

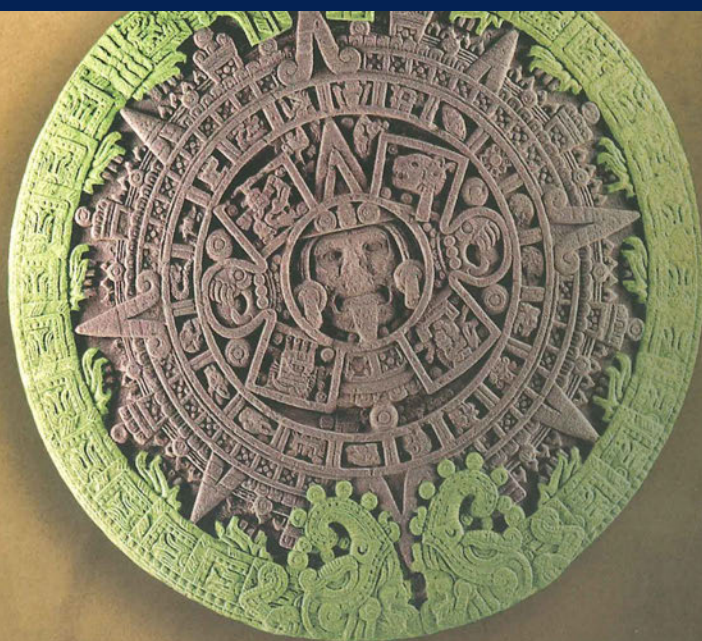
Jean-Philippe Husson (editor)

Entre tradición e innovación

CINCO SIGLOS DE LITERATURA AMERINDIA

Actas del simposio «Fondo autóctono y aportes europeos
en las literaturas amerindias. Aspectos metodológicos y filológicos»
(50.º Congreso Internacional de Americanistas. Varsovia, julio de 2000)

Capítulo 9

Pontificia Universidad Católica del Perú
Fondo Editorial 2005

Entre tradición e innovación. Cinco siglos de literatura amerindia
Primera edición, julio de 2005
Tiraje: 500 ejemplares

© Jean-Philippe Husson (ed.), 2005

© Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2005
Plaza Francia 1164, Lima 1, Perú
Teléfonos: (51 1) 330-7410; 330-7411
Fax: (51 1) 330-7405
Correo electrónico: feditor@pucp.edu.pe
Portal URL: www.pucp.edu.pe/publicaciones/fondo_ed/

Diseño de portada: Edgard Thays
Diagramación de interiores: Aída Nagata

*Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o
parcialmente, sin permiso expreso de los editores.*

ISBN 9972-42-714-5

Hecho el depósito legal 2005-4492 en la Biblioteca Nacional del Perú

Impreso en el Perú – Printed in Peru

El discurso poético náhuatl de ayer y de hoy: trayectoria continua y discontinua

---

MARIE SAUTRON

Hoy en día algunos autores mexicanos se dedican a recoger la palabra poética de los indígenas contemporáneos de lengua náhuatl. Entre dichos indígenas, unos intelectuales —maestros y escritores— hacen brotar con toda claridad sus propias composiciones narrativas o poéticas. Se destacan, entre otros, el maestro y escritor de narrativa Librado Silva Galeana (México, Distrito Federal), el escritor Eliseo Aguilar (estado de Puebla), el investigador Marcos Matías Alonso (Guerrero), el lingüista y maestro Román Güemes (Veracruz) y el poeta *José Antonio Xokoyotsij* —seudónimo de Natalio Hernández Hernández—, oriundo de Ixhuatlán (Veracruz), en cuya poesía vamos a fundamentar nuestro análisis comparativo. ¿En qué consiste precisamente este análisis?

Aunque manifieste evolución o rasgos modernos, la poesía de *José A. Xokoyotsij*, recopilada en un libro de dieciocho poemas titulado *Sempoalxóchitl. Veinte flores: una sola flor*, procede en parte de la tradición oral poética prehispánica. Esta viene reunida en dos manuscritos del siglo XVI, capitales para el conocimiento de la «cultura literaria» de los antiguos mexicanos: *Romances de los señores de la Nueva España* y *Cantares mexicanos*.¹ El primer manuscrito, de un total de 42 fojas, está conservado en la Biblioteca de la Universidad de Austin, mientras el segundo, de 85 folios, se halla en la Biblioteca Nacional de México.²

-
1. Entre los documentos relativos a la cultura náhuatl, *Romances de los señores de la Nueva España* (RSNE) y *Cantares mexicanos* (CM) representan el conjunto de la producción poética. Elaborados en la primera mitad del siglo XVI, unos años después de la conquista, redactados en alfabeto latín y lengua náhuatl, ambos manuscritos forman parte de los documentos más significantes sobre la «cultura literaria», o más bien la tradición oral del México antiguo.
  2. El manuscrito RSNE (ms. G57-59) forma parte de la colección latinoamericana de Benson, sección Genaro García. En cuanto al manuscrito CM (ms. 1628), está constituido de distintas células de textos. Contiene primero una colección de cantos en lengua náhuatl de un total de 85

Identificar y examinar por una parte la herencia de lo poético prehispánico en la poesía actual de *José A. Xokoyotsij* y, por otra, la identidad propia de esta poesía, será el propósito de este análisis.zx

EL DISCURSO POÉTICO NÁHUATL DE AYER Y DE HOY: BREVE PRESENTACIÓN

Se debe recordar que la representación de la palabra y del pensamiento de los antiguos mexicanos estaba regida ya por una escritura pictográfica o figurativa, ya por una escritura ideográfica, ya por una escritura fonética. Pero, por no ser el sistema fonético un método de comunicación suficientemente elaborado para expresar, por ejemplo, la integridad de un canto, este seguía obedeciendo a la tradición oral que se fundamentaba en gran parte en unas técnicas mnemónicas (Sautron 1999: 15-16, 28).

