

MÓNICA ELENA RÍOS*

Escritoras indígenas del México contemporáneo**

Indigenous women writers in the contemporary Mexico

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo dar un panorama general de la literatura indígena escrita por mujeres en el México contemporáneo. Asimismo, se realiza un breve repaso de esta bibliografía desde la época prehispánica hasta el siglo xx. A partir de ello se puede reconocer el uso de la literatura como arma de defensa cultural y como espacio de reflexión acerca de la condición de las mujeres indígenas tanto dentro como fuera de sus comunidades. La irrupción de las escritoras indígenas en la literatura nacional, cuya lengua oficial es el español, se considera una intrusión en tanto que han sido tema de enunciación, pero no se les ha permitido hablar.

Palabras clave: literatura indígena mexicana, escritoras indígenas, mujeres indígenas, género, bibliografía mexicana contemporánea

Abstract

This article presents a historical overview about indigenous literature, since Prehispanic Mexico to our days. Indigenous literature is a defensive cultural weapon. It is a place to reflect and think about the situation of indigenous women. Indigenous women writers have raised their voice and now, perhaps for the first time, we can hear them.

Key words: indigenous literature, indigenous women writers, indigenous women, gender studies, contemporary Mexican literature

Fuentes Humanísticas > Año 28 > Número 49 > II Semestre 2014 > pp. 47-60

Fecha de recepción 23/06/14 > Fecha de aceptación 27/08/14

* Estudiante de la maestría en Literatura mexicana contemporánea, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.

** El presente trabajo es producto de la investigación que realicé para mi tesis de maestría en literatura mexicana contemporánea.

Literatura indígena contemporánea

La palabra y la memoria de los pueblos originarios han logrado sobrevivir a pesar de siglos de opresión; sin embargo, fue hasta la década de 1980 cuando su presencia se dejó sentir con fuerza en el panorama de las letras nacionales.¹ Existen diversos términos para referirse a tales textos: la *Nueva palabra*, literatura de los pueblos originarios, oralitura,² literatura del cuarto mundo y literatura en lenguas originarias.

Uno de los factores que explica la proliferación de obras escritas en lenguas originarias es la consolidación del movimiento indígena en la década anterior.³ Esto permitió un clima propicio para que los miembros de las comunidades busca-

ran nuevas formas de robustecer su identidad. Los escritores indígenas se dieron cuenta de que la literatura era un medio que permite rescatar la tradición, al mismo tiempo que conserva y revitaliza su lengua. Durante esa década también empezaron a impartirse talleres literarios en distintas comunidades, principalmente mayas y zapotecas, algunos dirigidos por Carlos Montemayor en colaboración con la Dirección de Culturas Populares.

Los escritores indígenas, aunque abordan temas considerados universales, hacen hincapié en su propia cultura (mitos, tradiciones, luchas sociales, etcétera), por lo cual la oralidad cobra especial relevancia porque es la forma de conservar y transmitir la memoria colectiva. Así, los creadores indígenas "se acercan a las fuentes orales (ancianos, curanderos, embajadores, etcétera) hasta encontrar ahí una gran riqueza de expresiones, conceptos y formas",⁴ por lo que sus obras facilitan conocer a los pueblos originarios desde dentro. Esto último es de gran relevancia ya que por lo general otros se han encargado de hablar en nombre de los pueblos indígenas e intentado explicar su mundo desde el exterior, como lo hizo la literatura indigenista.⁵

¹ Cabe señalar que este fenómeno también se presenta en diversos países de América Latina, como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile.

² Chicangana Cocom afirma: "La oralitura es escribir a las orillas de la oralidad, a orillas del pensamiento de nuestros mayores y, a través de ellos, de nuestros antepasados. Así lo viví/ escuché, así lo estoy viviendo/escuchando: me digo, me dicen, me están diciendo, me dirán, me dijeron", Juan Guillermo Martínez, "Poesía indígena contemporánea: la palabra (tzij) de Humberto Ak'abal", *Cuadernos de literatura. Poéticas y políticas de la América indígena*, pp. 85-86.

³ En 1970 se anunció la organización de un Congreso Nacional de Dirigentes Indígenas y cuatro años después, con motivo de los festejos del V centenario del natalicio de fray Bartolomé de las Casas, el gobierno de Chiapas y el obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz, promovieron la organización del primer Congreso Indígena. También vale la pena recordar la coalición Obrero-Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI) de Tehuantepec, movimiento político que en un principio fue campesino y con el tiempo incorporó las demandas de los grupos indígenas de la región. Durante esa época, la revista *Guchachi Reza (Iguana Rajada)* permitió fortalecer la literatura zapoteca al brindar un espacio de difusión a los escritores indígenas emergentes.

⁴ Juan Gregorio Regino, "Escritores en lenguas indígenas", *Situación actual y perspectivas de la literatura en lenguas indígenas*, p. 123.

⁵ Entre los escritores denominados indigenistas están Gregorio López y Fuentes con su novela *El indio*, Francisco Rojas con el libro de cuentos *El diosero* y Ramón Rubín con *La bruma lo vuelve azul*.

Escritoras indígenas: breve recuento histórico

A pesar de los estudios existentes acerca de literatura prehispánica, son pocos los datos que se tienen acerca de la existencia de creadoras en el México precortesiano. Esto se puede atribuir a la enorme destrucción que supuso la conquista española, pero también a la educación que recibía la mujer en una sociedad eminentemente patriarcal. Entre los oficios que le eran permitidos desempeñar estaban el de parteras y curanderas, mientras que solamente las mujeres que provenían de una capa social elevada podían dedicarse al arte de la composición.

