores principales. El resumen de ambas obras es también una ayuda esencial para quién lea *Challenging*, pues los distintos capítulos del libro analizan en detalle episodios específicos de *Changó* y *Um Defeito*, por lo tanto, los resúmenes estructuran el argumento de Maddox al establecer la síntesis como una posibilidad real. El autor delinea con claridad el marco del estudio y de esa manera justifica la comparación entre las dos novelas: tanto *Changó* como *Um Defeito* son novelas que buscan narrar la experiencia afro-diaspórica en las Américas como un proyecto fundacional del continente.

En el primer capítulo, “Myth, Literature, and History in Zapata,” Maddox analiza los antecedentes literarios de Zapata Olivella en la construcción de *Changó*, incluyendo autores afro-colombianos a los que responde (o critica), como Jorge Artel o Candelario Obeso. Maddox analiza también la genealogía del Nuevo Muntu en detalle, enfatizando la importancia del filósofo Placide Tempels y su síntesis de la filosofía bantú (1945). El trabajo genealógico de Maddox abre camino para su argumento central: en su interpretación de la novela de Zapata Olivella, *Changó* fue el primer esclavo africano, y esta violencia desata su furia, es decir, la maldición de *Changó*. Maddox resuelve su interpretación de *Changó* en la novela mediante el Nuevo Muntu. La maldición de *Changó* solamente se puede resolver mediante la visión de un mundo utópico, una síntesis anclada en la cosmovisión bantú (72). El autor de *Challenging* termina el capítulo conectando su argumento sobre el Nuevo Muntu con la construcción narrativa del líder palenquero Benkos Biohó. Maddox sugiere que Zapata Olivella diluye la línea entre fuentes históricas y fuentes míticas como resultado de la negociación literaria con la maldición de *Changó*. En ese sentido, no importa que las fuentes históricas para documentar la existencia de Biohó sean escasas, pues lo que interesa es la negociación con la tradición rebelde de los líderes afro-descendientes durante la época colonial. Esta última parte del capítulo es la menos desarrollada, si bien altamente sugerente como método para entender la distinción entre historia y mito en la novela.

En “Brazil in Gonçalves and Zapata,” el autor continúa desarrollando su distinción entre mito e historia al enfocarse en la representación en las dos novelas de la comunidad cimarrona de Palmares en Brasil, y de su líder Zumbi. Maddox establece una distinción importante entre Zapata Olivella y Gonçalves: en *Changó*, el autor de la novela borra las fronteras entre historia, mito y literatura, mientras que en *Um Defeito* Gonçalves construye su mitología sobre la historia afro-brasilera recurriendo a la poesía y a la tradición oral (82). De manera comparable a la evidencia histórica sobre Benkos Biohó, las fuentes sobre la madre del poeta y abolicionista Luís Gama son escasas. La madre de Gama, Luísa Mahin, es la protagonista de *Um Defeito*, por lo cual el proceso de escritura sobre líderes y líderes negras más allá del archivo físico hermana a las dos novelas. Un verdadero aporte de Maddox en este capítulo es rastrear la importancia de Mahin en los procesos de afirmación identitaria dentro la literatura afro-brasilera, desde el siglo XIX hasta hoy. Maddox destaca también la escritura sobre la vida doméstica, sobre los relatos pedestres, que emergen mediante la figura de Luísa Mahin en *Um Defeito* (95). Los quilombos aparecen en las dos novelas y Maddox distingue analíticamente los usos de la comunidad cimarrona

en el imaginario político de Zapata Olivella (consciencia negra en diálogo con Abdias do Nascimento) y Gonçalves (modelo político alternativo en base al matriarcado).

El tercer capítulo, “Double Consciousness and Nation in Gilroy and Zapata,” es el capítulo más ambicioso en términos teóricos pues es donde Maddox muestra la insuficiencia de la arquitectura de Gilroy para entender la diáspora africana en las Américas. Siguiendo la metodología bibliográfica mencionada en la introducción, Maddox provee un resumen de *The Black Atlantic* y dialoga con la crítica hacia el argumento de Gilroy, tanto en América del Norte como en Sudamérica. Maddox desarrolla en este capítulo su argumento sobre el Nuevo Muntu, guiado por su lectura de *Changó* y *Um defeito*. Para el autor de *Challenging*, el Nuevo Muntu es una consciencia espiritual que trasciende la razón occidental y sirve como una contra-narrativa a la evolución de los estados-nación (134). Maddox sugiere que Zapata Olivella usa la teoría de “doble consciencia” de Du Bois en búsqueda de una síntesis filosófica que incluya no sólo a las comunidades afro-diaspóricas, sino también a las comunidades indígenas. Maddox concluye el capítulo sugiriendo que Zapata Olivella anticipó mediante su trabajo los argumentos formulados por los críticos de Gilroy. Esta última sección del capítulo es útil desde un sentido bibliográfico, pero considerando que Gilroy publicó *The Black Atlantic* una década después de *Changó*—como Maddox deja claro a lo largo del libro—no parece extremadamente productivo insistir que Zapata Olivella fue un crítico de Gilroy *avant-la-lettre*.