Una de las diversas definiciones aplicadas a la palabra «canto» es: «poesía lírica o épica, originalmente cantada». En cuanto a la palabra «poesía», está generalmente definida como «un arte del lenguaje que tiende a expresar o a sugerir algo mediante el ritmo (sobre todo el verso), la armonía y la imagen».³ El discurso poético de los antiguos mexicanos —*in cuícatl*—, propio de la tradición oral, corresponde a nuestra noción de «canto» cuando el discurso poético náhuatl de hoy, estudiado aquí, corresponde al poema propio de la escritura.⁴

La voz poética del canto náhuatl clásico abarca a la vez al autor y al intérprete individual o colectivo. El destino irrevocable del canto prehispánico a una práctica o a una transmisión oral lo relega en gran parte al anonimato. Por el contrario, el autor de los poemas modernos —*José A. Xokoyotsij*— que hemos seleccionado está identificado y la voz poética es la de un individuo.

---

folios, conocida con el mismo nombre *Cantares mexicanos*. Abarca también otros textos, redactados en náhuatl, español y latín, relativos al calendario divinadorio mexicano y a diversas cuestiones religiosas (Garibay 199, vol. I: LXIII; Sautron 1999: 16-17).

3. Diccionario *Le Petit Robert*.

4. Somos conscientes de que el libro de poemas de *José A. Xokoyotsij* no es representante de todo el discurso poético náhuatl de hoy, pero, en espera de otro material, ya podemos dar con él una idea de la problemática planteada. Es preciso añadir que una parte del discurso poético náhuatl de hoy sigue perteneciendo a la tradición oral.

LO PREHISPÁNICO EN EL DISCURSO POÉTICO NÁHUATL ACTUAL

La presencia de elementos de origen prehispánico, de lo autóctono, en el discurso poético náhuatl de hoy, se verifica en términos estructurales, léxicos, estilísticos y temáticos o ideológicos.

Entre los principales recursos estructurales y estilísticos alrededor de los cuales se edifica el canto náhuatl tradicional se destacan el paralelismo, la repetición, la acumulación, la gradación, el complejo metafórico y los giros comparativos y analógicos⁵ (Sautron 1999: 85-101). Varias estrofas, tanto en el canto náhuatl tradicional como en el de hoy, suelen construirse conforme a la compleja estructura paralelística, anafórica, reiterativa, circular y antitética adoptada en el ejemplo siguiente:

JAX, pp. 12-13⁶

IKNOTLAJTOLI

Ni iknochoka kemantika
ni teikeneltij ninentinemi
tekuesoj ken nipanotinemi
koyopaj ni tekipanoua.
Ikanoyolo nijnekiskia
Xochitlatsotsontli nij kakiskia
Ayakachtli nimijtotiskia
Iniuaya nomaseual ikniuaj ni pakiskia.
Tekuesoj tlen tech panti
Nochi tlen timaseualtekitinij [...]
Asijka tonatij matimoyolchikauakaj

Asijka tonatij matiyolpakikaj [...]

Ma tlami ni majmajtli
ma tlami ni temiktlí

SENTIMIENTO

Lloro de sentimiento algunas veces
camino huérfano otras veces,
es triste como voy pasando la vida
trabajo en casa de blancos y mestizos
De todo corazón desearía
escuchar la música de la flor y el canto
bailar la danza de las flores
reír junto con mis hermanos indios.
Es triste lo que nos sucede
a muchos de los trabajadores indios [...]
Llegó el día en que nuestros corazones
volverán a ser fuertes
llegó el día en que podemos reír
nuevamente [...]
Que acabe este miedo
que acabe esta pesadilla,

-
- Curiosamente, los giros comparativos y analógicos a los que suele recurrir el *cuicani* o poeta del México antiguo (Sautron 1999: 91-93) no parecen presentar interés particular para el poeta moderno, a diferencia de los demás recursos estructurales o estilísticos.
  - Las traducciones al español de los poemas en náhuatl de José A. Xokoyotsij (JAX) son del propio autor. Es su libro de poemas un libro bilingüe. La paleografía, la transcripción y la traducción de los cantos sacados de los manuscritos RSNE y CM son nuestras. Con el fin de facilitar la lectura de nuestro análisis comparativo, proponemos primero un poema (raras veces dos) de JAX seguido por uno o dos poema(s), sea de RSNE, sea de CM (versión náhuatl y traducción al castellano).

*ma kotoni ni kuesiuistli
ma sampa asi pakilistli uan
yolchikaualistli.*

CM, f. 33v

*Ye no yancuic in tocuic ticehua ye nica
ye no yancuic in toxoch tomac
ðmaniqui,
ma ic onahuielo antocnihua huiya
¡Huiya!?*

*ma ica ompolihuin
tellel in totlayocol
yiaoo yiao yiahue ayia ayiaa ohuaya
Macac tlaocoya
Macac quelnamiqui in tlpc ayiahue*

*Izca in toxochiuh yhuan in yectli yan
tocuic*

*ma ic onahuielo
ma ica ompolihuin
tellel in totlaocol (Et)*

*Çanio nican in antocnihua
tontotlanehuico
in tlpc.*

y tica[u]htehuazque yectli yan cuicAtl y

*ticauhtehuazque yhua in xochitl
a ohuaya*

*Yca nitlaocoya yehuaya ye mocuic
o ipalnemohuani ¡Yehuaya!*

Ticauhtehuazque yectli yan cuicatly.

que se borre esta tristeza
que vuelva la alegría y la fuerza de los
corazones.

Nuevos son los cantos que entonamos aquí.
Nuevas son las flores que están en
nuestras manos.
¡Que haya así algún placer, amigos míos!

¡Que desaparezcan así
nuestra pena y nuestro sufrimiento!
¡Yiaoo yiao yiahue ayia ayiaa ohuaya!
¡Que nadie esté triste!
¡Que nadie tenga recuerdos en la
tierra! *¡Ayiahue!*

He aquí nuestras flores y nuestros
bellos cantos.

¡Que haya así algún placer!
¡Que desaparezcan así
nuestra pena y nuestro sufrimiento!

Aquí en la tierra,
solo estamos prestados unos a otros,
amigos míos.

Tendremos que irnos y abandonar los
bellos cantos,

Tendremos que irnos y abandonar las
flores. *¡Ohuaya!*

Tu canto me apena, ¡oh, Él-por-quien-
se-vive!

Tendremos que irnos y abandonar los
bellos cantos.

Los procedimientos estilísticos en la producción poética náhuatl actual son también representativos de una tradición antigua. En efecto, el estudio de las figuras del discurso, componentes fundamentales del enunciado poético, es revelador de una sintonía entre el canto tradicional y el poema de hoy. Entre dichas figuras, es imprescindible mencionar el «difrasismo», término sugerido por

7. En las traducciones vienen en letra cursiva las sílabas no léxicas u onomatopéyicas, comentadas anteriormente en nuestra obra (Sautron 1999: 116-118).