Entre las mujeres que destacan por su obra está la señora de Tula,⁶ de quien lamentablemente no ha llegado hasta nosotros ninguna de sus composiciones. Otra destacada poeta fue Macuilxóchitl, hija de Tlacaélel, consejero de los gobernantes aztecas. De esta poeta se conserva un poema en el cual rememora las victorias del rey Axayácatl: "Elevo mis cantos/yo, Macuilxóchitl/con ellos alegro al Dador de la vida".⁷

Durante el virreinato de la Nueva España se continuaron elaborando composiciones en lenguas indígenas, ya sea por los habitantes originarios o por los frailes evangelizadores, quienes pronto dominaron los idiomas locales. De esta etapa existe un poema en español y náhuatl atribuido a la más destacada escritora del periodo: sor Juana Inés de la Cruz.⁸ Probablemente la jerónima, de ascendencia

española, aprendió en su niñez el náhuatl pues nació y vivió en el pueblo de San Miguel Nepantla, considerado república de indios.

Se volvieron a tener noticias de escritoras indígenas hasta el siglo xx. Miguel Figueroa Saavedra, en su artículo "Palabras olvidadas, letras borradas. La literatura de los pueblos indígenas de México", consigna que en Milpa Alta varias narradoras formaron "pareja literaria" con reputados antropólogos. Isabel Ramírez Castañeda realizó diversos textos referentes a la cultura y vida cotidiana de su comunidad; estos escritos los recopiló el antropólogo Franz Boas. Desde 1930, Luz Jiménez no sólo fungió como informante náhuatl, sino también se adentró en la creación literaria al componer 11 cuentos y una autobiografía.⁹ En la literatura zapoteca se halla la escritora Alfa Ríos, quien colaboró en la revista *Neza*, fundada por Andrés Henestrosa y editada de 1935 a 1937.

A mediados del siglo xx destacó la figura de la curandera mazateca María Sabina, "la primera gran voz poética" según el escritor Jorge Pech Casanova. Originaria de Huautla de Jiménez, Oaxaca, María Sabina ideó una serie de cantos que recitaba durante las ceremonias de curación oficiadas por ella. En sus composiciones no existe la pretensión de hacer literatura, sino himnos de carácter meramente ritual, compuestos íntegramente en mazateco, en los cuales se mezclan una cosmovisión prehispánica y la tradición católica. Muestra de la fuerza de su palabra es el siguiente fragmento:

⁶ Miguel León-Portilla. "Cronología", *Literatura maya*, p. 450.

⁷ *Ibidem*, pp. 450-451.

⁸ Véase Salvador Díaz Cíntora, "La loa de Juana Inés", *Letras libres*.

⁹ Miguel Figueroa Saavedra, "Palabras olvidadas, letras borradas. La literatura de los pueblos indígenas de México", *Cuadernos del Minotauro*, p. 74.

Soy mujer que hace tronar.
 Soy mujer que hace soñar.
 Soy mujer ararí, mujer chuparrosa.
 Soy mujer águila, mujer águila dueña.
 Soy mujer que gira porque soy mujer
 remolino.¹⁰

Las dos últimas décadas del siglo xx y los primeros años de este siglo han visto florecer el número de autoras indígenas, las cuales han incursionado en todos los géneros literarios y provienen prácticamente de todas las regiones del país. Para su estudio, dichas autoras se han dividido en cuatro apartados, cada uno de los cuales corresponde a un género literario: poetas, narradoras, dramaturgas y ensayistas.

Poetas indígenas contemporáneas

El género poético es el más cultivado por las escritoras indígenas. Ya sea en poemarios individuales o en antologías, la presencia de la lírica en las letras indígenas contemporáneas es prolífica. Entre las poetas más destacadas están Enriqueta Pérez Lunez (tzotzil), Elvira de Imelda Gómez Díaz (zoque), María Concepción Bautista (tzotzil), Rosario Patricio Martínez (mixe), Yolanda Matías García (náhuatl), Mikeas Sánchez (zoque), Elizabeth Pérez Tzintzún (purépecha), Briseida Cuevas Cob (maya de Yucatán), Irma Pineda (zapoteca), Celerina Sánchez (mixteca) y Natalia Toledo (zapoteca).

Los temas abordados por las escritoras son múltiples: amor, amistad, historia y tradición; sin embargo, entre los más

persistentes están el tema del recuerdo, por ejemplo: el poema de Briseida Cuevas "Baaxaltuuch'bilju'un" (Papalote):

*K'aasaje
 Báaxaltuuch'bilju'un kuxik'nal.
 Teechchoolik junjunp'iti,
 kiimak a uol tu xik'nal.
 Ken jachkanchake
 kutéep'el u súmil a k'ajlaye
 Kakutal a chant u payk'abtaltuménnáachil.*

El recuerdo
 Es un papalote.
 Poco a poco le sueltas,
 disfrutas su vuelo.
 En lo más alto
 se rompe el hilo de tu memoria
 y te sientas a presenciar cómo lo posee la
 [distancia.¹¹

En este tema hay una vertiente que se refiere a la infancia. En tal tipo de poemas existe cierto lamento por la seguridad infantil perdida y nunca recuperada. En "Gubá' xti min" (Cielo Min) de la zapoteca Natalia Toledo, el yo lírico rememora a la niña habladora que, como símbolo de libertad, caminaba despeinada y descalza:

*Dxigule'
 gucheza' lari xti' nacandanexti' jña,
 ti ludoobaduxcuidi
 bigadxeca' guriáyoo
 nenisaxquixhica',
 zacáguládxicabeguirábisi.
 Bisigade' guendanayechecabinnilidxe'
 nelaacabe gula' quicabegui'chi' China
 [layúraguta' canigude'
 bizeechucabezacáladxidua'*

¹⁰Álvaro Estrada, *Vida de María Sabina, la sabia de los hongos*.

