

Contra la dualidad. Propuesta escultórica en base a la cosmovisión maya.¹

ANABELLA MONZÓN WILSON

Bachelor of Arts. Scultore, and Master of Humanities with an emphasis in Spanish Literature or Spanish Language.

California State University of Fresno, USA.

Filiación Institucional: California State University of Fresno. USA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-0277-8093>

Mail contacto:

<https://fresnostatecah.com/2020/03/28/anabella-monzon-wilson-department-of-art-and-design-m-a-student-of-distinction/>

Universidad de Valparaíso

Facultad de Arquitectura

Revista Márgenes

Espacio Arte y Sociedad

Contra la dualidad.

Propuesta escultórica en
base a la cosmovisión maya

2023. Vol 16 Nº 25

Páginas 11 - 23

Recepción: septiembre 2022

Aceptación: diciembre 2022

<https://doi.org/10.22370/margenes.2023.16.24.3905>

RESUMEN

Este proyecto escultórico-artístico está organizado, primeramente, en base a algunos principios fundamentales que resumen la cosmología y el arte en la cultura maya y náhuatl, así como sus diferencias como confluencia con el mundo occidental-cristiano. En tanto propuesta artística y, en su conjunto, se busca proponer una síntesis de epistemologías no-occidentales y occidentales, que constituye el referente de la obra escultórica que se presenta al final del texto. Se busca proponer un cambio de perspectiva fundamental en la que el ser humano logre una nueva orientación de cara a temas como la fugacidad de la existencia, nuestra relación con el planeta y nuestra propia integración en esta totalidad. El método será mítico-epistemológico o poético-lógico, en el sentido que la obra de un poeta como Ernesto Cardenal abre puertas para descartar las dualidades que excluyen que algo poético o mítico pueda tener valor epistemológico.

Palabras clave. Mito / cultura maya y náhuatl / epistemología crítica

SUMMARY

This sculptural-artistic project is organized, firstly, based on some fundamental principles that summarize cosmology and art in Mayan and Nahuatl culture, as well as their differences as a confluence with the Western-Christian world. As an artistic proposal, and, as a whole, it seeks to propose a synthesis of non-Western and Western epistemologies, which constitutes the referent of the sculptural work that is presented at the end of the text. This seeks to propose a change in fundamental perspective in which the human being achieves a new orientation facing issues such as the transience of existence, our relationship with the planet and our own integration in this totality. The method will be mythical-epistemological, or poetic-logical, in the sense that the work of a poet like Ernesto Cardenal opens doors to rule out the dualities that exclude something poetic or mythical from having epistemological value.

Keywords. mith / maya and náhuatl culture / mythical epistemology /

PRESENTACIÓN

*Todo lo que nos sucede,
incluso nuestras
humillaciones, nuestras
desgracias, nuestras
vergüenzas, todo nos es dado
como materia prima, como
barro, para que podamos dar
forma a nuestro arte.*

Jorge Luis Borges

Conviene mencionar, desde el inicio, los puntos sobre los cuales se ha buscado indagar los principales rasgos de la cultura maya:

- a. La dualidad de los opuestos
- b. La fugacidad del tiempo y la vida
- c. Lo Inevitable que es morir
- d. Perdurar a través de los símbolos (canto)
- e. El encuentro con la divinidad (luz o trueno)
- f. Estructura del mundo maya

Estos puntos se pueden considerar como referentes de la propuesta escultórica desarrollada por la autora en el magíster de la Universidad Estatal de California, en Fresno, Estados Unidos. A continuación, se revisan estos puntos y la obra escultórica asociada.

1. LA DUALIDAD DE LOS OPUESTOS

Esto puede resumirse en lo que se conoce como El Círculo Indígena de la Medicina. Esta concepción regía la vida de los indios de Norte, Centro y Sudamérica, antes de ser descubiertos por Cristóbal Colón. La cultura de América se mezcló con la cultura Occidental (de Europa) durante la Conquista y produjo la cultura Colonial y Moderna. El mayor cambio fue la imposición forzada de la religión católica a los amerindios para sustituir los valores de sus creencias basadas en el círculo de la medicina, las cuales veneraban las fuerzas de la naturaleza como dioses. En este sentido, se reconoce que la manera primitiva de vivir de acuerdo y con respeto a la naturaleza puede ser beneficiosa para el planeta hoy en día. La cultura maya y náhuatl ocupaban Mesoamérica (México, Centroamérica y el suroeste de Estados Unidos) en el pasado. Me interesa familiarizar a los lectores con nuestras culturas para darles la oportunidad de comparar la existencia moderna con la antigua (opuestos dualistas en este caso) y decidir juntos cuál modo de vida se adapta mejor a nuestro planeta y nuestro modo de vivir hoy en día.

En tanto oriunda de la región del Quiché, en Guatemala, y de origen maya, analizaré esta cultura y su registro en el *Popol Vuh* (libro de la creación y consejo) y el libro Náhuatl. El

círculo de la medicina indigenista maya es el primer principio dual. Los valores occidentales son el segundo principio dual para examinar. El primer principio dual es el círculo que contiene dentro la cruz de las cuatro direcciones cardinales: norte, sur, este y oeste (similar al símbolo de la cruz céltica occidental). En el norte se encuentra el espíritu o la deidad regidora de la Sabiduría, en el este está la Intuición, en el sur la Vida Material y en el oeste está el Valor (*courage*).

Los mayas seguían las cuatro direcciones del cielo para organizar su vida diaria, sus siembras, su calendario, sus construcciones, su arte, su canto, música, poesía y todos los valores de su cosmología. Voces hispanoamericanas escriben sobre su configuración ideológica: *Poseían una concepción cíclica del universo en la que los astros y el tiempo se consideraban divinidades.* (Chang-Rodríguez, Raquel y Malva E. Filer 13).

La cruz cardinal del cielo maya se compone de importantes deidades que rigen las actividades de sus creencias. En el norte está Tohil (Dios del Sol), en el este Itzamná (dios de la noche), en el sur Chaac (Dios de la lluvia) y en el oeste está Huracán (Dios del trueno). Tepeu (Dios del viento) y Gucumatz (Dios del cielo) son las serpientes emplumadas que están en el centro del círculo de la medicina y son los dos principales dioses de la creación.