Ángel M.ª Garibay para traducir una de las manifestaciones expresivas de la metáfora muy apreciada por la lengua náhuatl. Se trata concretamente de la unión metafórica de dos palabras, como por ejemplo *in cuicatl in xóchitl* —«la flor, el canto»—, para designar el canto o la poesía, o *in atl in tépetl* —«el agua, la montaña»— para evocar la urbe.⁸ El primer difrasismo abunda en el canto tradicional náhuatl (Sautron 1999: 316-339) y, de manera natural, el poeta actual recurre a él cuando se refiere al concepto de poesía.

JAX, pp. 60-61

XOCHIKOSKATL

(tlen itlamiyaj)

Nochi santipanoj,

Nochi titlakajteuasej;

Yeka moneki matitlatlepanitakaj,

Yeka moneki matitekikaj;

Yeka moneki matijtlalanakaj,

Matijmaluikaj uan matikajokuikaj

tlen ika titlachixtokej:

xochitl uan kuikatl.

COLLAR DE FLORES

(final)

Todos somos fugaces,

todos nos iremos;

por eso debemos respetarnos,

por eso debemos trabajar;

por eso debemos recoger,

respetar y conservar

las cosas de la vida:

la flor y el canto.

RSNE, f. 12r

Cano tihui hue

Cano tihui om timiqui

oc neli yn tinemi

oc ahuiyaloya

oc ahuiltitlano yehuaya Dios

[totecuyo]⁹

acâ çániyo nican ni tlalticpacqui

huelic xochitli yhuà ni cuicatl

yhuà ni tlalticpac ye neli

ye nel tihui

ohuaya ohuaya

¿A dónde pues vamos?

¿A dónde vamos una vez muertos?

¿Aún vivimos verdaderamente

en el lugar de la felicidad,

en el lugar del placer, oh, Dios,

Señor Nuestro? ¡Yehuaya!

¡Solo existimos aquí en la tierra!

Exquisitas flores y cantos:

¡he aquí la única verdad en la tierra!

En verdad, nos vamos.

¡Ohuaya ohuaya!

8. CM, f. 7r, 12r, 20v, 22v, etcétera; JAX, 18-19, 26-27.

9. Numerosas referencias religiosas cristianas —entre ellas la palabra «dios»— abundan en los cantos de ambos manuscritos. Dichas interferencias religiosas glosan o sustituyen una terminología religiosa náhuatl. Se trata obviamente de una sustitución efectuada por los frailes españoles, cuando procedieron a la recopilación de los cantos tradicionales, y con motivos evangelizadores (Sautron 2000).

CM, f. 10r

[...] o nen tacico
 tonquĩçaco in tlpc a
 ohuaya ohuaya
 Çan ca iuhqui noyaz
 in oompopoliuh xochitla
 antle notleyo yez
 in quèmanian,
 antle nitauca yez in tlpc.
 Manel xochitl
 Manel cuicatl...

[...] ¡Ah! Llegamos en vano,
 venimos en vano a la tierra.
 ¡Ohuaya ohuaya!
 ¡Ay! Me iré
 cual esta flor que pereció.
 Tarde o temprano,
 mi fama ya no será nada,
 mi nombre ya no será nada en la tierra.
 Al menos las flores,
 al menos los cantos.

El poeta indígena actual se refiere al contexto lingüístico y cultural del México prehispánico del que toma prestado algunas imágenes claves. Un estudio estadístico del arsenal léxico y un inventario de las imágenes poéticas permite así evaluar el grado de presencia de lo prehispánico en el poema náhuatl de hoy. «Flores» (*xó-chitl*), «pájaros» (*tótotl*) y «mariposas» (*papálotl*), unas imágenes naturales recurrentes en el discurso poético clásico, vuelven a ser empleadas por el poeta coetáneo. «Corazón» (*yótlotl*) y «pensamientos» (*tlalnamiquiliztli*), dos palabras metafóricas propias del lamento lírico para evocar la sede de las sensaciones íntimas, abundan tanto en el canto náhuatl clásico como en el moderno.¹⁰

En cuanto al contexto cultural antiguo, el poeta coetáneo se refiere ora a la cosmogonía y a la religión antigua: «Quetzalcóatl», «Nuestra Madre Tierra» (*tonanah tlalticpatli*), «Nuestro Padre el Sol» (*totatah tonatiuh*); ora a creencias rituales o mortuorias, como es el caso del clavel de las Indias (*cempoalxóchitl*) que adorna los caminos que juntan la morada *postmortem* del difunto —concretada por el cementerio— a su antiguo domicilio terrestre (Sautron 1999: 267-268); ora a construcciones religiosas como el templo (*teocalli*), o a centros educativos (el *calmecac* y el *telpochcalli*) o aun al lugar de conservación del conocimiento de los códices (*amoxtli*), la «casa de los códices» (*amoxcalli*); ora a costumbres culinarias: «maíz» (*centli*), «tortilla» (*tlaxcalli*); ora a lo artístico: los pintores de códices (*tlahcuiloani*), los discursos éticos o la «palabra antigua» (*huehuehtlahtolli*), el canto o la poesía —designada entre los antiguos mexicanos mediante la doble metáfora *in xóchitl in*

10. Todas las imágenes clásicas citadas fueron catalogadas en nuestra obra (Sautron 1999). A continuación mencionamos su localización en el libro de poemas de JAX: «flor», 8-9, 10-11, 12-13, 46-47; «pájaros» y «mariposas», 10-11; «corazón», 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 22-23, 24-25, 30-31, 32-35, 36-37, 38-39, 42-43, 44-45; «pensamientos», 10-11, 14-15, 32-33, 34-35, 40-41, 42-43, 56-57.

cuícatl, «la flor, el canto»—,¹¹ la música: «flauta» (*huilacapitzli*), los tambores (*huéhuetl* y *teponaztli*) y la danza (*netotiliztli*). Y es de precisar que la idea de una triple dimensión artística (canto, música y danza) en el México prehispánico (Sautron 1999: 46-53) se transparenta también en el discurso poético náhuatl de hoy.¹²

En cuanto al fondo ideológico, el canto náhuatl tradicional suele estar marcado por el lamento, la desolación y el sufrimiento, hasta tal punto que se lo podría comparar con la elegía occidental. En una perspectiva íntima, también emanan de él sentimientos expresivos como la esperanza, el gozo o aun la pasión. Así, predominan alternativamente sentimientos de profunda amargura y sentimientos de alegría desbordante. Esta temática característica del canto prehispánico resulta ser también una de las facetas del poema náhuatl de hoy.