¹¹Briseida Cuevas Cob, "Poemas", *Las lenguas de América. Recital de poesía*, p. 215.

nibisiga'de' laacabe de dlaxigate'.
Binise' nenisandaaya' xti' nisaxquixhi'
ngueruniribana',
ribana' guzuhuaalúgubidxa
guziga'de' dxiñahuini' ndaani' ti lade le'
dxa' beñenedxa' nguiuurinaaze' benda,
ribana' xhadummirabidxácánibituaa
xhabadudxaapa' huiini' rutoo
rui' diidxa' nenatuucha' guichaique.
Ribana' ca ni bizide' xieeñee'
xa'na'bandáxti' ti yaga tamarui' diidxa'.
Gupa ti rigola, ni bisiidi' naagunda'
lugui'chi' na mixtu guie lúne dxi bio'xho'
[bigácabebatañee. Ca dxicamazeeeca'.

Nací rompiendo las telas del alba
y la seda de mi madre.
Una hilera de niños
mojaron las paredes con su orín,
ahuyentando los malos espíritus.
Regalé alegría a los de mi casa
y ellos la llenaron de papel de China,
envolviendo para siempre mi amor
[al tiempo.
Sin embargo, extraño pararme en el sol,
regalar dulces en un callejón lleno de
[pescadores y lodo;
extraño el canasto de mis múltiples
[oficios
a la niña habladora y despeinada;
extraño las cosas que aprendí descalza
bajo un tamarindo que contaba historias.
Tuve un maestro con ojos de gato y
[sin piernas.
Me enseñó a caminar en el papel.
Esos días se han ido¹²

La figura materna también encuentra lugar en este tópico. En *Tsini (Atardecer)*, de la poeta mixteca Celerina Patricia Sán-

chez, los recuerdos se agolpan y el yo lírico siente la necesidad de cerrar los ojos para escuchar, mediante los recuerdos, los sonidos de su infancia: el murmullo de una madre, el cantar de los grillos y los sonidos de la noche. Esta necesidad de traer de vuelta el pasado por medio de la memoria se puede interpretar como una búsqueda de identidad de dichas poetisas, encontrar sus orígenes para explicar su presente. María del Carmen García anota:

El tiempo pasado se utiliza para reflexionar, para intimar con la vida; es tal el peso del pasado que el presente se diluye en esa dimensión; en este pasado no se encuentran épocas estructuradas históricamente.¹³

El recuerdo es un medio que les permite reconstruir su pasado y de esta manera discurrir acerca de su propia identidad.

Un lugar común es sostener que los escritores indígenas hablan desde y por su pueblo, por lo cual su literatura no tiene relación con la individualidad y la creatividad.¹⁴ Sin embargo, las autoras indígenas realizan un recorrido pendular al utilizar una voz colectiva y otra individual al hablar desde un *nosotros* y un *yo*.¹⁵ Existe el caso de Natalia Toledo, quien transita de lo colectivo a lo individual; así se observa en los siguientes versos que pertenecen al poema "Origen": "Fuimos

¹³María del Carmen García Aguilar, *Temas y diferencias. Escritoras contemporáneas mexicanas*, p. 46.

¹⁴Gloria Chacón, "Poetisas mayas: subjetividades contra la corriente", *Cuadernos de literatura*, p. 58.

¹⁵Este recorrido se encuentra incluso en la obra de María Sabina; muestra de ello son los siguientes cantos: "Nadie nos espanta, nadie hace dos caras" y más adelante: "Soy mujer que gira porque soy mujer remolino".

¹²Natalia Toledo, "Guibá' xti min". En línea <http://natialiatoledopoesia.blogspot.mx/>

escama de Dios, flor, venado y mono. Fuimos la tea que partió el rayo y el sueño que contaron nuestros abuelos"¹⁶ y en "Ni náca' ne ni reedasilúnaa" (Lo que soy, lo que recuerdo) expresa:

Ti mani' nasisi napa xhiaaneriguite.
 Ti ngueenguerui' diidxa'
 [neriabiríguidiladi,
 naca' ti badudxaapa' huiini' biruchedxiña
 [cana gutoonequinindisa ni
 tidxitabereyaase' riza guidilade'
 [nerucuaaninaa.
 Rucaaxiee ti yoobeñezubacue' lidxe',
 naca' layúneguirálidxi.
 Ti bandá' gudindenecabe,
 timiati' nalase'
 [zuguaachaahui'galaagui'xhi' ró.
 Ti bacuxu' stinisa, sti yaga guie',
 [cadi stibinni.
 Naca' tinibi'na' Xabizende.
 Naca' ti berelelebitixhie'cabediidxa'
 [gulené.

Una libertad que retoza y no se ha hecho
 [fea.
 La sensibilidad de un loro que habla,
 soy la niña a la que se le caen las cocadas
 [y no las levanta,
 un huevo de gallina negra me recorre
 [y despierta.
 Soy una nariz que huele el adobe de la
 [casa de enfrente,
 un patio y todas sus casas.
 Una fotografía regañada,
 un trazo delgado en medio de la selva.
 Una flor para el agua, para otras flores y
 [no de las personas.
 Soy una resina que lloró san Vicente.