El trueno tiene muchas corrientes en la tormenta tropical y parece pájaro. Gucumatz le encarga a Huracán (trueno) que descienda y establezca la posición de las cuatro direcciones cardinales donde vendrán a sentarse los dioses regidores con sus potencias.

Hay un capítulo en el *Popol Vuh* que cuenta del segundo intento de los dioses para crear a la humanidad, usando palo de madera. Hombres que fueron destruidos por no tener alma, ni entendimiento para adorar a los dioses. De su destrucción dice:

*Y esto fue para castigarlos porque no habían pensado
en su madre, ni en su padre, el Corazón del Cielo,
llamado Huracán. Y por este motivo se oscureció la faz
de la tierra y comenzó una lluvia negra, una lluvia de
día, una lluvia de noche.*

(Chang-Rodríguez y Filer 16)

Los signos pictográficos en los códices eran hechos para recordar sus cantos ceremoniales y su historia. Constituían poemas orales ilustrados y es por eso que mi proyecto no estaría completo sin ilustrarlo con algunas de mis creaciones mayas. Mi nombre artístico es Uxmal, que significa reedificar y es el nombre de una ciudad maya en Yucatán.

La voz de los poemas mayas es la voz poética colectiva. Se abre a contar los acontecimientos que les suceden. La voz poética individual se cierra hacia lo personal. Por eso he decidido escribir en el pronombre nosotros y no en el "yo" para identificarlos con nuestras raíces culturales.

El libro *Voces de Hispanoamérica* explica las imágenes poéticas más usadas en la cultura náhuatl para cantar pinturas: *se refieren a aves de rico plumaje y de diversos colores, a flores de colores y formas exóticas, a metales nobles y a piedras preciosas, como el oro, el jade y las esmeraldas* (Chang-Rodríguez y Filer 14). Por eso es relevante usar la historia del origen de la alquimia en este proyecto, porque el texto de la piedra filosofal fue grabado sobre una esmeralda o una piedra verde de jade. La nobleza maya usaba el jade como ornamento simbólico de la inmortalidad, por su dureza y longevidad.

La poesía maya y náhuatl están relacionadas entre sí, porque los náhuatl hablan huasteco, la lengua maya más antigua. El departamento de Quiché está localizado al lado del departamento de Huehuetenango en Guatemala. Hay conjeturas de que los dos lugares estuvieron ligados más que fonéticamente (por las lenguas). Culturas que escribieron el *Popol Vuh* (códice maya) y el libro *Náhuatl* (códice azteca). Ambas culturas se diseminaron de Guatemala al área geográfica de México y Yucatán.

El *Popol Vuh* es uno de los pocos códices (libros manuscritos) que sobrevivió, y el único que trata sobre la creación humana, por eso es llamado la biblia indígena. Narra los cuatro intentos de los dioses para crear al hombre. Ocupa el primer capítulo en nuestro texto *Voces Hispanoamericanas*, donde se declara su gran importancia como la primera voz escrita (en el alfabeto latín que se usa hoy en día) en el continente americano en 1700.

En el *Popol Vuh* se afirma: *Que no haya ni uno, ni dos entre nosotros que se quede atrás*, expresión que aún se usa en la educación en mi patria de Centroamérica. La poesía indigenista trata temas universales de la vida humana y el cambio entre la dualidad de los opuestos.

El otro lado de la dualidad que hay que delinear a grandes rasgos sería la epistemología occidental. Podríamos empezar con el marco para entender el movimiento o cambio de posición dialéctica, que describe el centro de los fenómenos naturales que se desarrollan en la lucha entre los contrarios. Isaac Newton lo describe así:

Properties can change; we call this motion. Motion is action, change, and life. It is an indispensable time partner; one could not exist without the other. If we understood the cause of motion, we would understand the cause of the world. (Gleick, 440)

Los opuestos son conceptos duales de lo que cambia y de lo que no cambia, lo estático comparado con lo que se mueve. ¿Qué caso tiene descifrar lo inamovible que ha perdido la posibilidad de desplazarse? El cambio olvida darle vida a lo estático. Lo que no fluye es abandonado por el tiempo en un espacio vacío de la nada, donde nada sucede, porque no hay frotamiento de oposición.

Ocurren los días y recorren los soles los cielos, mostrándonos su luz, para que juntemos experiencias. La vida es cambio, si no se cambia, se muere. Nos volvemos obsoletos, fuera de uso y dicen que lo que no se usa se atrofia. Hasta las nubes cambian, se renuevan, transformándose en diferentes figuras. Así como nuestras percepciones, pues unas crecen, se alargan y otras se encogen, borrándose. La Biblia de Kings James que trajeron de Europa exige: *Be transformed by the renewing of your mind* (Romans 12:2).

El vaivén del azar de la suerte es una carrera dual de tiempo y espacio, va y viene, como aire en los cielos, se queda y se va. Nos tira a la deriva o nos recoge en su seno, tejiendo ciclos estelares. La dualidad de los opuestos es una característica natural de la materia y su comportamiento. Lo describe la tercera ley de Newton acerca de los opuestos, llamada principio de acción y reacción, que establece que si: *dos partículas interactúan, la fuerza sobre una partícula es igual y opuesta a la fuerza sobre la otra*.

Estas fuerzas nos empujan y, a veces, nos paran. Mencionamos el tema del cambio (movimiento), porque algunos problemas sociales se estancan y detienen el progreso de la civilización. A veces lo opuesto sucede, cambios que se dan muy rápido. Se debe a dos razones: hay quienes no quieren cambiar los valores que rigen la sociedad, ya sea prejuicios o valores de género y demás, basados en honras sexistas o elitistas. Hay otros que quieren cambiar como un ciclón, en forma abrupta, lo que nos brinda la parte necesaria para sostener la estructura sedentaria de la cultura y la sociedad. En este sentido, el mundo es relativo, o sea, no todas las mismas causas son seguidas siempre por los mismos efectos.