JAX, pp. 10-11

XOKOYOTSIN MOYOLNOJNOTSÁ

Asijka tonatij timoyolnojotsas

miak tlamantli kiajokui moyolo;
yeka tipatstlami, yeka tiyokuitlamiki,
kemantika tiiknochoka,
kemantika tiyolpitsauia.
Ayokkana ximokueso
Ayokkanaj xiiknochoka,
yejyektsij moyolo
yejyektsij monemilis uan
motlajlamikilis
Sampa xipaki
sampa xiyolpaki;
xitlachia, xiuajatlachia,
yejyektsij xitlachia.
Xikita tlanextli,

XOKOYOTSIN DIALOGA CON SU CORAZÓN

Llegó el día en que debes hablar con
 tu corazón,
 muchas cosas guarda tu corazón;
 por eso te irritas, por eso te vuelves colérico,
 algunas veces lloras de sentimiento,
 otras veces tu corazón se esparce.
 Ya no estés triste
 ya no llores de sentimiento,
 tu corazón es bello
 es bello tu sentimiento y tu
 pensamiento
 Ríe nuevamente
 que tu corazón ría nuevamente,
 despierta, mira lejos,
 mira con alegría.
 Mira el amanecer,

-
11. Es de notar que la traducción española de «canto» de JAX no corresponde siempre al binomio metafórico náhuatl *in xóchitl in cuícatl*. En efecto, atañe a veces a las referencias aisladas *cuícatl*, «canto» (22-23) o *xóchitl*, «flor» (38-39, 48-49, 58-59), o aun a la expresión metafórica *xochitlat-zotzontli*, «música de la flor» (12-13, 16-17, 48-49).
12. Localización de los ejemplos citados: «Quetzalcóatl», 8-9; «Nuestra Madre Tierra», 8-9, 16-17, 22-23, 32-33, 36-37, 44-45, 56-61; «Nuestro Padre el Sol», 32-33, 58-59; *cempoalxóchitl*, 48-49, *teocalli*, 26-27; *calmecac* y *telpochcalli*, 26-27; *amoxtli*, 12-13, 36-37; *amoxcalli*, 12-13, 26-27; «maíz», 8-9, 58-59; «tortilla», 36-37; «pintores de códices», 12-13; *huehuehlahtolli*, 12-13; *in xóchitl in cuícatl*, 8-9, 12-13, 44-45, 60-61; *huilacapitzli*, *huéhuetl* y *teponaztli*, 12-13; «danza», 12-13, 16-17. Referente a la triple dimensión artística: Danza, música y canto (16-17), música y flor —como sinónimo de canto— (24-25, 36-37), danza y flor (12-13).

*xikinita yeyeksij, xochimej
xikinnita totomej, papalomej
uan nochi tlen onkaj ipan ni
tlaltipaktli.*

*Nochi san tipanoj
nochi titlakajteuasej,
tekuesoj nitiyoltokej
temajmatij nititlachixtokej.
Yeka moneki xitekiti
yeka moneki xitlatlepanita;
xinemi ika pakilistli
amo kemaj ximokueso.*

RSNE, f. 19r-v

*çaniyo yn toxochihui ya tonaahuiya
çaniyo y cuicatla ya ya o pupulihui
yn amotlaocoli yn tepilhuani
ya yehuâ
amelel oquiça
ohua[ya] ohuaya
quiyocoya ya yn ipalnmohua ya hua
qui ya hual temohuiya moyocoyaçin
y naya hahuilo xochitli y
ya yehua
hameleloquiça
ohuaya ohuaya*

CM, f. 5r

*Tlaocoya in noyollo
nicuicaniitl nicnotlamatia yehua
ça ye y xochitly çan ye in cuicatlin,
ica nîtlacocoa
in tlalticpac ye nicâ
manè quitocan
in techcocolia,
in techmiquitlani
moch ompa onyazque cano y ichani
ohuaya et.*

contempla la belleza de las flores;
observa los pájaros, las mariposas
y todas las cosas que hay en la
naturaleza

Todos somos fugaces
todos nos iremos;
es triste nuestra vida en la tierra
es difícil nuestra existencia.
Por eso es necesario que trabajes
vive con alegría
que no te invada la tristeza.

Nos alegramos con nuestras flores.
Vuestra tristeza se acaba con el canto,
ioh, príncipes!

Vuestra pesadumbre desaparece
gracias a él.

¡Ohuaya ohuaya!

El-por-quien-se-vive lo crea,
el Creador-de-sí-mismo,
satisfecho con flores, lo hace bajar.

Vuestra pesadumbre desaparece
gracias a él.

¡Ohuaya ohuaya!

Triste es mi corazón,

¡Ay! ¡Me aflijo, yo, el cantor! *¡Yehua!*

Solo las flores, solo los cantos
son la causa de mi dolor,
aquí, en la tierra.

¡Ah! ¡Ojalá digan en vano
que nos odian,

que desean nuestra muerte!
Todos irán allá a su morada.

¡Ohuaya!

Un juego de oposición está centrado en los sentimientos de tristeza y de alegría entre los cuales se produce, en efecto, un balanceo regular. La experiencia poética del *cuicani*, ya sea de ayer o de hoy, suele ser inseparable de conceptos

fundamentales, filosóficos o metafísicos, que conllevan tantas preguntas como tentativas de respuestas. El poeta suele interrogarse sobre cosas inherentes a la existencia del ser, a su propia realidad existencial. Las reflexiones existenciales —inseparables del genio personal y meditativo— presentes en el canto de *José A. Xokoyotsij* son como el eco de un pasado venerado, todavía anclado en las mentalidades modernas.

