

Antropología Experimental

<http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rae>

2021. nº 21. Texto 28: 421-432

Universidad de Jaén (España)

ISSN: 1578-4282 Depósito legal: J-154-200

DOI: <https://dx.doi.org/10.17561/rae.v21.6080>

Recibido: 27-01-2021 Admitido: 08-07-2021

Oralidad y narrativa visual en la leyenda de la Llorona

Federico AGUILAR TAMAYO; Laura Silvia IÑIGO DEHUD

Universidad Autónoma del Estado de Morelos (México)

federicoaguilar@gmail.com, lauartis@hotmail.com

Orality and visual narrative in the legend of la Llorona

Resumen

El presente artículo reflexiona en la experiencia de investigación- creación en torno a las leyendas populares y su representación tanto oral como visual, particularmente abordamos la leyenda de la Llorona, proponemos una postura transdisciplinar entre las ciencias sociales, el arte y el diseño, con esto se pretende generar procedimientos novedosos que posibiliten la comprensión de fenómenos sociales desde diversos ángulos que han sido poco explorados. Presentamos una propuesta metodológica para crear narrativas visuales (cómic o historietas) a partir de la recuperación del relato oral sobre las leyendas a través del método etnográfico. Para ello recurrimos a la reflexión acerca de los campos disciplinares y la necesidad de fomentar la interrelación entre ellos, posteriormente presentamos el trabajo de narrativa visual de la leyenda de la Llorona, con testimonios recogidos en el estado de Chiapas, México.

Abstract

This paper reflects about the research-creation experience, as main interest, we focus on folktales and oral and visual representation, particularly we address the legend of la Llorona, we propose a transdisciplinary stance between the social sciences, art, and design. Our interest is to propose new procedures that enable the understanding of social phenomena from various angles that have been little explored. We present a methodological proposal to create visual narratives (comics) starting from orality through the ethnographic interview. To do this, we resorted to reflection on the disciplinary fields and the need to foster interrelationships between them. Later, we present a visual narrative work of the legend of la Llorona, with testimonies collected in the state of Chiapas, Mexico.

Palabras clave

Narrativas visuales. Etnografía. Investigación-creación. Relato oral. Leyenda popular
Interdiscipline. Visual narratives. Ethnography. Research-creation. Orality. Folk legend

Introducción

En el presente artículo exponemos la interacción entre ciencia social y arte, lo que en años recientes se ha dado por denominar arte-investigación o investigación-creación, donde los procesos investigativos derivan en pautas artísticas que posibilitan una comprensión diversa de los fenómenos, el desafío para este tipo de propuestas en palabras de Javier Tudela Sáenz (2008, p. 83) es: “Una tarea de investigación tiene sus normas. Creación será investigación cuando seamos capaces de hacer ‘algo más’ que la creación, cuando seamos capaces de salir del espacio privado, del interés privado de la creación, hacia el interés público de la investigación”.

El punto de partida de esta interacción son las leyendas populares, en particular aquellas que son transmitidas en forma de relato oral; concebido éste como un vehículo que nos transporta al imaginario intersubjetivo, es decir, un imaginario compartido en el cual las leyendas posibilitan la observación de diversos fenómenos: el diálogo, la narración, la interacción simbólica y la imaginación.

La propuesta visual consiste en diseñar narrativas en formato de historieta o cómic,¹ explorando su cualidad de articular testimonios, arte y conocimientos. Pretendemos con esto postular nuevas formas de investigación que al trasgredir sus fronteras adquieren posibilidades de analizar el objeto ya sea artístico o social de manera plurivocal. La pertinencia de esto se encuentra en contexto donde las ciencias son convocadas para complejizar sus saberes por medio de la transversalidad de disciplinas. En ese sentido, la propuesta del pensamiento complejo de Edgar Morin (2002) hace un pertinaz llamado para combatir la desunión entre ciencias y humanidades:

“La gran desunión entre la cultura de las humanidades y la cultura científica, que comenzó en el siglo pasado y que se agravó en el nuestro, entraña graves consecuencias para la una y para la otra” (Morin, 2002: 17).

Atendiendo tal complejidad el presente artículo propone una metodología donde el relato oral proveniente de la entrevista etnográfica interacciona con la imagen como herramienta comprensiva y explicativa, esto se concretiza mediante la perspectiva de yuxtaposiciones de imagen, forma y palabra, complejidad a la que el investigador Robert E. Horn (1998) denomina lenguaje visual y que nosotros lo materializamos a través de la creación de cómics o historietas.

Antes de proseguir con los propósitos planteados es necesario construir algunos acuerdos teóricos acerca del concepto de leyenda, posteriormente daremos cuenta de algunas particularidades de la leyenda en cuestión. Esto se hará de manera breve y concisa de tal manera que, si bien en el presente artículo no abunda en el debate entre mito, leyenda y narración, aborda de manera concreta las cuestiones de carácter oral y visual que interesan a la presente investigación.