Soy un alcaraván que ahogó su canto en otro idioma.¹⁷ En el caso de Briseida Cuevas, no sólo la individualidad se impone a la comunidad, sino también existe una confrontación hacia ésta; por ejemplo, en el poema "Mi nombre", el rechazo de la comunidad es abierto: "Mi nombre es chicle prohibido para los niños. Mi nombre ha sido pisoteado por el desprecio".¹⁸ Es importante mencionar que este conflicto persiste a lo largo de la obra de la poeta maya; muestra de ello es "A yáamaj" (Tu amor):

Mixmáakkuyuk'ultinluch,
 mix máakkujupik u k'abichil in lek,
 mixmáakkujanal tin laak.
 A yámaejúntultzayamkóilpek'
 [ch'apachtántuménmáako'ob.
 Nájlilnajkupáatalyéteel u xtakche'iljolnaj.
 Tu láakalmáakyójeldzok u chíiken a
 [yáamaj.

Nadie bebe en mi jícara,
 nadie introduce la mano en mi
 [guardatortillas,
 nadie come en mi cajete.
 Tu amor es un perro rabioso perseguido
 [por la gente.
 De casa en casa es esperado con la tranca
 [en la puerta.
 Toda la gente sabe que me ha mordido
 [tu amor.¹⁹

Por mucho tiempo, el discurso acerca de las comunidades indígenas fue esencialista. El mundo indio se presentaba idealizado y exento de conflictos. A la mujer sólo se le adjudicaba el papel de esposa y

¹⁶Natalia Toledo, *Olivo negro*, p. 117.

¹⁷ *Ibidem*, pp. 32-33.

¹⁸Briseida Cuevas Cob, *op. cit.*, p. 221.

¹⁹*Ibidem*, p. 218.

madre, guardiana y transmisora de la tradición. El cuestionamiento de este papel único comenzó en el interior de las propias comunidades y, a pesar de ser más visible y contestatario en géneros como el ensayo, la poesía mostró también nuevas formas de ser mujer indígena.

El desdén y el desamor son temas que comienzan a aparecer en las obras de las escritoras indígenas. El dolor por los amores perdidos es expresado en las obras de dichas poetisas, como la zapoteca Irma Pineda: "Mi vientre es hoy una montaña dura/Que ya no se asombra por el paso del tiempo/ Por los días sin vida".²⁰ La sexualidad es expresada sin tapujos, por ejemplo: en "Mutilación" de Natalia Toledo:

Me masturbo frente al espejo,
como Egon Schiele.
Un muelle en mis ojos me separa de
[mi imagen.
En el sudor el rostro de la muerte es
[una gota.
Exhalo la sonrisa final de la locura.
Mi autorretrato no existe.²¹

El desparpajo y el humor también hacen acto de presencia y reconfiguran la tradición de los cantos ceremoniales, los cuales durante mucho tiempo fueron los custodios de la palabra indígena, como bien lo evidencia Tonik Nibak en *Ak'batchamel la sa' yanantz li vinike* (Hechizo para matar al hombre infiel), del que se reproduce un fragmento:

Tijunxuvite, lekukxaxve', lekukxaxuch'vo'
[ta jun xch'ulel.
Ak'olekukxaxve' tayatyu'un, kajval.
Ak'ot'inuk li xch'ute, ak'ot'inuk li
[yo'ontone.
Jech li sve'ele, Kajval, makbontasnuk' ta
[jun chenek'e.
Ak'oyak' jun tza'nel. Ak'oxtakij ti yipe.
Ak'osmutz o bal ti yate, Kajval.
Mu xu'xjatav, Kajval, yu'un li' xlajtavok,
[tak' obe, Kajval.
Ak'oxcham o tastem, Ta svayeb, Kajval.

Que los gusanos coman su alma, coman
[su miembro.
Que se agrande su panza.
Que se atragante con un frijol.
Dale chorillo, sécale su semen.
Hazle chiquita chiquita su verga.
Que no se vaya a escapar.
Agárrenlo.
Mátlenlo en su cama.²²

Narradoras indígenas contemporáneas

La narrativa es el género, en el que la oralidad tiene mayor presencia, sin soslayar la aportación individual de las autoras. La mayoría de las narraciones giran en torno de mitos, leyendas, relatos de la vida cotidiana y sucesos históricos resguardados por las comunidades gracias a la tradición oral. Escritoras como María Clementina, Esteban Martínez (tenek), Cessia Esther Chucuc (maya), Dolores Batista (rarámuri) y Emilia Buitimea Yocupicio

²⁰Irma Pineda, *De la casa del ombligo a las nueve cuartas*, p. 51.

²¹Natalia Toledo, "Masturbación", *Generación*, p. 41.

²²Tonik Nibak, "Ak'batchamel la sa' yanantz li vinike", *Conjuros y ebriedades. Cantos de mujeres mayas*, pp. 130-131.

(mayo) utilizan la escritura para difundir y preservar los relatos de sus comunidades.

Entre las narradoras contemporáneas destaca la figura de la escritora maya María Luisa Góngora Pacheco, con sus obras *Cuentos de Oxkutzcab y Maní*²³ y *Chan Moson (Pequeño remolino)*.²⁴ Otra importante narradora es la tojolobal María Roselia Jiménez, quien en su libro *Jna' jeltik (Vivencias tojolobales)*²⁵ no sólo narra hechos de la tradición oral, como la aparición prodigiosa de una imagen sagrada, sino también incluye cuentos de su propia inventiva, como en *Un grillo, un sapo y un canto*.