Por otra parte, el tema de la muerte como mensajera de la nada y el del gran dilema de la desaparición del ser, que está presente de manera obsesiva en el canto náhuatl clásico, tiene repercusión tanto en el poema anterior de *José A. Xokoyotsij* como en las estrofas que siguen:

JAX, pp. 36-37

KEMAJ NANIMIKIS

[...] *axkanaj nimokuesoua,*
axkanaj nimotekipachoua
kemaj ni tlajtoli nikiykuiloua;
pampa panimaj nochi santipanoj
nochi titlakajteusej
nochi tikisteusej.

CUANDO YO MUERA

[...] No me siento triste,
no me siento preocupado
cuando escribo estas palabras;
al fin todos somos pasajeros
todos nos alejaremos
todos nos iremos.

JAX, pp. 26-27

TATAMEJ: NIMECHONKAMAUIS

Miak tonatij panojka intlajkajtejkej

miak tonatij panojka intechkajtejkej,

tlauel timechijlamikij

axkemaj timechilkauaj.

[...] *Ayok kemaj intlachiakij*
kampa yaluaya uejueyi altepemej
inikinkajtejkej,

kampa ueyi Tenochtitla

inkiketstejkey

kampa kalmekac uan Telpochkali

inkintekpantejkej.

ABUELOS: PERMÍTANME HABLARLES

Han pasado muchos días desde que se fueron

han pasado muchos días desde que nos abandonaron,
mucho les recordamos
nunca los olvidamos.

[...] Nunca más vendrán a ver donde ayer dejaron grandes ciudades,

donde ayer edificaron la gran ciudad de Tenochtitlan

donde alguna vez construyeron el Calmecac y el Telpochcali.

CM, f. 25r-v

O ayc ompoli:huiz in moteyo

no piltzin ti teçoçomocztzin

ancaça ye inmocuic o

ayca nihualchoca y' çan

Nunca desaparecerá tu fama,
ioh, príncipe mío, oh, Tezozomoc!
Este es tu canto:

es él el motivo de mi llanto, de mi

nihualicnotlamati
conon tiyachua ohuaya ohuaya.
çan nihualayocoyao nicnotlamatia
ayoquic oo ayoc quémalian
ti techyaitaquiuh in tlapc y
canon tiya yehua ohuaya ohuaya.

pesadumbre.
 Pero ¿a dónde te fuiste? *iohuaya ohuaya!*
 ¡Ay! ¡Estoy triste, estoy apenado!
 Nunca más, en ningún otro momento,
 vendrás a vernos en la tierra.
 Pero ¿a dónde te fuiste? *iOhuaya ohuaya!*

A modo de conclusión parcial, conviene mencionar que el poema en lengua náhuatl de hoy se inspira también en la prosa o narrativa náhuatl clásica. En efecto, es patente su relación con la *huehuetlahtolli*, la «antigua palabra», especie de discurso o arenga moral. El elogio tanto al padre como a la madre o las amonestaciones a los jóvenes indios u hombres blancos y mestizos del poeta indígena¹³ proceden verosímelmente de los antiguos discursos.¹⁴

PRESENCIA VOLUNTARIA DE LO PREHISPÁNICO EN EL POEMA NÁHUATL DE HOY

La expansión de las investigaciones, la valorización y análisis de múltiples fuentes en lengua náhuatl y la afirmación de un interés por la cultura y el idioma del México antiguo en los últimos cincuenta años invitaron a los intelectuales indígenas de hoy a dar a conocer sus propias creaciones narrativas o poéticas. Y de ahí la confianza adquirida fue fortificando una lucha cada vez más comprometida. Por tomar el partido de los indígenas desde años y haber tratado de poner de realce la cultura e idioma de los antiguos mexicanos, *José A. Xokoyotsij* forma parte de dichos intelectuales comprometidos.¹⁵

13. Véanse, respectivamente, las páginas 28-29, 32-35, 38-41, 42-45.

14. A modo de comparación, véanse por ejemplo la «respuesta de una hija a su madre agradecida por sus amonestaciones e instrucciones» (Durand-Forest 1991: 75-76), la «exhortación de un padre a su hijo para incitarle a vivir de manera recta y virtuosa» (Durand-Forest 1991: 45-64), el cuarto discurso del libro VI del Códice Florentino «donde se dicen las palabras con que el padre, señor ó noble, amonestaba a su hijo para que viviera modestamente y fuera respetuoso y se conociera a sí mismo para estar bien con los dioses y con los hombres [...]» (Díaz Cíntora 1995: 65-82), o el sexto discurso «en que se ponen los consejos con que el padre, noble o señor, exhortaba a su hijo a la prudencia (en su vida) pública y (le decía) cómo había de dormir, beber, comer, hablar y vestir [...]» (Díaz Cíntora 1995: 101-116).

15. Por cierto, el público primero de su poesía es él mismo y no, lamentablemente, el pueblo indígena, el público más implicado.

Como ya se ha dicho, se percibe en sus composiciones cierta voluntad de conformarse con la tradición oral poética de los antiguos mexicanos, tanto en la organización estructural como en la elección del arsenal léxico y estilístico y del sistema ideológico de sus cantos. Además, la influencia de lo prehispánico es explícita, puesto que, en su discurso, *José A. Xokoyotsij* deja clara la pertenencia de algunas imágenes al México antiguo, y evoca claramente el legado cultural dejado por los ancestros.

JAX, pp. 12-13

IKNOTLAJTOLI

[...] *ma sampa tij kakikaj ueuetl uan teponastli*
ma sampa tij kakikaj akatlapitsli.
ma sampa mo echkauiakaj ueuetlakamej
ma sampa tij kakikaj eueutlajtoli
ma sampa tij yolitikaj
xochikali uan kuikakali.
Ma sampa nesikaj toltekamej
ma sampa mo echkauikaj tlajkuiloanej
ma tikin tlalanakaj to amoxuaj
ma sampa tijketsakaj amoxkali.

SENTIMIENTO

[...] escuchemos otra vez el ueuetl y el teponaztle
 escuchemos otra vez el canto de la flauta.
 Que acerquen nuevamente los ancianos
 escuchemos otra vez el ueuetlajtoli
 revivamos la casa de la flor y el canto.

Que surjan nuevamente los artistas indios
 que se acerquen otra vez las tlajkuiloanej,
 recojamos nuevamente nuestros libros
 construyamos la casa de los códices.