En este sentido, la mirada causal puede ser vista como justificación para no ser libres, sino vivir bajo un patrón de causalidad, para no tener que cargar la responsabilidad de elegir entre los caminos del bien y el mal. Porque estos se entrelazan como trenzas, se extienden en todas las direcciones del mundo y son difíciles de perseguir y dividir. Hay senderos que van hacia arriba y otros van hacia abajo. Unos caminos conducen a la luz y otros a la oscuridad. Unos ascienden arduamente y otros descienden con rapidez.

Pero no todo en la dualidad es blanco y negro, hay mezclas, sombras de matices grises y compromisos entre lo bueno y lo malo. Hay concepciones que son mediaciones, consideraciones y hay rompimientos de desacuerdos que causan violencia, guerras civiles. Pasan las décadas y la multitud olvida la historia, pues algún tirano disemina propaganda "que lo sucedido fue un sacrificio de los pocos, necesario por el bien de los muchos", una contra dualidad.

¿Qué depara el futuro? El futuro está presentado en oposición al presente. Mañana puede ser diferente, puede ser lo opuesto que hoy. En el porvenir se puede encontrar los opuestos, la traición o la lealtad, lo bueno o lo malo, el amor o la pasión, la luz o la oscuridad, los valores

occidentales o no-occidentales ¿Cómo podremos distinguir lo bueno de lo malo? ¿Seremos sometidos a la fuerza o poseeremos libertad? Nietzsche comenta en el balcón: *¿No son el mal y la redención también inexplicables? No seas pedante. Nada existe sin misterio. Si tratas de explicarlo todo terminas no sabiendo nada.* (Fuentes, 344).

Es misterioso que haya senderos que redimen y senderos que dañan. Unos caminos salvan y otros nos pierden. Muchos ascienden con dificultad y otros descienden con facilidad, pero es mejor que el misterio no nos deje ver lo que vendrá en nuestro camino lleno de oposiciones. La vida es como un juego, va para un lado u otro, a la izquierda o la derecha, hacia arriba o hacia abajo, se despliega como un canto con melodías que ascienden y bajan.

En los círculos indígenas (sentados en rueda), se declama poesía sin restricción, con música de tambores, sonajas, marimbas, pitos y cantos. La noche se ahonda y ya casi amanece. Unos roban, salen de sus casas de cartón en los barrancos y otros beben en los burdeles que ya cierran, perdiendo su tiempo. Otros se cobijan bajo los puentes a beber o fumar, lo que consigan, para olvidar el frío nocturno y el viento fuerte de la madrugada.

2. LA FUGACIDAD DEL TIEMPO Y LA VIDA

El sentido de la duración del tiempo es evidente en un poema náhuatl, que pregunta lo fútil (vano) que es la vida, diciendo que estamos aquí en la tierra por muy poco tiempo.

Yo Nezahualcóyotl lo pregunto:

¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra:

solo un poco aquí.

Aunque sea de jade se quiebra,

aunque sea de oro se rompe,

aunque sea plumaje de quetzal se desgarrar. No para siempre en la tierra:

solo un poco aquí. (Chang-Rodríguez y Filer, 18)

En el mundo maya el tiempo es un peso divino que cargan los dioses y nos ofrecen los astros. El tiempo conversa con las estrellas, y nos guía, porque ve todo desde arriba. Cuando sufrimos parece que el tiempo pasa en cámara lenta. Cuando gozamos parece que el tiempo fuera muy rápido. El tiempo no dura, no perdura, ni espera a nadie, pasa y envejece. La rotación del tiempo en su movimiento nos da nuevas oportunidades para crecer y aprender expresiones náhuatl, cambiar nuestro rostro-corazón (personalidad), para crear nuevo canto en flor (poesía) con tinta roja y negra (sabiduría).

En la cultura maya absolutamente todo gira alrededor del tiempo, el cuál es cíclico, tanto en la naturaleza como en

los sucesos de la vida comunitaria. El tiempo está dividido en trece katunes, cada cual de veinte años. Al final de ese periodo se hacen predicciones que coinciden con los sucesos que pasaron en el ciclo de los katunes anteriores (el ciclo anterior de 260 años). Los eventos se repiten con los katunes.

El tiempo rige la profecía. Si hubo mala suerte en el segundo katún del ciclo anterior, se producirá mala suerte para el segundo katún del ciclo actual. O sea, lo que pasó en el primer katún del ciclo anterior se espera que vuelva a suceder en el primer katún del ciclo que sigue. Se apuntan todos los sucesos pasados y se relacionan al calendario en ciclos. El sol es el dios principal porque todo gira alrededor de él en forma de un ciclo astronómico que se observa.

En la concepción dual de interpretación occidental existen parámetros opuestos en todo, aun refiriéndose al tiempo. En contra dual del tiempo está el "No tiempo". La dualidad involucra dos conceptos, el tiempo y el espacio. Cuando el tiempo no tiene lugar que recorrer, desaparece, pues no puede efectuarse sin movimiento. Para explicarlo, dos instantes requieren el recorrido del segundo uno al segundo dos. Sin recorrido, no hay tiempo. Cuando el tiempo no se fuga o se desplaza, deja de existir. De ahí surge la idea de lo fugaz, que es lo que dura la transición del tiempo en dos instantes.

El espacio cambia y un día desaparecerá con todo y el tiempo, porque el sol se extinguirá, pero estos datos y acontecimientos son ciencia occidental no indigenista. El tiempo, amigo prófugo, no puede predecir la suerte, porque si lo hiciera, esto se volvería superstición. Vivir por mucho tiempo es suerte. Hay quienes mueren en accidentes o prematuramente (se dice que su vida fue fugaz). Para los que viven poco tiempo, el tiempo es más corto y fugaz que para los que envejecen. Puede que el tiempo que una persona viva sea dictado por sus costumbres. Algunos se matan ellos mismos, consumiendo veneno, droga o alcohol. Otros son víctimas, porque son pobres y no pueden alimentarse bien.

El tiempo de nuestra vida es fugaz porque todo ser viviente muere y hay altercados violentos entre tribus y países que ponen en peligro la vida. A través de los siglos la búsqueda del mal corrompe los intentos del hombre. El tiempo usado en la persecución del bien establece la paz que brota de los empeños nobles. Estos parecen alargar la percepción del tiempo. Lo que se gana en el tiempo del logro afirma la confianza y refina el sentido del deber. El tiempo nos es dado como una escalera para alcanzar la luz.