Gran parte de la obra narrativa de las escritoras indígenas está contenida en cuentos y relatos. La novelística sólo ha registrado el caso de la escritora maya Sol Ceh Moo. De su producción destaca el libro *X- Teya, u puxsi' ik' al kóolel (Teya, un corazón de mujer)* que, en palabras de la escritora, se trata de “la primera novela escrita por una autora maya y la primera en el género político-policial”.²⁶

Es importante resaltar la preocupación de algunas escritoras por realizar narraciones dedicadas a la infancia. Es el caso de la zapoteca Natalia Toledo, quien ha escrito dos libros de cuentos a partir de grabados hechos por su padre, el artista plástico Francisco Toledo. En *Gwendagutiñeesisi (La muerte pies ligeros)*²⁷ relata cómo la muerte llegó a la tierra. Por otro lado, el relato *Soy tzotzil*²⁸ de Petrona

de la Cruz pretende acercar a los niños a esta cultura.

También en la narración hecha para niños están la mencionada María Roselia Jiménez Pérez y el libro *Ja yalalaji' (La milpita)*,²⁹ en el que los cuentos giran en torno de la vida cotidiana de los tojolobales. También de la misma autora se tiene el libro *Ka' laxyalkérm (El niño Kalaxo'n)*,³⁰ que pertenece a la colección “Los colores del maíz”, editada por la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas (ELIAC). Dicha colección se realizó con el propósito de que los libros se utilicen como una herramienta para la enseñanza de la lengua.

Dramaturgas indígenas contemporáneas

Pocas son las escritoras en lenguas indígenas que han incursionado en la composición de obras de teatro.³¹ Entre las dramaturgas indígenas contemporáneas más reconocidas no sólo a nivel nacional sino también internacional están dos creadoras de los Altos de Chiapas: Isabel Juárez Espinosa –tzeltzal originaria de Aguatenango– y Petrona de la Cruz –indígena tzotzil de Zinacantán. Ambas pertenecieron al grupo *San Jtz'ibajom*, en el que estudiaron con Francisco Álvarez y Ralph Lee a finales de la década de 1980. En dicho grupo escribieron sus primeras creaciones y recibieron cursos de actuación

²³María Luisa Góngora Pacheco, *U Tzikbalilo'o boxkutzcabyéetel Maní I. Cuentos de Oxkutzcab y Maní*.

²⁴Idem, *Chan moson/Pequeño remolino*.

²⁵Idem, *Jna'jeltik/Vivencias tojolobales*.

²⁶Jesús Alejo, “Lanzan novela político-policial escrita en maya”, *Milenio Semanal*, p. 53.

²⁷Natalia Toledo, *Náisa' a xika/La muerte pies ligeros*.

²⁸Petrona de la Cruz, *Soy tzotzil*.

²⁹María Roselia Jiménez Pérez, *Ja yalalaji'/La milpita*.

³⁰Idem, *Ka' laxyalkérm/El niño Kalaxo'n*.

³¹Realicé un registro de escritoras indígenas, cuyas obras se pueden localizar en bibliotecas y centros de documentación del Distrito Federal, y registré un total de 42 escritoras, pero de ellas sólo tres tienen obras de teatro publicadas.

y montaje de obras. La agrupación *San Itz'ibajom* tuvo su primera presentación formal en 1988 con la obra *El haragán y el zopilote*.³² En esa época, la única mujer era Isabel Juárez, cuya participación motivó a otras mujeres a integrarse al grupo, entre ellas Petrona de la Cruz. Francisco Álvarez recuerda las dificultades que enfrentaron estas escritoras:

Tuvieron que romper no sólo los atavismos internalizados en cada una de ellas, sino también la vergüenza de tener que soportar los insultos de los compañeros, las compañeras y los ancianos, quienes reprobaban la conducta de una mujer que viajaba con un grupo de hombres. Se hacían chismes.³³

En 1994 Isabel Juárez y Petrona de la Cruz fundaron Fortaleza de la Mujer Maya, A.C. (FOMMA), centro para mujeres indígenas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde crearon un grupo de teatro. El objetivo de FOMMA es:

[...] no sólo desarrollar sus potencialidades creativas y expresivas al comunicar al mundo su crítica de la realidad y las posibilidades de otra existencia para las demás mujeres, sino además asumir los riesgos de su vida y sus deseos en sus manos.³⁴

Las obras de Isabel Juárez tienen un carácter didáctico: "Sus dramas abordan temas relacionados estrechamente con las

vivencias de la población indígena, como las desafortunadas consecuencias por el éxodo a la ciudad".³⁵ Entre sus trabajos publicados está la obra *Las risas de Pasacuaza*, incluida en el libro *La risa olvidada de la madre. Diez años de fortaleza de la mujer maya*.³⁶ Por su parte, Petrona de la Cruz recibió en 1992 el Premio Chiapas Rosario Castellanos en Literatura. Sus dramas se han representado en diversos países, como Australia, Estados Unidos y Canadá. La obra *Una mujer desesperada* se publicó en inglés en el libro *Holy Terrors: Latin American Women Perform*.³⁷ También incluido en el libro *La risa olvidada de la madre* se halla el texto *Madre olvidada*. En 2005 el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura indígenas publicó la obra *Livoskol Xunka'e (La tragedia de Juanita)*.³⁸

En la zona maya destaca la figura de María Luisa Góngora Pacheco,

[...] activa promotora de talleres, de viveros, de teatro comunitario, de enseñanza de la lengua maya. Ha desarrollado también una constante labor de investigación en su comarca sobre medicina tradicional, relatos, canciones tradicionales y ceremonias entre los sacerdotes mayas.³⁹

En 1982 inició su labor teatral junto con Feliciano Sánchez Chan, Miguel May May y Armando Dzul, entre otros. Las obras

³² Carlos Montemayor, *La literatura actual en las lenguas indígenas de México*, p. 95.