PECULIARIDADES DEL DISCURSO POÉTICO NÁHUATL ACTUAL

Conforme al paso del tiempo y a la evolución de la sociedad nahua y mexicana en general, la lengua náhuatl de hoy difiere naturalmente de la del México prehispánico. En lo que se refiere al sistema gráfico u ortográfico —por cierto elaborado por los primeros misioneros franciscanos y no por los antiguos mexicanos en lo que concierne el náhuatl clásico— se observan alteraciones y diferencias obvias. En términos generales, la ortografía del náhuatl adoptada en el estado de Veracruz corresponde a una transcripción fonética de la lengua hablada.¹⁶ Así, por ejemplo, los sonidos [k] y [s] suelen ser transcritos con esta letra, cuando en el náhuatl clásico vienen expresados por las letras respectivas «c» o «q» y «z» o «ç».

16. Conforme a las regiones o estados de México, el náhuatl actual presenta algunas variaciones. Así, la [j] que suele emplear José A. Xokoyotsij a modo de oclusión de la glotis está sustituida por la [h] aspirada en el Distrito Federal y sus alrededores donde, además, se habla un náhuatl más cercano al náhuatl clásico.

Otras alteraciones más notables se operan: a modo de ejemplo, el sustantivo clásico *tlalnamiquiliztli* se vuelve *tlahlamiquiliztli*.¹⁷

Fuera del sistema gráfico, el registro léxico y temático presenta también divergencias y sufre una evolución, y define en cierta medida la identidad del canto náhuatl contemporáneo.

Primero, se realizan unas creaciones lingüísticas que suelen responder a las necesidades del poeta para expresar nuevas realidades culturales, nuevas costumbres, inexistentes entonces en el México antiguo. Entre los ejemplos más relevantes se destacan las palabras *kaltlakualnamakatiloyaj* («restaurante»), *koyomej* o *koyopaj* («hombres blancos y mestizos») y sus derivaciones terminológicas *koyotlalpa* («pueblos»), *koyoaltepeko* («ciudades»), *koyokuapa* («ladinizar») y *koyotlajtoli* («castellano»).¹⁸ En el campo estilístico, es notable la creación del difrasismo *in nemizliztli in tlalnamiquiliztli*, «el sentimiento, el pensamiento» o la variante *in tlalnamiquiliztli in nemiqiliztli*, «la sabiduría, la filosofía». ¹⁹ El valor significativo más sintético de dicho difrasismo podría ser: la identidad.

La significación de algunas palabras a veces cambia y otras veces se extiende. Por ejemplo, el sentido clásico de la palabra *nemiliztli* —«vida»— ha sido sustituido por «sentimiento» o «filosofía» en el náhuatl contemporáneo; la significación clásica de la palabra *tlalnamiquiliztli* —«pensamiento», «reflexión», «memoria»— viene complementada por otro sentido: «sabiduría»; el sentido clásico de los vocablos *pámitl* —«bandera»— y *atemitl* —«piojo»— está respectivamente sustituido en un poema por «pasador» y «mar». ²⁰ En algunas ocasiones, es el campo de significación de unas imágenes o metáforas el que cambia. Por ejemplo, la «flor de agua» —*axochitl*—, que está metafóricamente asociada al contexto de la guerra en el canto náhuatl clásico, se vincula a la idea de belleza y amor en el canto náhuatl de hoy. ²¹

Por otra parte, se presentan algunas deformaciones lingüísticas que conciernen a términos tanto de origen náhuatl como español. En el primer caso de deformación, se destaca la palabra náhuatl *mexko* para México. En el segundo caso, son las palabras «nahuatlizadas» y abundan más los ejemplos: *kistiano chihuasej* («occidentalizar»), sin duda alguna de la palabra española «cristiano»; *payoj* («pañuelo»),

17. Véase, por ejemplo, CM, f. 2r y f. 4v; JAX, pp. 11, 14, 34, 40, 44, 56 y 58.

18. En lo que se refiere a la nueva terminología, conservamos la grafía moderna empleada por JAX. Véanse, sucesivamente, las páginas 12-13, 14-15, 18-19, 26-27 y 50-51.

19. Véanse las páginas 10-11, 34-35, 42-43 y 56-57.

20. *nemiliztli* (10-11, 14-15, 34-35, 42-43, 56-57); *tlalnamiquiliztli* (34-35, 42-43, 44-45, 56-57, 58-59); *pámitl* (22-23) y *atemitl* (30-31).

21. Véase, por ejemplo, RSNE, f. 8v; CM, f. 53v; JAX, pp. 22-23.

tal vez de la palabra «pañó»; o aun *silkouetej* o *akouetej* («cohetes»), probablemente del mismo vocablo «cohete».²²

Por fin, es obvia la intrusión de términos españoles: la falta de una correspondencia terminológica en su lengua materna ha incitado sin duda alguna al poeta indígena a recurrir a términos en castellano, un préstamo que queda a veces explícito por el empleo de comillas. Las intrusiones conciernen a la palabra «indio», que sustituye en dos ocasiones la palabra náhuatl *macehualli*, que designa concretamente al pueblo y a la que recurre el mismo poeta en otras ocasiones; el término «mejicano» que se distingue de la palabra náhuatl clásica *mexica*; el vocablo «listo» para «distón»; las palabras «machete», «bilingüe», «morral», «secundaria», «beca» y «tropa»; y, en fin, nombres étnicos indígenas: «dakotas», «jopis», «kechuas», «aymaras», etcétera.²³

Fuera de las alteraciones gráficas u ortográficas y de la evolución léxica y semántica, cabe mencionar cierta emancipación temática en la producción poética náhuatl de hoy. A diferencia del canto náhuatl tradicional, que es fundamentalmente lírico (Sautron 1999), la poesía de *José A. Xokoyotsij* tiende a ser además realista e incluso ética. El poeta, portavoz del indígena del México de hoy, analiza así la situación de los nahuas coetáneos (12-13, 18-21), describe costumbres de su vida cotidiana (22-23, 36-37, 46-49), cuenta anécdotas o recuerda asuntos particulares (50-55), y los invita, además, a cumplir diversos deberes morales (trabajo, respeto individual, familiar, cultural, etcétera). De modo que el poeta indígena se interroga sobre las condiciones de vida que le son propias, a él y a sus coetáneos, y sobre su identidad.

En lo que atañe a la temática de una reivindicación de la identidad indígena, el poeta le dedica un poema («Yo soy indio»), en el cual pone de realce el orgullo de ser indio, tratando así de valorizar distintas identidades: identidad nominativa, identidad cultural e intelectual, identidad lingüística.

