

LA MUJER EN EL ARTE PRE-HISPANICO

Fernando Urquizú

Historiar el papel de la mujer en el arte Pre-Hispánico, es cuestión bastante difícil, debido a que en los dos aspectos a tratar en la presente investigación existen marcadas diferencias. En el papel de objeto del arte (como fuente de inspiración del mismo) es obvio su papel fundamental en la sociedad de todos los tiempos, ya que sin "Ella" el hombre como ser no existe.

El grado de desarrollo material alcanzado por la sociedad Pre-Hispánica limitó la participación femenina como sujeto del arte (como creadora del mismo) al campo de las artes aplicadas. Aún en nuestros días podemos apreciar resabios de esta profunda vocación creativa en distintos puntos de la actual República de Guatemala.

Esta afirmación tampoco puede de ninguna manera excluir la participación de la mujer en este período de nuestra historia en aportes de pintura, escultura y otras de las Bellas Artes mayores, pero en casos muy aislados y sujeta a no dejar evidencia de su participación, debido a que el hombre ocupó un lugar preferente en la sociedad.

En la época Precolombina las artes aplicadas ocuparon un lugar preponderante en la sociedad; éstas fueron cultivadas por mujeres, y podemos tomar como ejemplo los resabios que acerca de esta función se observan aún en las herederas de esta tradición.

Ejemplos clásicos de la tradición artística femenina son los magníficos trabajos de alfarería de Chinautla, en las afueras del norte de la Nueva Guatemala de la Asunción, en donde la creación de piezas de cerámica ha tomado diferentes rumbos en el vasto campo del arte. Las obras mejor elaboradas pasan paulatinamente a convertirse en Arte Popular, otras en artes útiles, artesanías e incluso transformándose en el llamado arte turístico, ó bien en deformaciones del mismo arte. Paralelo a esto se puede citar además con características similares la creación textil guatemalteca indígena, en donde también la mujer desempeña un papel primario con similares resultados de transformación a lo largo del tiempo por razones económicas.

Iconografía femenina Pre-Hispánica

La iconografía femenina Pre-Hispánica es rica debido a que está dedicada a hacer resaltar la importancia de la mujer dentro de la sociedad, de aquí que en sus representaciones tengan relación con la luna como esposa del Sol y producto de su debilidad sexual, cometió "errores" propios de las mujeres, ingenuidad, adulterio y otros...¹ Las representaciones estaban destinadas a servir como un material de función didáctica acerca del papel que la mujer debía cumplir correctamente dentro de cada organización comunitaria de la época.

La Luna como deidad femenina adquirió diversas advocaciones sobrenaturales, atendiendo cuestiones femeninas como diosa del parto, de la fertilidad, de la medicina etc... Existe además iconografía relacionada con el trabajo creativo de la mujer y su labor desplegada en el campo específico del arte; la Diosa Ixchel constituye valioso ejemplo de estas expresiones ya que se le adjudicó el título de patrona del tejido.²

Conviene poner atención en las representaciones de mujeres dentro de las comunidades Pre-Hispánicas, relacionadas al arreglo personal, el ideal estético femenino, aspectos aún no tratados que pueden ser motivo de estudios específicos en el futuro.

Existen además fuentes monumentales y escritas aún no estudiadas exhaustivamente ni relacionadas con el tema desarrollado en esta oportunidad, en donde la mujer aparece en escenas de la vida cotidiana o bien en representaciones no analizadas hasta el momento.

Artistas femeninas del período Pre-Hispánico

El grado de desarrollo material de la sociedad Pre-Hispánica determinó como se ha mencionado anteriormente, limitaciones en la participación de la mujer, como sujeto de creación artística, sin embargo existen evidencias que prueban que siempre estuvo al lado del hombre en toda actividad, incluyendo desde luego el arte.