³³ Ximena Bedregal, "Fortaleza de la mujer maya. Teatreras y escritoras indígenas reconstruyendo su mundo", suplemento *Triple Jornada*, p. 1.

³⁴ *Idem*.

³⁵ Pilar Maynez, "La mujer indígena en la literatura actual", *El Universo del Búho*, p. 53.

³⁶ Isabel Juárez, *La risa olvidada de la madre. Diez años de fortaleza de la mujer maya*.

³⁷ Petrona de la Cruz, "Una mujer desesperada", *Holy Terrors: Latin American Women Perform*.

³⁸ *Idem*, *Lisvokolxunka'e/La tragedia de Juanita*, Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas, 2005.

³⁹ Carlos Montemayor, *op. cit.*, pp. 49-50.

representadas eran fruto del trabajo colectivo o de alguno de los miembros del conjunto. Actualmente Góngora Pacheco se desempeña como directora del grupo teatral *Chan Dzunu'un* (Pequeño colibrí) del municipio de Oxtutzcab, con quienes representa sus creaciones, entre las que sobresale la dedicada a la luchadora social Felipa Poot, asesinada en 1936.

Otra destacada dramaturga es la indígena hñahñu Leonarda Contreras, originaria de San Nicolás Ixmiquilpan, Hidalgo, quien estudió actuación en San Miguel de Allende, Guanajuato. Acerca de su idea de lo que es el teatro, Leonarda Contreras ha dicho:

Más que la música o las manifestaciones en las oficinas de las autoridades culturales, creo en el teatro como una forma sutil de denuncia, de presentar tu inconformidad y lograr mejores resultados en una lucha muy difícil, como es conseguir que te tomen en cuenta como indígena.⁴⁰

En su obra *Ra xekahaitsatyotutti* (*La isla de los perros*)⁴¹ aplica cabalmente este pensamiento. *Ra xekahaitsatyotutti* es una denuncia del anquilosado sistema judicial saturado de racismo y corrupción, cuyos elementos sólo ven su provecho, porque el único lenguaje que conocen es el del dinero. Los inocentes son los que pueden pagar su libertad y los condenados lo son por su pobreza e ignorancia.

Ensayistas indígenas contemporáneas

El ensayo es el género literario que presenta mayor dificultad para definirlo, a lo cual se debe sumar que el cultivado por los escritores de la *Nueva palabra* posee sus particularidades. Para Carlos Montemayor,

[...]es muy creativo en este momento por la diversidad de temas, por la imprecisión de sus diferencias con el cuento y por las numerosas ocasiones en que el ensayo se convierte en un arma de defensa cultural y política.⁴²

Para su estudio, los temas cultivados por las creadoras indígenas de costumbres y cultura se dividen en tres: testimonial, de género y político.

El ensayo de costumbres y cultura indígena tiene como uno de sus propósitos preservar y divulgar las tradiciones de los pueblos originarios. En este apartado se incluye el texto *Ba kalk'u x-elansp'ejel-yu'unslomlejaltotikch'ul bale* (*Flor y pensamiento de los totikes, San Bartolomé de los Llanos*)⁴³ de Rosa Ramírez Calvo, en el cual explica el significado que tienen los ornamentos en la indumentaria de su comunidad. En este género también se encuentra la escritora mixteca Josefa Leonarda González Ventura, con su obra *Ña kaaiyo yo chiñuuchikua'a* (*La vida cotidiana de Jicayán*).⁴⁴

Existe una veta entre las ensayistas indígenas, en la cual convergen la memoria

⁴⁰Jesús Alejo, "Mujeres, maestras, creadoras indígenas en lucha", *Milenio Semanal*.

⁴¹Leonarda Contreras, *Ra xekahaitsatyothutsi/La isla de los perros*.

⁴²Carlos Montemayor, *op. cit.*, p. 107.

⁴³Rosa Ramírez Calvo, *Ba kalk'u X-elansp'ejel-yu'unslomlejaltotikch'ul bale/Flor y pensamiento de los totikes*.

⁴⁴Josefa Leonarda González Ventura, *Ña kaaiyo yo chiñuuchikua'a/La vida cotidiana de Jicayán*.

y el testimonio; tal es el caso de la mixteca Zoila Reyes Hernández, con su libro *Sólo soy una mujer*,⁴⁵ en el que narra su precaria niñez hasta su conversión en luchadora social. El libro se inscribe en la tradición latinoamericana de biografías de luchadoras sociales, como la de la guatemalteca Rigoberta Menchú con *Me llamo Rigoberta Menchú* y Domitila Barrios de Chungara *Si me permiten hablar... Testimonio de Domitila, una mujer de las minas de Bolivia*. Una peculiaridad de este tipo de ensayos es que si bien narran una historia personal, al hacerlo también lo hacen de todo un pueblo. Igualmente de carácter testimonial es el ensayo de Irma Pineda "Mis dos lenguas", en el cual relata su coexistencia desde la infancia con el español, lengua que sus padres esperaban pudiera dominar y el *diidxazá* (zapoteco), la lengua común de su población.