La caída en la tentación es lo contrario, como gradas subterráneas que descienden al sótano infernal, donde se encuentra el reino del mal. Un momento en buena compañía parece de naturaleza fugaz. Pero un momento entre torpes parece eterno. Los mayas se llamaban los hijos del tiempo porque sus dioses cargaban el tiempo como bultos en la espalda, bultos de diferentes tamaños según su duración, de

acuerdo con su calendario. Cargaban el sol a través de los días, del amanecer al ocaso, por el cielo.

Además, se conoce que la cultura maya se refiere a los periodos más largos de tiempo que han existido en la humanidad. En sus estelas (piedras talladas) mencionaron periodos de billones de años. En ese sentido, el tiempo era fugaz pero también duradero. Un concepto dual de lo fugaz que es la vida.

3. LO INEVITABLE QUE ES MORIR

Nuestras percepciones occidentales las aprendimos en los colegios e internados católicos del nuevo mundo. Repetimos las letanías promovidas por el poder eclesiástico. Lo sublime toca lo fatal cuando pensamos en morir, lo cual es siempre, porque desde pequeños vimos al señor Jesús crucificado y a los santos torturados en las misas y celebraciones religiosas.

No sabemos qué sucede después de la muerte y la miramos como un vacío existencial. La iglesia, con sus viejos órganos y sus fuertes campañas, nos ha puesto como ejemplo, en este siglo, lo precario y peligroso que es involucrarse en la política de un país. Enseñan a afrontar la muerte como puerta de entrada a la eternidad. Es para quitarle a la muerte su aguijón de avispa, con el que clava o apuñala la vida del muerto y, aún más, la de sus familiares, que se quedan llorando en este valle de lágrimas.

Pero la oración del Avemaría dice: *Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.* De la manera que está escrito implica que todos nosotros somos pecadores, lo cual no es así. Cristo fue declarado el cordero de Dios que quita el pecado del mundo con su resurrección. Entonces: ¿su muerte salvó al hombre del pecado? ¿O no? ¿Al Mundo? La Santa Iglesia Católica enseña oraciones muy antiguas que a veces se contradicen y nos confunden.

La manera occidental de ver la muerte produce un vacío interno, que proviene de que el ser se siente aislado. Estamos solos porque el lenguaje arábigo no tiene las palabras necesarias para comunicar nuestros más íntimos sentimientos. El miedo a dejar de ser, el temor a enfrentar lo inevitable del silencio de la tumba, nos acecha sin poder evitarlo.

En el *Popol Vuh*, el infierno maya es como el sótano de una casa. Las últimas cuatro estatuas presentadas en este proyecto son Ixpiyacoc, Ixmucane, Ixquic y los Héroes Gemelos que vencen a los Señores de la Muerte.

Los padres les decían a sus hijos: *Hijito si me cortan la cabeza no te preocupes. Al llegar ahí abajo (Xibalbá, el reino de los nueve males), a la casa de tu abuelo Ixpiyacoc y tu abuela Ixmucane (adivinos de cenizas), me pondrán un melón en la cabeza y volveré a vivir y vendré a verte. A nosotros los indígenas no nos pueden matar, así que no tengas miedo. Mira que a nuestro antepasado Hun-Hunahpú lo invitaron los Señores de la Muerte a jugar pelota y le cortaron la cabeza, y,*

aun así, después de muerto se juntó con Ixquic. Son los padres de los héroes gemelos Hunahpú e Ixbalanqué que vencieron a la muerte.

A veces el silencio mismo comunica lo que el lenguaje no puede revelar, porque la muerte se percibe como un vacío, una nada, un dejar de ser lo que somos, un triste perecer sin habla. No se está seguro cómo será, pero todos lloran por el difunto en su partida, como si fuera algo muy malo que nos aterra.

En el libro Náhuatl, Orozco y Berra dicen de Mictlán (el lugar de los muertos) *En el ombligo de la tierra. Era un lugar amplio, cerrado, oscuro y con nueve estancias* (Venegas, 680). Para los mayas el lugar se llamaba Xibalbá, el reino de los nueve males que menciona el *Popol Vuh*. Los indígenas creen en la inmortalidad, no ven a la muerte como la nada, y tienen pasos a seguir, pues creen en los pasajes que cruzan los muertos, y los preparan para el viaje durante el entierro.

Para ellos lo inevitable es tener que cambiar de morada, ser recibidos por Cizin, el dios de la muerte y sus compadres, para que los inviten al juego de pelota debajo de la tierra. Se cree que morir es mudarse a otra vivienda que no está en la superficie de la tierra (sino debajo de ella) para continuar viviendo. Se cree que el reino subterráneo está conectado con el de la vida y que nosotros podemos ir y venir entre ellos, de arriba abajo y de abajo arriba, sin dificultad. No se cree en la muerte permanente, de ahí viene la idea de la muerte feliz en la cultura mexicana.

Cuando uno es pequeño las nanas indias nos enseñan que hay que ser bueno con los animales, porque al morir hay un río de sangre y solo los animales lo pueden cruzar y vamos a necesitar su ayuda para pasar al otro lado. Cuando pensamos en un lugar oscuro, evocamos la noche y su silencio, con la idea del vacío negro que es un lugar desvestido de todo, pero no desolado, pues allí están nuestros animales queridos a los cuales hemos cuidado.

Según Abel Martín: *Sólo sus ojos ven la quietud e incluso las tinieblas, y sólo sus oídos llegan a oír el mismísimo silencio. La noción de la nada —esa «pizarra oscura» en que, se escribe el pensamiento humano* (Ferlosio, 299). Pizarra que es la intuición de los animales que perciben su muerte desde lejos, por instinto.

Unos evitarán la muerte hoy, otros no. Todos los días muchos mueren, es inevitable. Unos morirán y otros sobrevivirán. La ruleta del juego mortal va rodando, corriendo detrás del ritmo del reloj que persigue las horas nocturnas. El azar de la suerte señala el porvenir. La muerte rueda y cae como un dado. Unos juegan a la ruleta rusa parados en la esquina o pasando sus carros o sus cuerpos en la luz roja de los semáforos.