JAX, pág. 14-17

NA NI INDIO

Na ni indio:

pampa ijkinoy nech tokajtijkej

koyomej

kemaj asikoj ipan ni yankuik tlaltipaktli.

Na ni indio:

Pampa mokajkayajkej koyomej

YO SOY INDIO

Yo soy indio:

porque me nombraron así los hombres
blancos

cuando llegaron a esta tierra nueva.

Yo soy indio:

por error de los hombres blancos

22. Las páginas respectivas son 26-29, 18-19, 50-51, 36-37 y 48-49.

23. *JAX*, pp. 14-15, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23, 36-37, 18-19, 50-51, 52-53 y 56-57.

*Kemaj asikoj kampa tlanauatiayaj
nokoluaj.*

Na ni indio:

*Pampa ijkinos nech manextijkej
koyomej*

*Para uelis nopan nejnemisej uan nech
pinajtisej.*

Na ni indio:

*Pampa ijkinos nech tokajtijkej koyomej
nochi timaseualmej tlen ni yankuik
tlaltipaktli.*

Na ni indio:

*uan namaj ika nimotlakaneki ni tlajtoli
tlen yaluaya ika nechpinajtiayaj
koyomej.*

Na ni indio:

*uan namaj ayok nij pinauia ma ijkinos
nechilikaj,
pampa nij mati para mokuapolojkej
koyomej.*

Na ni indio:

*uan namaj nij mati para nij pixtok
no neluayo uan no tlajlamikilis.*

Na ni indio:

*uan namaj nij mati para nij pixtok
no ixayak, no tlachialis uan no nemilis.*

Na ni indio:

uan namaj nij mati melauak ni mejikano

*pampa ni tlajtoua mejikano, tlen
inintlajtol nokoluaj.*

Na ni indio:

*uan namaj tlauei ni yolpaki
pampa ualaj se yankuik tonatij, se
yankuik tlanextli.*

Na ni indio:

uan namaj nij machilia tlamisa kuesoli,

*sampa uelis niyolpakis uan
nimoyolchikauas.*

Na ni indio:

cuando llegaron a la tierra que
governaban mis abuelos.

Yo soy indio:

*porque así me señalaron los hombres
blancos*

para poderme aplastar y discriminar.

Yo soy indio:

porque así nos llamaron los blancos
a todos los hombres de este
continente.

Yo soy indio:

y ahora me enorgullece esta palabra
con la que ayer se mofaban de mí los
hombres blancos.

Yo soy indio:

y ahora no me apena que así me
llamen

porque sé del error histórico de los
blancos

Yo soy indio:

y ahora sé que tengo mis propias raíces
y mi propio pensamiento.

Yo soy indio:

y ahora sé que tengo mi propio rostro,
y mi propia mirada y mi propio
sentimiento

Yo soy indio:

y ahora sé que soy verdaderamente
mexicano

porque hablo el idioma mexicano, la
lengua de mis abuelos.

Yo soy indio:

y ahora se alegra mucho mi corazón
porque viene un nuevo día, un nuevo
amanecer.

Yo soy indio:

y ahora siento que pronto acabará esta
tristeza,

otra vez podrá reír mi corazón y ser más
fuere.

Yo soy indio:

*uan namaj sampa yeyeksij nij kaki
ayakachtlatzotsontli uan
xochitlatzotsontli.*

Na ni indio:

*uan namaj sampa nikita
uan nikintlakakilia ueuetlakamej.*

Na ni indio:

*uan namaj sampa nech neluayotia
tlaltipaktli,
tonana tlaltipaktli.*

y ahora puedo contemplar la belleza
de la danza,
y escuchar la música y el canto.

Yo soy indio:

y ahora puedo ver y escuchar
nuevamente a los ancianos.

Yo soy indio:

y ahora vuelve a enraizarme la tierra,

nuestra madre tierra.

Una invitación al indígena a tener confianza en lo que es y a seguir en la vida conforme a su identidad predomina también en el canto «Necesitamos caminar solos» (30-31). Una exaltación del indígena se transparenta en el poema «Te cantaré mujer india» (22-23), en el cual resalta un elogio de la belleza de la india, de su indumentaria y su color moreno de piel —otro aspecto del orgullo indígena, según el poeta—. La aceptación de su identidad y orígenes otorga al poeta indígena, y debería otorgar al indígena en general, una nueva apreciación, una revalorización de la cultura de sus antepasados. El recuerdo de los ancianos (26-29) y, con él, el respeto y la conservación de su sabiduría (22-23, 38-41) están, por ejemplo, subrayados.

Por oposición a una reivindicación de la identidad indígena, el poeta denuncia la pérdida voluntaria o involuntaria de dicha identidad. Critica, en efecto, a los indios que se ladinizaron y rechazaron voluntariamente el legado cultural antiguo (50-55), que fingen no recordar y no saber nada de los antepasados (26-27). Esta pérdida de identidad está a veces ocasionada por los blancos que abogan por una ladinización u occidentalización de los indios (18-19). El poeta evoca y denuncia así la destrucción, tanto material como espiritual, que sufrió el pueblo mexicano desde la llegada de los blancos (26-27, 42-45, 56-57).

La condición del indio en una sociedad gobernada por los blancos y mestizos es otro tema al que presta atención *José A. Xokoyotsij*. La oposición entre indio y mestizo o blanco está fuertemente marcada en su poesía. Todo un poema, titulado «Palabras indias en tierra de blancos» (18-19), plantea, por ejemplo, el problema de la cohabitación entre estas tres categorías de la población mexicana. En otra ocasión (18-19, 34-35), el poeta insiste en la discriminación sufrida por el indio e impuesta por los blancos y mestizos que lo maltratan, y de quienes depende en cierta medida el indio.

JAX, pp. 12-13

IKNOTLAJTOLI

Ni iknochoka kemantika
ni teikneltij ninentinemi
tekuesoj ken nipanotinemi
koyopaj ni tekipanoua.
[...] Tekuesoj tlen tech panti
nochi tlen timaseualtekitinij
koyopaj titekipanouaj
koyopaj timo chantlaliaj.

Koyomej tokapakij kemantika
kemaya tech pinajtiaj

tlen kenijki timokoyotlakentiaj
tlen kenijki inintlajtol tij tekiuiaj.