En el último capítulo, “Women, Gender, and the Nuevo Muntu,” Maddox analiza la importancia del género sexual—y de la sexualidad de manera más amplia—en la construcción de ambas novelas. Para escribir una novela transnacional, Gonçalves habla de los “retornados” (africanos que regresaron a África una vez que la esclavitud fue abolida), Luís Gama y Luísa/Kehinde (la madre de Gama). Maddox también analiza la importancia de la violación sexual, como un acto de brutalidad física y metafórica, en la construcción del Nuevo Muntu, pues sería imposible entender la historia de la esclavitud africana en las Américas sin incluir la violencia sexual como método de colonización. Para analizar la violación metafórica en *Changó*, el autor de *Challenging* recurre a Octavio Paz y su teorización sobre “la chingada,” es decir la violación de La Malinche por Hernán Cortez durante la colonización de México (181). En diálogo con Paz, a Maddox le interesa entender la función de la violencia sexual en los relatos fundacionales de ambas novelas. En ese sentido, si la violación cumple una función de síntesis en *Changó*, en *Um defeito* la violación narrada en primera persona—en voz de Kehinde y otros personajes—señala la brutalidad de la colonización, pues las violaciones en la novela afectan tanto a las mujeres como a los hombres.

La conclusión del libro es de gran utilidad para entender a *Changó* y *Um defeito* de acuerdo a los problemas actuales que enfrentan las comunidades afro-descendientes del continente. En el caso de la novela colombiana, Maddox menciona la importancia de *Changó* para entender la violencia en contra de los líderes y líderes afro-colombianos e indígenas. A diferencia de Zapata Olivella, Gonçalves sigue viva, por lo tanto, Maddox destaca la importancia del trabajo periodístico de la escritora brasileña. *Challenging the Black Atlantic* concluye con un puente hacia el futuro: Maddox analiza los elementos de ambas novelas que podrían ser considerados *afro-futuristas*, es decir, aspectos de las novelas que se alinean con los postulados de la vanguardia artística denominada *Afro-futurismo*. El puente que tiende Maddox es entre las novelas, las resonancias del afro-futurismo en Estados Unidos y Latinoamérica, y el *futurismo Latinx*.

Considerando que el concepto de mestizaje es fundamental para Zapata Olivella y que el diálogo con Vasconcelos permea constantemente las reflexiones raciales del libro, hubiera sido interesante analizar directamente las fases del pensamiento racial de Zapata Olivella. La anti-negritud de Vasconcelos es conocida de sobra, por lo tanto, ¿qué implicaciones tiene que Zapata Olivella se haya inspirado en el trabajo del escritor mexicano para formular sus ideas sobre el mestizaje? Maddox solo le dedica un párrafo a esta tensión (228). Es una lástima que el libro de Yomaira Figueroa-Vásquez, *Decolonizing Diasporas: Radical Mappings of Afro-Atlantic Literature* (2020), haya salido casi a la par de *Challenging the Black Atlantic*, pues un diálogo entre los dos argumentos hubiera enriquecido el debate. Otro texto que debió estar presente en el estudio de Maddox es el libro de Tianna Paschel, *Becoming Black Political Subjects: Movements and Ethno-Racial Rights in Colombia and Brazil* (2016), pues Paschel hace un trabajo exhaustivo sobre la construcción política de los grupos negros en los dos países que sirven de caso de estudio para *Challenging*. Concluyo subrayando la calidad investigativa de *Challenging the Black Atlantic* y la rigurosidad del trabajo comparativo: si bien las novelas responden a contextos diferentes y su enorme extensión complica la síntesis de las tramas, Maddox es un escritor generoso que lanza constantemente cables a los lectores para que podamos recordar nombres, fechas, o lugares importantes. *Challenging the Black Atlantic* ofrece una teorización metódica y bien sustentada para repensar la diáspora africana más allá de las lógicas anglosajonas. El libro de Maddox es una verdadera contribución para los estudios literarios afro-latinoamericanos.