En los vicios no hay logros, pero muchos se tiran a ellos en las zanjas (cunetas, hoyos) de la perdición, algunos buscando la muerte inevitable. En los callejones resuenan los pasos, se escurren los mareros (gangueros), antes de que

amanezca, en las esquinas marcadas de sus vecindarios. Las sombras se desplazan sobre casas con ventanas rotas, de gente sin hogar. Les acosan las imágenes de pesadillas en las ciudades de concreto, madera y cartón.

En las montañas de los sueños bellos, crecen como castillos en el aire las aspiraciones naturales del hombre. Mientras en la naturaleza salvaje coexisten la vorágine del río Usumacinta (río en la frontera entre México y Guatemala) con las sombras tupidas de los árboles frondosos, donde se refunde el peligro de arañas culebras y leopardos, esperando la muerte. Las palabras de Rubén Darío nos recuerdan: *Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror... Y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra* (Chang-Rodríguez y Filer 252)

En la selva los rumbos son inciertos, y no se sabe, a ciencia cierta, las calamidades espantosas que rompen la realidad en fragmentos, los cantos en lamentos. Muchos, en la historia, persiguen el degrado (volverse más malo o peor) con genio, inventando locuras para llamar la atención, para no quedarse en la borrosa sombra. No pasar desapercibidos escondidos en el anonimato. Quieren tener prueba segura de haber sido y venden su alma al terror al que persiguen. Sería mejor ser invisible, y no dejar huella, que inventar reglas inhumanas, crear poder falso sobre los demás o inventar lo siniestro para reafirmar una vida con inevitable futuro de muerte. En las épocas oscuras, el poder estrecha la nuca de las masas y estrangula con su serpentina (como culebra) fuerza soberbia, hasta asesinar los sueños de los vivos, para reafirmar su poder sobre la muerte.

Pasan las décadas o siglos y la multitud olvida la historia, pues algún tirano disemina propaganda que el genocidio es bueno y necesario para limpiar la sangre. La gente del pueblo repite que lo sucedido fue válido. El sacrificio de unos pocos, por el bien de los muchos o de todos, es aprobado como acción recomendable.

En *El señor presidente* dice Miguel Ángel Asturias *¡No hay paz que no descanse sobre los escudos, las cabezas y los cuerpos decapitados del enemigo!* En otras palabras, no hay paz sin afán y sin tormento, sin lucha armada, en el logro de la libertad. Siempre hay alguien que nos quiere esclavizar, hay que pelear y defenderse.

4. PERDURAR A TRAVÉS DE LOS SÍMBOLOS O EL CANTO (LA POESÍA)

El símbolo del círculo es sagrado y está en contra de la dualidad, porque la une. Es un símbolo integrativo-común de una epistemología unificatoria entre la cultura occidental y la no-occidental. El círculo fue estudiado por los babilonios (2,000 AD). En Inglaterra se construyó una estructura megalítica (Stonehenge) en forma de círculo y data de hace cinco mil años. Es un círculo pétreo de veneración medicinal, un círculo sofisticado, prehistórico, de

pedra, que ilustra la significación del círculo como símbolo sagrado en la veneración de los cielos en la antigüedad. El símbolo maya de las cuatro direcciones cardinales es una cruz insertada dentro del círculo indigenista de la medicina maya. En el occidente (en Europa), este símbolo se asocia con la cruz céltica, también con el Hermetismo (Grecia y Egipto), los fenicios y con la piedra filosofal.

En una estructura simbólica en la que hay elementos que aparecen y desaparecen, generalmente los principios fundamentales persisten cuando están basados en la significación.

Hermes Trismegisto (una combinación del dios griego Hermes y el dios egipcio Tot) escribió *La Tabla Esmeralda* (grabada en esmeralda, cristal, roca verde o jade). Escrita en un alfabeto simbólico desconocido, pero similar al fenicio, donde se encuentra un mensaje oculto, que da fundamento a la alquimia (Trismegisto, 43). *La obra requiere trascender la limitación racional (de la razón), de ahí que todo alquimista sufre una transmutación personal paralela que le permite acceder al lenguaje del Símbolo.* (Trismegisto, 39).

En este sentido, tal vez la vida está regida por causas que son simbólicas, cómo insinúa Alejandra Pizarnik, hablando con el estudioso del psicoanálisis que no contesta: *Pero nos imaginamos el porvenir como un reflejo del presente proyectado en un espacio vacío. Mientras que es el resultado a menudo muy próximo de causas que en su mayor parte se nos escapan.* (Pizarnik, 124). Ella dice que es nuestra imaginación la que nos impide captar que nuestro porvenir está relacionado con causas que se nos escapan.

Hay otro lenguaje que es comunicado por símbolos, que vienen de nuestro propio ser, como la lengua maya y náhuatl. La aprendemos desde la infancia cuando, en vez de palabras, miramos objetos artísticos indígenas, de los cuales nos cuentan historias, de manera que cobran presencia en nosotros y adoptan vida. Podemos comunicarnos con canto, ilustrado con dibujos (lo cual es nuestra poesía) y se usa formas ideográficas de escritura, signos jeroglíficos.

Una de estas ideas es la noción de que afuera es como adentro, que replica entre valores internos y externos. *La frase 'Como es arriba es abajo' es la máxima que guía a los seguidores del Hermetismo.* (Trismegisto, 64). Así, son principios duales simbólicos; en realidad, son parte de lo inmanente, que está presente en todos lados (afuera, adentro o al revés). A lo que se refiere es que simboliza el macrocosmos del universo y el microcosmos del hombre. Lo que pasa en uno, pasa en el otro. Lo magnánimo se repite en lo mínimo.

Ha llegado la hora de estar más allá del bien y el mal y superarlo todo. Nietzsche menciona que el amor está más allá del bien y el mal. El verdadero Amor es símbolo de lo real trascendente, no cambia ni se mueve, permanece sin ser afectado por la dualidad, por el tiempo. El Amor lo une todo en un círculo completo. Dentro de él la tierra abraza al sol y al universo al ciclo.

