

Arte oral precolombino

- Qué es literatura?
 - No solo escrita
 - También oral
- Límites
 - Fronteras geográficas o políticas
 - Lenguaje
 - Tiempo (períodos)

Arte oral precolombino

1. Problema de pertenencia

Arte oral precolombino

- Literatura hispanoamericana
 - Una lengua
 - Más regiones
- + anexo de “literaturas precolombinas”
- Porqué se estudian?
 - Muchos de los temas o conceptos (por ej. Mitológicos) que aparecen luego tienen repercusión en la literatura LA en español

Arte oral precolombino

- Oviedo: la literatura indígena precolombina en general nació del hecho de plantearse cuestiones religiosas y filosóficas
- La literatura en español no vino para continuar en estas tradiciones > las sustituyó
- No es suficientemente probada una conexión entre las culturas de Asia, Medio Oriente o del Mediterráneo > pero no cabe considerar la cultura americana como “primitiva” (es igualmente clásica como las de China o Mezopotamia)

Arte oral precolombino

- Es erróneo juzgar esas literaturas con conceptos modernos nuestros
 - Sus funciones y categorías fueros de otro índole
- No solían expresar lo privado, sino una experiencia común (anónimos, no se conserva el nombre del autor, si fue un único)
- Estudiarlas a parte de la religión, cosmogonía, política, historia > es totalmente equivocado
 - Por ej. El teatro griego fue también indiscernible de sus ceremonias religiosas

Arte oral precolombino

- No fueron “literatura” > más bien “formas mitopoéticas” que hoy sólo podemos estudiar como “textos”
 - Aunque en su tiempo no lo fueron en absoluto
- Y no solo que no fueron escritas, nacieron en culturas ágrafas, sin escritura de letras! (como quechua)
 - Solamente algunas vivían en sistema pictográfico o jeroglífico (aztecas)

Arte oral precolombino

2. Problema de “escritura”

Arte oral precolombino

- Esos pictográficos o jeroglíficos, o “quipus” quechuas no son un sistema de escritura propio
 - Sirven para fijar una condensación o síntesis de las ideas
- Paradójicamente la gran parte de las literaturas se conservó sólo gracias a su transcripción fonética en castellano o lenguas aobrígenes
 - Y hay que recordar que en estas culturas por lo dicho arriba el “texto” no fue fijado sino que hacía falta **interpretarlo**

Arte oral precolombino

- Y esta interpretación la estaban permitidos hacer sólo los elegidos
- Cantares mexicanos:

Yo canto las pinturas del libro

Lo voy desplegando

Cual florido papagayo

Hago hablar a los códices...

Arte oral precolombino

- Gracias a esta clandestinidad de contenidos reales éstos entraron sin problemas en la cultura del invasor
- El indígena aceptó los moldes extranjeros pero se los recreó para sí mismo con sus propios valores y significados
- Y esto vale no sólo para el pasado sino que está presente en casi toda la literatura LA (hasta extremos que no se puede leer a J.M. Arguedas sin conocer tradiciones poéticas del quechua...)

Arte oral precolombino

- Pero como prácticamente toda la literatura se fijó mediante los extranjeros > inevitable proceso de contaminación y alteración que inserta valores occidentales (sobre todo religiosos y morales)
- Es decir > casi todo lo que sabemos de las literaturas precolombinas tampoco lo sabemos con certeza > puesto que la mayor parte es un resultado de **mestizaje cultural**

Arte oral precolombino

- Conocemos algunos “centros” de irradiación cultural
 - Civilización azteca (??!)
 - Maya
 - Quechua
 - Guaraní
- (esto también depende del estado de investigación arqueológica, de superposición cultural de otros, de la destrucción de restos...)

Arte oral náhuatl

- Pueblo agresor, ocupador
- o cultura muy alta o bien supieron digerir culturas de los pueblos que dominaron (igual que los romanos con los oscos, umbros o etruscos)
- A diferencia de antigua Grecia cuya cultura se prolongó en la Roma y en estudios medievales y renacentistas europeos, la cultura indígena quedó intencionalmente destruída por la civilización española y su iglesia

Arte oral náhuatl

- No obstante la conocemos gracias a los cronistas cristianos
- ...y en época moderna gracias a los estudiosos (Ángel María Garibay, Miguel León-Portilla)
- Fuentes > códigos (*amoxtli*)
 - Pictogramas, ideogramas, al final comienzos de transcripción fonética
 - Cosmogonías, historias, cuentas calendráricas, cantares, doctrinas, discursos

Arte oral náhuatl

- Se conservaron códigos náhuatl (náwatl), mixtecos y zapotecas
 - Por ej. Códice Chimalpopoca > recogido hacia 1558 por los indígenas informantes de Sahagún, copiado por el historiador Fernando de Alva Ixtlilxóchitl

Arte oral náhuatl

- El “mecanismo de literatura” náhuatl:
 - canto/himno (*cuícatl*) – verso o poesía
 - Palabra (*tlahtolli*) – prosa o relación
- La nobleza gobernante estimulaba estas expresiones de la cultura indígena > “casas de libro” (*amoxcalli*), entre biblioteca y archivo
- y “casas de jóvenes” (*telpuchacalli*) – centros donde se enseñaba poesía y otras artes

Arte oral náhuatl

- 1)El ejercicio poético
 - 2)El pensamiento filosófico
 - 3)El registro histórico
- ...todos asociados a la religión > eran parte del **legado comunitario** que debía guardarse en la memoria de los hombres

Arte oral náhuatl

- Se recogían en “libros” cosidos de papel de *amate* (corteza vegetal) > pictografías, jeroglíficos que servían a la **interpretación** de los sabios o entendidos y a la **difusión por vía oral**
- Es decir, no fueron libros para **leer**, sino para **mirar, descifrar y recordar** > el fundamento de la literatura indígena era la palabra viva, el acto verbal y su repetición por las generaciones

Cuícatl

- A menudo acompañados por música y a veces por danzas > se ven exigencias del metro y del ritmo (facilitaban repetición y transmisión)

El ave roja de Xochiquetzal

se deleita, se deleita sobre las flores,

bebe la miel en diversas flores,

se deleita, se deleita sobre las flores.