También manifiesta el poeta su melancolía y nostalgia con respecto a la fuga del tiempo y, con ella, la cultura antigua (26-27), los cambios del ambiente natural (26-27), los que sufrió México —y particularmente lo que representaba la antigua zona lacustre de México-Tenochtitlán, capital antigua— y los que sufrieron los pueblos indios (46-49).

JAX, pp. 48-49

NOMASEUALACHINANKO

Meluak nimoyolpitsahua kemah
nikijlamiki
kenijki mochiuayaya se tlatlakualistli,
tradicionales,
kemaj miak koyol xochitl
mochijchinayaya
kemaj miak koyolxochitl tikijtotiayaj
kemaj miak xochitlatsotsontli
kitekpanayayah tlatsotsonanej,
ika miak tlatlepanitalistli
niontlatenamikiyaya.

SENTIMIENTO

Lloro de sentimiento algunas veces
camino huérfano otras veces,
es triste como voy pasando la vida
trabajo en casa de blancos y mestizos.
[...] Es triste lo que nos sucede
a muchos de los trabajadores indios,
trabajamos en casa de blancos y mestizos
habitamos en pueblos de blancos y
mestizos.
Los hombres blancos y mestizos
ríen de nosotros algunas veces,
otras veces se mofan de nosotros
de cómo vestimos sus ropas
de cómo usamos su lengua, de cómo
hablamos su idioma.

MI PUEBLO INDIO

En verdad mi corazón entristece
cuando recuerdo las ceremonias
cuando recuerdo cómo se hacían los
[las] flores de coyol
cuando bailamos con muchas flores
cuando los músicos interpretaban la
flor y el canto
con mucha reverencia y respeto
besaba la tierra.

De esta manera, llegamos a la conclusión de que el discurso poético del poeta indígena José A. Xokoyotsij procede verosímilmente del lenguaje florido de la época prehispánica, y eso por más que haya evolucionado y parezca moderno.

Aunque este lenguaje y el patrimonio cultural del México antiguo en general hayan sido abandonados largo tiempo, nunca fueron eliminados ni olvidados. El poeta indígena rinde homenaje a esta cultura literaria de los antiguos mexicanos a quienes reivindica como sus ancestros. Pero, sobre todo, rinde homenaje al indio, hermano suyo, al que no solo elogia sino también critica, al que exhorta al respeto de los ancestros y de su propio ser e identidad. En fin, si la trayectoria del discurso poético náhuatl actual —por lo menos el de *José A. Xokoyotsij*— obedece indiscutiblemente a una continuidad con respecto al discurso náhuatl clásico, también conoce él cierta originalidad y discontinuidad conforme, principalmente, a las nuevas realidades enfrentadas por el poeta náhuatl de hoy.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANÓNIMO

1994 *Cantares mexicanos*. Edición facsimilar del manuscrito 1628 de la Biblioteca Nacional de México. México: UNAM-Instituto de Investigaciones Bibliográficas.

ANÓNIMO

s/f *Romances de los señores de la Nueva España*. Manuscrito G57-59. Austin: Biblioteca de Austin. Colección Latinoamericana de Benson (Sección Genaro García).

BIERHORST, John

1985a *Cantares mexicanos. Songs of the Aztecs*. Stanford, California: Stanford University Press.

1985b *A Nahuatl-English Dictionary and Concordance to the Cantares Mexicanos with an Analytical Transcription and Grammatical Notes*. Stanford, California: Stanford University Press.

DÍAZ CÍNTORA, Salvador

1995 *Huehuetlatolli. Libro sexto del Códice Florentino*. México: UNAM.

DURAND-FOREST, Jacqueline de

1991 *Témoignages de l'ancienne parole*. París: La Différence.

GARIBAY, Ángel M.^a

1992 *Historia de la literatura náhuatl*. México: Porrúa (Colección «Sepan Cuantos...»), n.º 626).

1993 *Poesía náhuatl*. 3 volúmenes. México: UNAM-Instituto de Investigaciones Históricas (IIH).

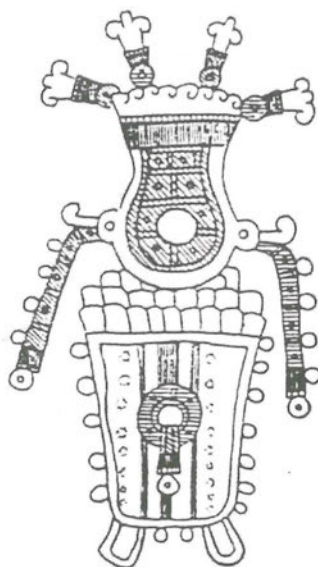
- MOLINA, Fray Alonso de
 1992 *Vocabulario en lengua castellana y mexicana y mexicana y castellana*. Edición fac-
 [1555-71] similar. México: Porrúa.
- SAHAGÚN, Fray Bernardino de
 1950-1980 *Florentine Codex. General History of the Things of New Spain, Fray Bernardino
 de Sahagún*. 13 volúmenes. Edición de Charles E. Dibble y Arthur J.O.
 Anderson. Santa Fe, Nuevo Mexico: The School of American Research
 and the University of Utah.
- SAUTRON, Marie
 1999 *Le chant lyrique en langue nahuatl des anciens Mexicains: la symbolique de la fleur
 et de l'oiseau*. Lille: Presses Universitaires du Septentrion.
 2000 «Las interferencias terminológicas cristianas en dos corpus poéticos en
 lengua náhuatl del siglo XVI». En *Actas del II.º Congreso Europeo de Latinoa-
 mericanistas* (CD-Rom). Halle: CEISAL.
- SIMÉON, Rémi
 1963 [1885] *Dictionnaire de la langue nahuatl ou mexicaine*. Edición de Jacqueline de Du-
 rand-Forest. Graz: Akademische Druck-U Verlagsanstalt.
- XOKOYOTSJ, José Antonio (seudónimo) [Hernández Hernández, Natalio]
 1987 *Sempoalxóchitl, veinte flores: una sola flor*. México: UNAM, IIH.

JOSÉ ANTONIO XOKOYOTSIJ

[NATALIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ]

SEMPOALXÓCHITL
VEINTE FLORES: UNA SOLA FLOR

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS
MÉXICO 1987

Portada del libro poético de *José Antonio Xokoyotsij*