El símbolo del ciclo es representado por un círculo porque en él se repiten las posiciones del círculo anterior en el calendario, cada doscientos sesenta años, lo cual no sucedería si el ciclo fuera lineal. Por eso el calendario es en forma redonda, porque todo lo que sucede se repite. En la predicción del tiempo de los katunes (veinte años) que forman el Baktun (5,125 años) porque sus conceptos (simbólicos) son cíclicos.

Nuestro canto es el símbolo de nuestra poesía, el pleno recuerdo de la belleza de las flores. En la soledad de la noche pienso en lo que significa mi vida y en la posibilidad de la igualdad humana que tanto deseo. Mi poesía me comunica el canto de los símbolos sombríos de la noche anuente que perduran. Veo delineada las siluetas negras de las palmeras y los árboles, detrás un despejado cielo azul iluminado por la luna, como un barato dibujo gráfico vendido en los mercados de los pueblos. Permanecen las sombras hasta llenar todo el horizonte y parece que detrás de ellas se oculta el desconocido emblema interrogante del mañana.

¿Qué simboliza el paralelismo de la alegoría de la sombra que alude a la noche? ¿Se alarga la noche como las sombras? Son como lagartijas gigantes, enfrentando la oscuridad que avanza. En la ciudad dormida algún transeúnte (caminante) se desliza tambaleándose, entre callejones. En las aceras a la orilla de la calle, las colillas de cigarrillos están tiradas en las calles orinadas, sumergidas en pobreza. En los barrios de los barrancos, los pobres del tercer mundo duermen entre grietas. Las sombras cubren los callejones estrechos en línea, humedecidas por el sereno que moja a los pobres de la tierra (como se simboliza a los indígenas) y desborda los ríos con derrumbes.

¡Porque todo es así en el trópico, cubil protector de los contrastes! La flor del Amchee, que castiga dolorosamente al que la toca, atraído por su belleza... Flores sirenas, clima, agua, sirena, cálida y apacible, en donde acecha, callada, la muerte. ¡En medio de todo esto existió Carazamba! (Asturias, 94).

Recuerdo a Marga, mujer símbolo de "Carazamba" (insolencia) de una flor encantadora que mata, cómo lo prohibido transgrede. Como la muñeca de cera o tusa (cáscara del maíz) símbolo sacrificial de un ritual que representa algo salvaje, no adiestrado, no como la dama occidental, amaestrada (que representa la represión de la mujer).

Es una latina india, bailarina exuberante con la gracia de una garza, con sus canelones color oro caramelo y sus facciones de musa altanera que resplandecen a la luz de una vela. Tiene una pierna levantada, paralela a la pared, apuntando al marco de arriba de la puerta, señala a las estrellas del cielo, que son sus antepasados protectores. Un leve viento sacerdotal abre las cortinas, símbolo que presagia la hora de la magia.

Marga recuesta su cara en su muslo derecho, de piel suave como lirio, inclinando su cuello de cisne y sonriendo alza su brazo para tocarse el pie, con gracia felina. Sus coyunturas se abren, como los velos de la noche y musitan (hablan bajo) los secretos ancestrales, guardados por los siglos. Los efectos de los hongos mágicos terrenales se disuelven en espirales de colores como humo y las luces brillantes de los astros en sus órbitas resplandecen.

El silencio es un símbolo de la ausencia de lenguaje, de la forma, es la oscuridad. Al revés del canto, que es la luz. En la oscuridad, los malos deseos crecen como fuego candente. En Occidente el fuego candente se usaba con fórmulas minerales para torturar durante el siglo XVIII. En la cultura indigenista el fuego es un emblema sagrado que quema el mal y se usaba para proyectar señales de humo circulares (lenguaje del signo) al cielo, simbolizando el círculo de la medicina, que les producía entregarse al éxtasis.

5. EL ENCUENTRO CON LA DIVINIDAD (LA LUZ)

Creo que podemos coincidir con la idea de que el encuentro con la divinidad sucede en el cielo. Para los mayas el cielo es el firmamento que está arriba de sus cabezas, de sus ciudades y templos, o sea, el cielo natural de la atmósfera terrestre. Los dioses principales mayas son las deidades que regían las fuerzas del cielo. Sus divinidades son: el sol y el viento (creadores en el centro). El sol, la noche, la lluvia y el trueno: en el norte, este, sur y oeste, consecutivamente. Todas sus deidades tienen que ver con fenómenos naturales que reparten la luz en el cielo y la refractan a la tierra, en la tormenta. Lo cual menciono, porque los europeos impusieron el concepto religioso católico de que el cielo (donde se encuentra la divinidad) está más allá de la vida, en la eternidad.

Los mayas expresan la unión con la divinidad a través de la luz del trueno, una descarga eléctrica, que viene y trae la luz de dios. Los rayos de la tormenta son la divinidad de las Serpientes Emplumadas, adoradas por los indígenas mayas, porque se considera que el trueno es luz divina que trae la lluvia que alimenta las plantas y hace crecer la comida para alimentar la tribu. Es esta la fuerza natural divina, en que dios envía la vida y la fertilidad a la tierra.

En el Trópico los truenos tienen múltiples rayos de luz y parece que fueran plumas de pájaros, con un trueno central más fuerte marcado en el eje, y es por eso que al trueno se le llama la serpiente emplumada, Quetzalcóatl en México, Gucumatx en Guatemala, la serpiente encornada (*the horned serpent*) para los pueblos en el Cuadrante Central de Arizona, Utah, Colorado y Nuevo México, en el suroeste de Estados Unidos, y el Pájaro Trueno (*Thunder Bird*) para otras tribus americanas.

Los eventos divinos son cíclicos (en espiral) y se repiten, después de dar sus vueltas la tierra, la luna y el sol en sus rondas celestiales, similares a las constelaciones de estrellas.

No hay arriba, no hay abajo absoluto, todo es relativo en el horizonte de la naturaleza, porque esta gira sobre sí mismo en el espacio infinito de un universo circular.