- > sucesión de variantes, paralelismos, estribillos, repertorios de metáforas establecidas...

Cuícatl

- ...lenguaje formalizado y enigmático con claves/símbolos: jade, estera, mariposa, águila, hule, cacao
- Constantes referencias al propio ejercicio poético

*Brotan las flores, están frescas, medran,
abren su corola.*

*De tu interior salen las flores del canto:
tú, o poeta, las derramas sobre los demás.*

Cuícatl

- En mayoría son las canciones anónimas, pero los cronistas han conservado algunos nombres
 - Y León-Portilla ha recogido los datos y creó (algo fabulosa, Oviedo, I, 43) biografía de hasta 13 poetas
- Por autoreferencias (“Yo, Nezahualcóyotl...”) y el hecho que la poesía practicaba la nobleza gobernante > reyes poetas
 - En vez de escuelas poéticas frecuentemente hay **dinastías poéticas** (Nezahualcóyotl (1402-1472), su hijo Nezahualpilli (1464-1515) y su nieto Cacamatzin (1494?-1520) > poetas y sabios de Texcoco (toltecas)

Tlahtolli

- Relatos, crónicas, discursos, doctrinas, consejos, pensamientos
- Tono expositivo y moralizante
- Géneros más evolucionados:
 - Exhortaciones morales (*huehuehtlahtolli*) – proverbios, pláticas, normas del buen decir, lecciones prácticas sobre sexualidad, sentencias
 - Narración histórica (*thltoloca*) – enumeración de dinastías, años y ciclos cosmográficos era esencial para preservar > alrededor se tejían leyendas y mitos

Cuicacalli

- “casas de canto y danza”
- > como resto del tercer género ??? literario ???
que fueron las ceremonias y ritos religiosos
públicos
- Por su contenido lógicamente no fue recogido en
textos (pictogramas)
- Hay dos hipótesis sobre la esencia de este
 - teatro (fiestas de siembra, cosecha, militares...)
 - danza ritual, ceremonias, formas incipientes de drama

Arte oral maya

- El mayor interés del pueblo maya > explicar sus orígenes mediante fábulas, mitos y símbolos
- Los dos grandes monumentos provienen de los pueblos de quiché (Guatemala) y cakchiquel (Yucatán)
 - Popol Vuh
 - Chilam Balam
- Los recopilaron indígenas cristianizados en transcripción fonética con letra latina en ss. XVI-XVII

El Popol Vuh

- “Libro del Consejo”, escrito en lengua quiché
- Uno de los grandes libros de la humanidad comparable con la Biblia, el Mahabharata, el Upanishad
- Contiene más antiguas cosmogonías, mitos e historias que constituyen el fundamento de la cultura quiché
- Interpolaciones cristianas > puesto que fue escrito después de la conquista

Los Libros de Chilam Balam

- De Yucatán, “ah chilam” - sacerdote, intérprete, “balam” - jaguar
- Este Chialam Balam fue un noble personaje, sabio y profeta del pueblo de Maní – los libros se atribuyen a sus descendientes
- Es formado por 18 distintos libros (se conservan sólo 8 de ellos y de estos sólo 4 se han estudiado o traducido !!!)
- Mezcla de crónicas, genealogías, profecías, cantares, mitos, leyendas y la moral y doctrina cristiana

Arte oral maya

- Obra dramática “Rabinal-Achí”, es decir “el señor/varón de Rabinal”
- Conflicto entre el varón de Rabinal y el varón de Quiché
- Diálogo, más bien parlamentos recitativos
- Cada uno expone su causa y razones

Arte oral quechua

- Se conservó bastante gracias a los mestizos (Garcilaso el Inca) o cronistas
- Aparece única puesto que los Incas > absorbieron o borraron las tradiciones y lenguas de los pueblos que dominaron
 - Impusieron una sola lengua (quechua, por ellos llamada *runasimi*), un creador (Viracocha, el dios serpiente), un culto (el de Inti, divinidad solar y agrícola) y una sociedad obediente del Inca
- Su imperio se creó en el s. XIII por Manco Cápac

Arte oral quechua

- No tuvieron escritura, ni pictogramas, sino *quipus* > cuerdas con nudos de distinto tamaño, grosor y color
 - Todavía sigue debate sobre su significado, si sirvieron como letras o solamente como mecanismo mnemotécnico
- Mecanismo literario
 - Filósofos encargados a componer tragedias y comedias (*amautas*)
 - Poetas (*haravicus*)

Arte oral quechua

- Primeros como sabios o maestros conservaban la tradición, los otros como creadores la extendían y renovaban
- Con ambos debía colaborar el *quipucamayoc* > que podía interpretar los datos históricos o contables de los nudos
- Teatro, sí o no? > no se conservó, mucho que se presenta como teatro indígena son textos coloniales solamente escritos en quechua

Arte oral guaraní

- Menos conocido que los anteriores
- Los tribus no lograron una organización comprable como los Incas o Aztecas, pero sus mitos, canciones etc. alcanzan el mismo valor
- Cultura guaraní en Paraguay, Brasil y norte de Argentina, parte de Bolivia
- Recopilación de literatura sólo gracias a antropólogos extranjeros del s. XX > y todavía muy escasa