Por otra parte, existe el ensayo de género, descrito por Mary Louise Pratt como:

Una serie de textos escritos por mujeres latinoamericanas a lo largo de los últimos ciento ochenta años, enfocados al estatus de las mujeres en la sociedad. Es una literatura contestataria que se propone "interrumpir el monólogo masculino" (...) o al menos confrontar la pretensión masculina de monopolizar la cultura, la historia y la autoridad intelectual.⁴⁶

Ejemplo de ensayo de género es "La mujer zinacanteca en la vida cotidiana"⁴⁷ de

Petrona de la Cruz. En dicho texto narra lo difícil y poco valorado de las tareas domésticas y el trabajo artesanal. En la misma línea está el ensayo "Vintsote'extejixipejkin di pim"/"La madre indígena",⁴⁸ de la lingüista mixe Margarita Cortés. La autora expone la manera como se desdibujan los conocimientos transmitidos por las mujeres. Afirmaciones como "la palabra de la mujer no sirve" las refuta la autora, quien asevera: "La mujer sabe, la mujer piensa". Margarita Cortés usa la enumeración que le permite acumular acciones, con lo cual las labores de las mujeres indígenas parecen no cesar:

Como ustedes saben, la mujer queda en casa con los hijos al salir el hombre a trabajar; por lo tanto, es la madre a quien le toca ver por sus hijos y aconsejarlos; también es a ella a quien le corresponde enseñar a hacer los trabajos, como son: barrer, traer agua, lavar la ropa, hacer la comida, curar, coser, bordar y tejer en cuanto se refiere a la niña.⁴⁹

Finalmente, en el género político destacan los discursos pronunciados por las mujeres zapatistas en diversos momentos de la lucha social. El 12 de octubre de 1996 la comandante Ramona pronunció un discurso en el Zócalo de la ciudad de México, con el cual reivindicaba las demandas de los pueblos originarios y exigía "no más un México sin nosotros". Por otro lado, el discurso pronunciado por la

⁴⁵Zoila Reyes Hernández, *Sólo soy una mujer*.

⁴⁶Mary Louise-Pratt, "No me interrumpas: las mujeres y el ensayo latinoamericano" en *Debate Feminista. Fragmentos y proposiciones*, año 11, vol. 21, abril de 2000, pp. 70-88.

⁴⁷Petrona de la Cruz, Antz'asotz' lebyabtelta sotol klal' al"/"La mujer zinacanteca en la vida cotidiana", *Nuestra palabra*, suplemento de *El Nacional*, pp. 4-5.

⁴⁸Margarita Cortés, "Vintsote'extejixipejkin di pim"/"La madre indígena" en *Nuestra palabra*, suplemento de *El Nacional*, abril de 1992.

⁴⁹*Idem*.

comandante Esther en el Palacio Legislativo de San Lázaro tenía como propósito relatar las condiciones de discriminación y marginación que vive la mujer indígena, además de evitar que se les utilizara como pretexto para no aprobar las reformas de la ley de la Cocopa.⁵⁰ En cuanto al discurso de Esther, Sylvia Marcos ha destacado la utilización de recursos estilísticos que recuerdan la poesía prehispánica,

[...] una sintaxis indígena en español, cierto uso de paralelismos y de difrasismos. La influencia de las lenguas indígenas estuvo presente en la elección de las palabras, singulares y plurales sin coordinación, uso de metáforas y la repetición rítmica de las palabras.⁵¹

Reflexiones finales

Durante las dos últimas décadas del siglo xx empezaron a florecer las letras indígenas, florecimiento en el que las mujeres han participado de manera activa. Estas autoras han cultivado todos los géneros literarios y proceden prácticamente de todas las regiones del país. Las escritoras indígenas han sorteado los obstáculos del racismo y la exclusión para convertirse en poseedoras de la palabra. Por medio de la memoria y la experiencia erigen un conocimiento, muchas veces al margen de

la academia, que permite mostrar una polifonía de voces, las cuales luchan por ser escuchadas. De este modo pretenden transgredir y dismantelar el discurso hegemónico desde el cual se ha construido una imagen estereotipada de ellas. Asimismo, lideran un movimiento que cuestiona el *deber ser* impuesto por su comunidad y las costumbres que atentan contra ellas para adoptar las múltiples posibilidades de ser mujer indígena.

Bibliografía

- Contreras Cortés, Leonarda. *Ra xekahait-satyothutsi/La isla de los perros*. México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Dirección General de Culturas Populares e Indígenas, 2003.
- Cruz, Petrona de la. *Soy tzotzil*. México, Secretaría de Educación Pública, 1995.
- . *Lisvokolxunka'e/La tragedia de Juanita*. México, Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas, 2005.
- Cuevas Cob, Briseida. "Poesía", *Las lenguas de América. Recital de poesía*, Carlos Montemayor (comp.). México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2005.
- Estrada, Álvaro. *Vida de María Sabina, la sabia de los hongos*. México, Editorial Siglo XXI, 1989.
- García Aguilar, María del Carmen. *Temas y diferencias. Escritoras contemporáneas mexicanas*. México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1999.
- Góngora Pacheco, María Luisa. U *Tzikbali-lo'ob Oxkutzcabyéetel Maní. Cuentos de Oxkutzcab y Maní*. México, Institu-

⁵⁰Mensaje central del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) pronunciado por la comandanta Esther el miércoles 28 de marzo de 2001 en el Palacio Legislativo de San Lázaro ante el Honorable Congreso de la Unión, *Perfil*, suplemento de *La Jornada*.

⁵¹Sylvia Marcos, "Las fronteras interiores: el movimiento de mujeres indígenas y el feminismo en México", *Diálogo y diferencia. Retos feministas a la globalización*, pp. 203-204.