Pensamos estar parados cuando estamos de lado, sobre la capa de la tierra, y nuestro abajo es su centro. Nuestro arriba es el espacio sideral. Vivimos oscilando en lo eventual de la constelación vía láctea, mientras las demás galaxias alrededor están siendo atraídas al más allá, por un gigantesco hoyo negro. La vía láctea no está en una posición fija, sino que sale y se hunde en el horizonte. Sale en el este y se pone en el oeste. Creemos que las formas son estables, tanto los objetos en el universo como las estructuras en la tierra.

Aún nuestros sentimientos primarios parecen ser reales y somos arrastrados por ellos, sin darnos cuenta de que somos sus creadores y promotores. Salimos en la noche a la hora de la quietud, ascendemos al encuentro con la amada en cuerpo astral y tenemos acceso al mundo de la luz divina. La lucha ideal del amor incondicional está dentro de nosotros en nuestra alma, es una ola del océano del espíritu infinito de Dios.

Yogui Paramahansa Yogananda, que fundó la Realización del ser en Los Ángeles, California, trajo yoga (Kriya Yoga) al oeste, para que el ser humano sepa el camino para unirse a la divinidad. El solía decir *que, si el sol empezara aumentar de tamaño y creciera hasta la infinidad, nunca llegaría a ver el final del universo*. El universo es infinito y así es nuestro encuentro con la divinidad cósmica. Con esa perspectiva de la infinitud del universo y del sendero, las noches se convierten en paz y dialogan con los días, entre la luz celestial del sueño y la superconciencia. El día y la noche, juntos invocan al poder superior de una divinidad idílica y real de belleza prístina omnipresente.

Mientras en este mundo y en esta noche persiste el acuerdo del deseo solitario, que crece en la noche como extraña liana trepadora al cielo inmenso, que abre puertas a las mansiones de los ángeles, a las almas torturadas. Desde ahí proyectan los rayos de su protección divina el círculo angelical. Miguel Arcángel en el norte, Uriel en el este, Gabriel en el sur y Rafael en el oeste. La batalla de las fuerzas de la luz contra las del mal en lugares celestiales, persiste. Mañana sobre nuestra cabeza adormecida se desplegará la luz divina y despertaremos a la conciencia cósmica universal.

El cielo adorna sus versiones azules en todas direcciones, con nubes de algodón blanco que recuerdan lo divino. Para el mundo indígena, la divinidad se encuentra en el convivio diario de la comunidad y no en la retribución de las buenas acciones en el cielo eterno como la creencia occidental. En este sentido, el encuentro con la divinidad queda marcado por una experiencia de poesía canto, sobre la belleza que trae esperanza de manifestación de justicia. Dice Uxmal:

El cuidador de claveles y rosas, siembra árboles (grabados con corazones) y rosas para regalarlas. La Resistencia Pacífica del pueblo guatemalteco es una proyección solar en el templo de la conciencia. Somos pacifistas en nuestros cantos unificados de Terracota (en Ramírez, 3).

Nietzsche escribe que más allá del bien y el mal yace el amor. Tal vez podamos acordar que nuestro bien se encuentra más allá del deseo del mal. Y así establecer que, en el amor, no debería haber maldad. Es decir, el amor y el mal no se contaminan. Queda el amor por fuera del mal. Por cierto, este comentario se refiere al verdadero amor y no al amor que se practica en el mundo, porque nosotros estamos en ustedes y ustedes en nosotros.

Los moradores del trópico, con sus narices alargadas, y su sangre azul noble maya y náhuatl, roncan en las vecindades del juglar (de la selva) al ritmo de tambores y latidos de corazones esclavos. Los caminos del bien y el mal se entrelazan como trenzas en el porvenir. Luego se extienden hacia todas las direcciones cardinales y se dividen. Dios ha trazado el momento para cada acontecimiento de nuestras vidas, creemos que está escrito el porvenir y no hay por qué preocuparse.

Los nuevos escritores de América con su sangre criolla (india y blanca mezclada) escriben nuevas poesías que revelan la esperanza y el poder de la divinidad (creencias que no han muerto. Se mantienen vivas con la señal de los dos caminos blancos del bien, representados por dos líneas blancas "II" paralelas y la cruz negra invertida "X" de la muerte maya que repele el mal.

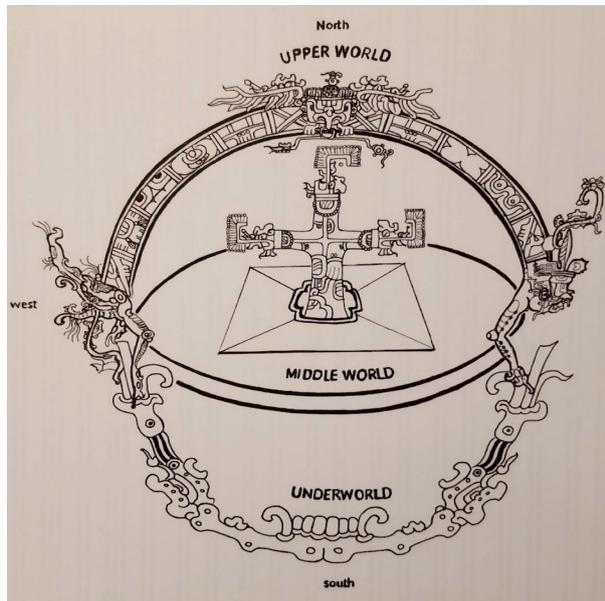
Símbolos divinos (sagrados), que se hacen a los cuatro costados en todo y a todos. Van en contra de la dualidad, balanceando en la unidad el poder del sol y de la luna, el poder positivo y negativo en el centro del círculo divino, donde el tiempo y el espacio se refunden en el silencio (oscuro) blanco (de luz). Ahí el sol no tiene velos, no hay la azul mentira de los cielos, es donde vamos a caminar las cumbres perpetuas.