1 Ruz, Alberto, El Pueblo Maya, Salvat Mexicana de Ediciones, México, 1981, Pág. 186.

2 IDEM.

Lo expuesto podemos inferirlo de los párrafos siguientes, extraídos del Popol-Vuh, que relatan las antiguas historias del pueblo Quiché "Dad a conocer vuestra naturaleza, Hunahpú-Vuch, Hunahpú-Utiú, dos veces madre, dos veces padre, Nim-Ac, Nimá-Tziís, el señor de la esmeralda, el joyero, el escultor, el tallador, el Señor de los hermosos platos, el señor de la verde Jícara, el maestro de la resina, el maestro Toltecat, la abuela del sol, la abuela del alba, que así seréis llamados por nuestras obras y nuestras criaturas."³

Deducimos no sólo la participación femenina al lado del hombre sino además su papel de "Co-hechora" con una íntima relación con el mismo; su rol correlativo podemos extraerlo de consideraciones para la mujer como el nombrarla "Abuela del sol, abuela del Alba" lo que la pone en un plano de cierta igualdad al hombre que está siendo nombrado como "Señor".

El mismo escrito más adelante refiere "A continuación vino la adivinación, la echada de la suerte con el maíz y el tzité. ¡Suerte! ¡Criatura!, les dijeron entonces una vieja y un viejo. Y este viejo era el de las suertes del tzité, el llamado Ixpiyacoc. Y la vieja era la adivina, la formadora, que se llamaba Chiracán Ixmucané."⁴

Nuevamente se puede inferir la participación de la mujer como sujeto creador del arte al lado del hombre, pero con la diferencia que se le concedió el título de "formadora", o sea que ya en la sociedad Pre-Hispánica existió la mujer como artista, pero claro, sujeta a cuestiones sociales que limitaron su participación, sobre todo en las Bellas Artes: pintura, escultura y arquitectura.

Sin embargo, en el campo de las llamadas artes aplicadas, su labor se proyectó hasta nuestros días, sin duda, como un resabio de la división sexual del trabajo; esto también nos ayuda en la explicación de la poca evidente participación femenina en las Bellas Artes. Lamentablemente no llegaron a nuestros días nombres específicos de mujeres dedicadas a la creación artística en el período que ahora nos ocupa. Probablemente los arqueólogos podrán ofrecernos más datos en el futuro. Analicemos por ahora el papel global del conjunto de producción creativa femenino...

3 Anónimo, Popol vuh, traducción de adrián Recinos, Fondo de Cultura Económica, México, 1964. Págs. 28 y 29.

4 idem. Pág. 29.

El arte del tejido

Tejer fue sin duda alguna una actividad creativa muy importante para la mujer, en el período Pre-Hispánico constituyendo desde entonces un arte aplicado, en función que se hacen piezas únicas (prendas tejidas) de acuerdo a cada ocasión y diferentes usos, que van desde prendas de vestir, accesorios hasta mantelería y tejidos decorativos.

Podemos inferir esta tradición artística de acuerdo con resabios que aún subsisten en nuestra población autóctona femenina, principalmente en la región del altiplano guatemalteco. Verdaderas obras maestras de este arte pueden apreciarse en distintos museos de Guatemala y el extranjero.⁵

Dentro del proceso creativo de estas obras de arte existen testimonios que en ocasiones no fueron obra de una sola artista desde la época Pre-Hispánica, sino más bien producto de una división técnica del arte. Existieron "Tejedoras de Labores", "Hilanderas" y "Costureras"⁶. Las primeras encargadas del tejido de las mantas, las segundas saben "Hilar delgado parejo e igual" las terceras "saben coser y labrar"⁷. El estudio refiere concretamente a la mujer en México, pero debemos tener en cuenta los profundos lazos culturales del área de Mesoamérica, razón por la cual esta situación se extendió sin duda a Guatemala. Esto es confirmado en la Nueva Obra, publicada por el Museo Ixchel.

Por otra parte es fácil enriquecer el tema del tejido con una visita a cualquier museo arqueológico o etnológico del área de Mesoamérica, debido a que los mismos cuentan con valiosos restos de las sociedades extintas que avalan la participación femenina en el arte.

Para finalizar cabe mencionar que el tejido tuvo como Diosa patrona de

5 Los Museos que pueden ser visitados concretamente son: El Museo Ixchel en la Nueva Guatemala de la Asunción y el Museo del Hombre de la Ciudad de San Diego California en Estados Unidos de Norte América.

6 Tuñón Pablos, Enriqueta. El álbum de la Mujer, Antología de las Mexicanas. Epoca Prehispánica, Vol I, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 1991. Págs 134,135.