- to Nacional Indigenista/Secretaría de Desarrollo Social, 1993.
- _____. *Chan moson/Pequeño remolino*. México, Instituto Nacional Indigenista, 1998.
- González Ventura, Josefa Leonarda. *Ña kaaiyo yo chiñuuchikua'a/La vida cotidiana de Jicayán*. México, Secretaría de Educación Pública/Dirección General de Educación Indígena, 1991.
- Holy Terrors: Latin American Women Perform*. Diana Taylor y Roselyn Costantino (eds.). Durham-Londres, Duke University Press, 2003.
- Jiménez, María Roselia. *Jna'jeltik/Vivencias tojolobales*. México, Letras mayas contemporáneas, 1996.
- _____. *Ja yalalaji/La milpita*. México, Celiac/Unesco/Pacmyc, 2000.
- _____. *Ka' laxyalkérm/El niño Kalo'n*. México, Escritores en Lenguas Indígenas/Secretaría de Educación Pública, 2008.
- Juárez Espinosa, Isabel. *La risa olvidada de la madre. Diez años de fortaleza de la mujer maya*. España, Ediciones La Burbuja, 2005.
- León-Portilla, Miguel. "Cronología", *Literatura maya*, compilación y prólogo de Mercedes de la Garza. Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1992.
- Marcos, Sylvia. "Las fronteras interiores: el movimiento de mujeres indígenas y el feminismo en México". *Diálogo y diferencia. Retos feministas a la globalización*. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2008.
- Montemayor, Carlos. *La literatura actual en las lenguas indígenas de México*. México, Universidad Iberoamericana, 2001.
- Nibak, Tonik. "Ak'batchamel la sa' yanantz li vinike/Hechizo para matar al hombre infiel". *Conjuros y ebriedades. Cantos de mujeres mayas*. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Taller Leñateros, 2007.
- Pineda, Irma. *Dooyoonega' bia'/De la casa del ombligo a las nueve cuartas*. México, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2008.
- Ramírez Calvo, Rosa. *Ba kalk'u X-elansp'e-jelyu'unslomlajaltotikch'ul bale/Flor y pensamiento de los totikes, San Bartolomé de los Llanos*. México, Instituto Nacional Indigenista, 1998.
- Regino, Juan Gregorio. "Escritores en lenguas indígenas". *Situación actual y perspectivas de la literatura en lenguas indígenas*. México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1993.
- Reyes, Zoila. *Sólo soy una mujer*. México, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 2005.
- Toledo, Natalia. *Ndisa' a xika/La muerte pies ligeros*. México, Fondo de Cultura Económica/Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, 2006.
- _____. *Guie'eyaase'/Olivo negro*. México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Dirección General de Culturas Populares e Indígenas, 2004.

Hemerografía

- Alejo, Jesús. "Mujeres, maestras, creadoras indígenas en lucha". *Milenio Semanal*. México, 13 de mayo de 2007.
- _____. "Lanzan novela político-policial escrita en maya". *Milenio*. México, jueves 18 de junio de 2009.
- Bedregal, Ximena. "Fortaleza de la mujer maya. Teatreras y escritoras indígenas reconstruyendo su mundo". *Triple Jornada*, suplemento de *La Jornada*.

- México, número 3, lunes 2 de noviembre de 1998.
- Chacón, Gloria. "Poetisas mayas: subjetividades contracorriente". *Cuadernos de Literatura* 11, enero-junio de 2007.
- Cortés, Margarita. "Vintsote'extejixpejkin di pim"/"La madre indígena". *Nuestra Palabra*, suplemento de *El Nacional*, abril de 1992.
- Cruz, Petrona de la. Antzatsotz' lebyab-telta sotol klal' al"/"La mujer zinacanteca en la vida cotidiana". *Nuestra palabra*, suplemento de *El Universal*. México, abril de 1992.
- Díaz Cíntora, Salvador, "La loa de Juana Inés". *Letras libres*. México, octubre de 2001, núm. 34.
- Figueroa Saavedra, Miguel. "Palabras olvidadas, letras borradas. La literatura de los pueblos indígenas de México". *Cuadernos del minotauro*, 1, 2005.
- Juárez Espinosa, Isabel. "Te batz'ilantzta tzeltal"/"La mujer indígena tzeltal". *Nuestra palabra*, suplemento de *El Nacional*. México, abril de 1992.
- Martínez, Juan Guillermo. "Poesía indígena contemporánea: la palabra (tzij) de Humberto Ak'abal". *Cuadernos de literatura. Poéticas y políticas de la América indígena*.
- Maynez, Pilar. "La mujer indígena en la literatura actual". *El Universo del Búho*, Fundación Avilés, año 6, núm. 66, agosto de 2005.
- "Mensaje central del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) pronunciado por la comandanta Esther el miércoles 28 de marzo de 2001 en el Palacio Legislativo de San Lázaro ante el Honorable Congreso de la Unión". *Perfil*, suplemento de *La Jornada*, México, jueves 29 de marzo de 2001.
- Pineda, Irma. "Mis dos lenguas". *Debate feminista. Matrimonio homosexual. Familia homoparental*. México, año 16, vol. 32, octubre de 2005.
- Pratt, Mary Louise. "No me interrumpas: las mujeres y el ensayo latinoamericano". *Debate feminista. Fragmentos y proposiciones*, año 11, vol. 21, abril de 2000.
- Toledo, Natalia. "Mutilación". *Generación*. México, año XVI, núm. 58.

Cibergrafía

- Toledo, Natalia. "Guibá' xti min" (Cielo Min). <http://nataliatoledopoesia.blogspot.mx/> (consultado junio de 2014).