Para aprender a interpretar el silencio (lo no dicho) con la imaginación, hay que cantar y escribir poesía mirando a las estrellas, como lo hacían nuestros antepasados y luego escuchar (lo que ya no se hace hoy). pero se puede volver hacer. Tal vez el tiempo es fugaz y ya es hora de volver a los viejos valores que armonizan con la naturaleza, para hacer perdurar nuestra Tierra. Parar el movimiento de lo inevitable de la muerte del mundo y volver al pasado, al valor opuesto de la urbanización de hoy, a venerar al trueno (la naturaleza) que nos trae la lluvia que riega las semillas que nos alimentan. Convivir con los cuatro colores (razas) del símbolo del círculo de la medicina: blanco (caucásico), rojo (indigenista), amarillo (asiático) y negro (negroide). Y así alcanzar, contra la dualidad, la unidad de la luz divina

que Alejo Carpentier llama lo 'real maravilloso' patrimonio de Latinoamérica.

6. ESTRUCTURA DEL MUNDO MAYA

Estos son los tres niveles del mundo maya. Arriba, En medio y Abajo (*Upper, Middle and Low*). Están representados por mis estatuas en barro que hice en la maestría de Arte con énfasis en escultura en Fresno State. Son las estatuas de Tohil, Itzamna, Chaac y Huracán. Dioses del sol, la noche, la lluvia y el trueno. Las serpientes emplumadas Tepeu y Gucumatz, creadores supremos, están en el centro de círculo.

> **Imagen 1. Esquema de la cosmovisión maya.**
Fuente: Cortesía de profesor de Historia Maya doctor Keith Jordan.

Lo único que queda para clarificar es decir que la cruz cardinal de la medicina se repite en cada nivel de la estructura del mundo maya, o sea, que hay una cruz calada en el alto mundo, una cruz cardinal en el mundo físico material y una cruz cardinal en el bajo mundo es el principio teológico de la creación en los valores occidentales: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Conocidos como los principios: Creador, Preservador y Destructor en el hinduismo oriental.

PROPUESTA ESCULTÓRICA

> **Imagen 2. Estatuas de Uxmal, Mundo Alto Maya.** Fuente: Registro de la autora

> **Imagen 3. Estatuas de Uxmal, Mundo Alto Maya.** Fuente: Registro de la autora³

> Imagen 5 y 6. Estatuas alusivas al mundo maya. Fuente: Registro de la autora

> Imagen 7 y 8. Estatuas alusivas al mundo maya. Fuente: Registro de la autora

En primer término, el mundo superior está representado por cuatro deidades principales del origen Mayam descritas en el *Popol Vuh*, biblia maya quiche, en las siguientes páginas,

En la exhibición, en el Centro del Círculo de la Medicina está el símbolo de los creadores principales Tepeu y Gucumatz (las Serpientes Emplumadas).

En el Medio Mundo están los dioses de la vida terrenal maya

> Imagen 9 y 10. Estatuas alusivas al mundo maya. Fuente: Registro de la autora

En el Nivel del Bajo Mundo están las deidades de los nueve males alrededor de la cruz de los cuatro generadores de Xibalbá (el Reino de la Muerte).

> Imagen 11 y 12. Estatuas alusivas al mundo maya. Fuente: Registro de la autora

> Imagen 13. Estatuas alusivas al mundo maya. Fuente: Registro de la autora

La misma estatua tiene dos diferentes caras, representando a los Héroes Gemelos, aspectos duales opuestos.

> Imagen 14 a 17. Estatuas alusivas al mundo maya.
Fuente: Registro de la autora

BIBLIOGRAFIA

- Allen Rupert *et al.* *The Primitive Cosmivision of the Magicorealist Narrator.* (Alejo Carpentier; Cuba; José María Arguedas; Perú; Miguel Ángel Asturias; Guatemala; Gabriel García Márquez; Colombia). University of Arizona, 1984.
- Chihuán Gálvez Jaime *et al.* *César Vallejo Los Heraldos Negros: Tribute en su centenario.* First edition ed. Sinco Diseño EIRL 2018.
- College Of *et al.* "Modes of Domination and Relations of Power: A Bourdieusian Analysis of Rafael Sánchez Ferlosio's El Jarama Armando López Salinas's La Mina and Juan García Hortelano's Tormenta De Verano." The University of North Carolina at Chapel Hill 201012
- Sources: Carlos *et al.* *Nietzsche on His Balcony: A Novel.* First Dalkey Archive ed. Da Ikey Archive Press 2016. Greenham
- Paul Timothy. "A Concord of Alchemy with Theology: Isaac Newton's Hermeneutics of the Symbolic Texts of 'Chemistry' and Biblical Prophecy." University of Toronto 2015.
- Trumbull Robert and University of California Santa Cruz. "Derrida Freud Lacan: Resistances." University of California Santa Cruz 2012
- Machado Antonio *et al.* *Paths Over The Sea: Conversations with Antonio Machado.* Confluences 2017.
- Marco Valeria and André Rhina. "The Roque Dalton Testimony and the Representation of the Catastrophe." Biblioteca Digitales De Teses e Dissertações Da USP 20030317.
- Morrow John Andrew. "The Indigenous Presence in Ruben Dario and Ernesto Cardenal." University of Toronto University of Toronto 2000.
- Monson, Anabella, 2022. *Maya Monuments In Retrospective Light of Anabella Monzon Art.* Disponible en: En: <https://online.anyflip.com/zngqi/pvvp/mobile/index.html>
- Nell Kline. "A Vocabulary Study of the Douay and the King James Versions of the Bible." 20150312142907.
- Raquel Chang-Rodríguez, Malva E. Filer. *Voices of Latin America: Literary Anthology.* Boston, Mass Heinle & Heinle, 1988
- Rojas Osorio Carlos. *Foucault And The End Of Modernity: Affinities And Controversies.* Spanish Academic Publishing House 2019.
- Stevens Annick. *Nietzsche: La Passion Des Sommets.* L'Atinoir 2018.
- Various Authors. *Hermetic texts.* RBA Books 2019. <https://bibliotecacomplutense.odiotk.es/opac?id=00089663>. Accessed 16 Oct. 2022. Trophy." Biblioteca Digital De Teses e Dissertações Da USP 20030317.
- Pizarnick, Letter September 24
- Pena Uxmal, Francisco Tobar Blanco, Ricardo Palacios Monzón. *Amor Incondicionado: Prema Gita.* Guatemala city, Guatemala: Templo Yoga de la Zona 8, 1977.