7 IDEM.

esta actividad creativa a "Ixchel" que a la vez fue también protectora "de la pintura y del bordado"⁸

El arte plumario

La división sexual del trabajo planteó la necesidad del cuidado de los animales domésticos por parte de la mujer, incluyendo en esto las aves, siendo la pluma un elemento valioso dentro de la comunidad pre-hispánica que pasó a ser materia prima para la elaboración de tocados y otros ornamentos utilizados por grandes señores y sacerdotes, en fiestas, para hacer denotar su papel dirigente dentro de la comunidad, además que la pluma siempre estuvo asociada a las divinidades.

En el área de México se refiere a la relación de mujer y arte plumario de la siguiente manera "Las que venden plumas hiladas con algodón. La que vende plumas hiladas suele criar muchas aves de que pela las plumas, y peladas envuelvelas con greda; y pela las plumas de arriba, y las que están debajo, que son muy blandas, como algodón, y hace todo lo siguiente; que hila pluma, hila parejo, hila atramuezos, hila mal torcido, hila bien torcido, tuerce la pluma, hila nequén con hueso, con que hilan las mujeres otómitas, hila con torno la pluma pelada, y la torcida hila también la pluma de pollos, e hila también la pluma de ansares grandes, la pluma de ánades, la pluma de ánades del Perú, la pluma de labancos y la pluma de gallinas."⁹

Es también deducible que este proceso de trabajo se haya realizado en Guatemala y una vez hilada la pluma en forma adecuada también se hubieran creado obras de "Arte Plumario". Esta aseveración puede ser reforzada cuando se refiere a "Nuestro elemento de estudio se ha convertido en objeto de intercambio comercial el factible fin de llegar a formar parte de un objeto ornamental, pero también se da como objeto de tributo. Del Título de la Casa de Ixquin-Nehaib, Señora del Territorio de Otzoyá, nos muestra esta condición de la pluma con el fin ya señalado:

"Y luego les vino a todos estos nuestros antepasados nueva de

8 Ruz, Alberto. Op. Cit. Pág. 190.

9 Tuñón Pablos, Enriqueta. Op. Cit. Pág. 138.

Moctezuma, enviándoles a advertir que pagasen tributo, y así lo hicieron. Le despacharon muchas Plumas de Quetzales, oro, esmeraldas, perlas, diamantes, cacao y pataxte y también mantas de todo cuanto por acá les daban a los caciques, tanto enviaban a Moctezuma a Tlaxcala, que es en donde estaba el dicho Moctezuma.¹⁰

Es importante no perder de vista que el Quetzal es el ave símbolo de Guatemala y su plumaje ha estado asociado a divinidades y grandes señores. El aporte femenino en la pluma fue crear objetos útiles en "Obras con un fin social". Además la pluma fue un medio de tributo de una antigua comunidad guatemalteca a Moctezuma.

El arte culinario

Desde la cultura Pre-Hispánica ha sido también importante dentro de los oficios femeninos el "Arte de la Cocina", como lo evidencia, aún en nuestros días, la incursión de platos de la época, por ejemplo: "Las Tortillas" siguen siendo alimento de reconocida importancia en la dieta del guatemalteco y así se podrían nombrar más aportes femeninos de la correcta combinación de sabores para el olfato y paladar, sin embargo por ahora es conveniente únicamente referirlos, ya que este tema es tan amplio que merecería un estudio especial.

La danza

"Landa menciona un baile, el nahual, en el que tomaban parte hombres y mujeres -generalmente participaban sólo hombres o sólo mujeres- y que el cronista califica de "no muy decente"¹¹.

Es probable la participación femenina como sujeto artístico de la danza, sin embargo, la conquista española trajo consigo nuevas ideas al respecto debido a que la moral cristiana relevó a un segundo plano lo que no comprendió y los

¹⁰ Morales Castellanos, Gabriel. Reminiscencias del Arte Plumario en la tradición Popular Indígena de Guatemala. Publicación Folklore Americano, Número 44, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, México, 1987.

¹¹ Ruz, Alberto. Op. Cit. Pág. 261.

movimientos y el vestuario no han de haber sido los más fáciles de entender para los curas españoles, por tanto deben haber sido deshechados por ser una tentación a sus costumbres.

Por otra parte la danza en la sociedad Pre-Hispánica tenía un carácter ritual y es un arte que no perdura en tiempo y espacio. Sin duda al introducirse una nueva ideología religiosa el culto a las antiguas deidades fue prohibido, decayendo las danzas antiguas. Debido a estas razones principales descritas es difícil la reconstrucción del papel de la mujer en este arte, sin embargo este primer acercamiento somero debe servir de inquietud para el estudio futuro del tema.

Literatura

Dentro de la literatura de raíz Pre-Hispánica cabe hacer referencia a dos personalidades mencionadas en el Popol Vuh (Las antiguas historias del Quiché), el de "La Adivina, la formadora, que se llamaba chiracan Ixmucané"¹² "y el de la doncella Ixquic"¹³. En ambos casos la mujer actúa como fuente de inspiración de la literatura con fines ideológicos, didácticos ya que la primera ejemplifica a un modelo de compañía para el hombre al que incluso ayuda en su labor creativa y se le iguala al mismo. La segunda ilustra las virtudes de la juventud como la curiosidad, la ingenuidad e inocencia, atributos indiscutibles de la mujer joven.

El arte de la cestería

Otro ramo de las artes aplicadas guatemaltecas de origen Pre-Hispánico lo constituye el Arte de la Cestería, confección de distintas piezas útiles que al ser piezas únicas cuentan con un carácter de "Belleza popular". Destacan en primera instancia "Los Petates" realizados en una especie de Tul que crece a las orillas de los ríos y cuya función es servir de lecho para pernoctar, sobre todo, en las áreas donde la temperatura es cálida, además de ser usado como alfombra o bien como tapiz de división para dar privacidad a algunos ambientes dentro de las casas.

¹² Anónimo. Popol Vuh. Op. Cit. Pág. 138.

¹³ IDEM. Pág. 58.

La mujer es la encargada aún en nuestros días de buscar materia prima para tejer el petate, hacerlo lo mejor posible y venderlo en el mercado más próximo. Los de mayor demanda serán los de mejor diseño, tamaño y calidad, según pude apreciarlo personalmente en la Cabecera Municipal del Departamento de Chiquimula en el oriente de la República; además de obtener la información de procedencia de Quetzaltepeque y aldea San Nicolás como lugares de confección.

Otra parte de estas actividades creativas, la integra una gran cantidad de mujeres que se dedican a la hechura de canastas y cestas con distinto fin de uso teniendo un especial diseño y cuidado de elaboración las de uso doméstico, actualmente muy estilizadas por fines puramente comerciales que incluso han substituido las fibras vegetales por plásticas.

Dentro del renglón de cestería podemos incluir además los trabajos de jarca, de sibaque, propios del oriente de Guatemala al que en ocasiones se les agregan bordados con hilos de algodón, lanas, lustrinas y otros.

La alfarería

La profunda raíz Pre-Hispánica en este ramo de las Artes Aplicadas podemos inferirlo de la sobrevivencia de ese arte tradicional en Chinautla, población situada en las afueras de la Nueva Guatemala de la Asunción en el área norte; en esta población, un considerable número de mujeres indígenas se dedica a la elaboración de diversas piezas como macetas, ollas y demás enseres domésticos.

Algunos de estos objetos sobresalen por contar con detalles de Arte ya que sus creadoras no se conforman con la fabricación de objetos útiles si no agregan parte de su personalidad en su elaboración.

El origen de esta tradición artística lo podemos encontrar en la misma división sexual del trabajo cuando la mujer queda al cuidado del hogar y tiene que agenciarse de objetos útiles a los cuales les agrega su toque personal y cuyo proceso de elaboración se ha ido enseñando de generación en generación.

Esta cuestión puede ser fácilmente probada entrevistando a cualquier

dama indígena tomada al azar; al preguntar acerca del tema a una señora vecina de Chinautla me respondió "Toda mujer debe saber hacer las cosas de su casa cuando se casa".¹⁴

Otra informante inquirida acerca del mismo tema con la diferencia de ser oriunda de la aldea San Nicolás municipio de Quetzaltepeque en el Oriente del país respondió: "En mi tierra las madres enseñan a sus hijas el oficio de la casa, hacer sus trastes como las ollas y el comal, además que todas debemos saber hacer el petate y la canasta".¹⁵

Las consultas anteriores evidencian resabios de una división sexual del trabajo heredada directamente de sus antepasados aunque esta evidencia tampoco es suficiente como para admitir que toda la cerámica es obra de mujeres, puesto que principalmente en la época Pre-Hispánica el hacer objetos religiosos fue trabajo masculino como ya se mencionó oportunamente.

La apreciación femenina del arte

Desde la época Pre-Hispánica fue la mujer la primera en compartir las inclinaciones artísticas de los demás miembros de la familia; la primera en ser guía y sancionar estas actividades. Para ilustrar esta cuestión tomé algunos trozos del Popol Vuh, que refuerzan esta aseveración.

"En seguida se pusieron a tocar la flauta, tocando la canción de Hunahpú-Qoy. Luego cantaron, tocaron la flauta y el tambor, tomando sus flautas y su tambor. Después sentaron junto a ellos a su abuela y siguieron tocando y llamando con la música y el canto, entonando la canción que se llama Hunahpú-Qoy.

14 Informante María Antún, Edad 32 años, Vecina de Chinautla

15 Informante Juliana López. Edad 54 años, vecina de la Nueva Guatemala de la Asunción, originaria de la aldea San Nicolás, Municipio de Quetzaltepeque, Depto. de Chiquimula.

Por fin llegaron Hunbatz y Hunchouén y al llegar se pusieron a bailar; pero cuando la vieja vio sus feos visajes se echó a reír al verlos la vieja, sin poder contener la risa, y ellos se fueron al instante y no se les volvió a ver la cara.¹⁶

La referencia anterior es el pasaje de una de las Historias del antiguo pueblo Quiché, podemos advertir la apreciación femenina del arte; independientemente de ser sujeto, participar directamente en la creación artística u objeto, servir de fuente de inspiración en el mismo. Aquí se evidencia un papel de "Público" de sujeto de apreciación del arte, persona para la que se realiza una creación y que mediante la risa sancionó la representación.

El mismo capítulo en otro de sus pasajes nos relata

"Entonces se enfurecieron Hunbatz y Hunchouén. Solo se entretenían en tocar la flauta y cantar, en pintar y esculpir, en lo que pasaban todo el día, y eran el consuelo de la vieja".¹⁷

Podemos inferir que ya en la época Pre-Hispánica en Guatemala, existían artistas de tiempo completo, probablemente el dedicarse únicamente al Arte no era bien visto del todo ya que se le consideraba en el texto una entretención, sin embargo, es importante hacer denotar que esta actividad, a la par de tener unida a la familia era un vínculo muy importante ya que "Servía de consuelo a la vieja"; razón que denota una vez más una relación profunda entre hogar, arte y la mujer como parte esencial en su casa sirviendo de público o sancionando las creaciones no sólo en la enseñanza de sus hijos sino incluso cuando éstos ya alcanzaban cierta madurez.

El arreglo personal externo femenino

Existen pocos aportes del tema del vestuario y el arreglo en mujeres durante la época Pre-Hispánica; alguna información ha sido rescatada, y allí deducimos que en Mesoamérica las mujeres tenían gusto por su apariencia

16 Anónimo, Popol Vuh. Op. Cit. Cap. IV. Pág. 88.

17 IDEM. Pág. 83.

personal y "Cómo les gustaba peinarse y arreglarse". Así mismo el uso de "aceites y colores", además prendas de vestir.¹⁸

Podemos inferir algún tipo de estética femenina en la observación de piezas de escultura de la época. Igual cosa sucede con la pintura, cuyo ejemplo más clásico se conserva en el mural de Bonampak, en donde aparece una escena de acicalamiento y otras evidencias en los vasos ceremoniales estucados y pintados con escenas de la vida diaria. Sin embargo, los estudios especiales del tema quedan como una inquietud debido a lo amplio del mismo.

Observaciones finales

Constituye este trabajo un primer acercamiento al estudio de las relaciones de la mujer Pre-Hispánica con el arte en sus distintos aspectos, como sujeto creador, como fuente de inspiración enriquecido en base al trabajo realizado con una nueva función "La apreciación del arte", la de maestra y compañera cohechora del mismo.

Ha de señalarse que por ser los primeros pasos de una investigación y exposición respecto del tema puede considerarse el trato de cada uno de los subtemas un tanto someros e inexactos, pero esto será corregido, sin duda con el apareamiento de nuevas investigaciones que permitan alumbrar, con la luz de nuevos conocimientos, el papel protagónico de la mujer en la sociedad guatemalteca desde los albores de su formación hasta nuestros días.

18 Toñón Pablos, Enriqueta. Op. Cit. Págs. 129 a 133.