La leyenda

El tema de la leyenda generalmente se ha asociado al mito ya que comparten tanto su carácter narrativo como su calidad de creencia, un consenso suficiente para avanzar con fluidez lo retomamos de Alberto de Cuenca (2009) quien propone cuatro características fundamentales en la leyenda:

¹ Sobre qué es el comic: Un medio expresivo perteneciente a la familia de medios nacidos de la integración del lenguaje icónico y del lenguaje literario. Y más específicamente, como “una estructura narrativa formada por la secuencia progresiva de pictogramas, en los cuales pueden integrarse elementos de escritura fonética (Gubern, 1974: 105-108), donde todos los elementos significativos se relacionan de manera interdependiente según el principio de solidaridad icónica (Groensteen, 1999: 21). Y, asimismo, como un medio de difusión masiva (Eco, 1973: 299) con recursos expresivos propios (Gasca y Gubern, 1988; Barbieri, 1993; McCloud, 1993 y Eisner, 1985), capaz de integrar otros lenguajes y géneros (Barbieri 1993: 13); al tiempo que un objeto social reproducido en soportes diversos y determinado por su uso común (García, 2010: 42)” (Melero, 2012).

- 1.-Refiere hechos dotados de un trasfondo histórico, pero siempre extraordinarios, fuera de lo común. Se hace referencia también a hechos de situaciones próximas, es decir, las leyendas y sus personajes son también creencias vivas (la magia de la realidad).
- 2.-. Se desarrolla en un lugar preciso.
- 3.- Los personajes humanos son personas concretas.
- 4.- En su recitado se opera reteniendo las ideas capitales, no aprendiendo el texto de memoria. Esto deviene en múltiples variantes de una sola leyenda (De Cuenca, 2009: 107).

A lo anterior añadiremos que la leyenda es ante todo un relato transmitido entre generaciones, se adapta a tiempos, contextos y lugares, es colectiva porque se recrea «en boca de todos» y de ahí su carácter identitario.

La Llorona, una leyenda de espantos

La Llorona es una leyenda que se difunde por todo el territorio mexicano, e incluso encuentra variantes en Centroamérica, esta amplitud creemos que es posible gracias a la gran cantidad de variantes por medio de las cuales se adapta a circunstancias locales. En términos generales la versión que tiene más difusión encuentra su origen en el centro de México, describe a una mujer que por despecho amoroso asesinó a sus hijos ahogándolos en un río, desde entonces su alma en pena se aparece por las noches en callejones, ríos, lagos y puentes. Su lamento descrito como aterrador se ha vuelto característico en este personaje: *¡Aaaaay mis hijos!*

En la literatura investigativa de la Llorona diversos estudios la relacionan desde su origen prehispánico con la diosa Cihuacóatl (de la cultura mexicana) y otros númenes de la fertilidad (León Portilla, 1999; Ragot, 2009; Sahagún, 1938). Su posterior adaptación al contexto novohispano le relaciona con personajes como la Malinche, supuesta amante del conquistador Hernán Cortés, imagen en la que comúnmente se simbolizan cuestiones identitarias en su sentido más exacerbado como la traición a la patria y la negación de lo propio en preferencia del extranjero.

En diversas versiones de la leyenda de la Llorona se repite el esquema que describe una mujer de peculiar y asombrosa belleza mestiza pero que carga el estigma de la traición (Malinche), sostiene un amor considerado ilegítimo con algún noble español quien de súbito la abandona, esto conduce a la desdichada mujer al asesinato de sus hijos, en un arrebato de locura los ahoga en el río, pecado que la condena como alma penante (González Obregón, 2014; Trejo, 2013).

En los testimonios orales comprobamos que la historicidad de la leyenda de la Llorona se pone en contraste, se deconstruye –por así decirlo– en múltiples versiones, asume diversidad de personajes, muda de contextos y amalgama diversidad de símbolos. Como ejemplo vemos las variadas denominaciones relacionadas con la leyenda de la Llorona identificadas en las entrevistas realizadas, se le conoce como: Tisigua, Tischanila, Matlancihua, Yehualcíhuatl, Llorona, Mala Mujer, Malora, Xpak'intè, Pajkintaj. Estas variantes generalmente refieren una aparición de extraordinaria belleza, aunque en la mayor de las veces su rostro no sea visible al estar cubierto por cabello, un velo, o la oscuridad de la noche. Porta un vestido blanco, cabello suelto y provoca a algún varón que ha perdido el rumbo y que bajo efectos etílicos la sigue con la promesa de placer sexual, el hombre generalmente es engañado, muere ahogado en un río o recibe alguna clase de mal.

Como todo un complejo mítico la leyenda de la Llorona se conforma de un cuerpo de relatos que recurre a toda una simbología que nutre las diversas variantes de quienes las cuentan, y, sobre todo, de quienes creen y participan de la leyenda. De esta forma la leyenda rompe su marco narrativo, se plasma en explicaciones del mundo cotidiano; con la leyenda se explica la muerte, la enfermedad, advierte de los peligros de la noche a la vez que norma de relaciones humanas y sociales.

En este tenor expandimos nuestra comprensión de la leyenda de la Llorona para abarcar sus diversas variantes. A lo largo del artículo echamos mano de diversos relatos considerados dentro de un mismo cuerpo mítico asumido dentro del personaje de la Llorona, esto es, tanto por su amplia difusión, como por su importancia al ser una leyenda central de México, pero que ha

sido referida indistintamente por diversos participantes entremezclándola con personajes locales del estado de Chiapas como son la Tisigua y la Tishanila. A diferencia de las posturas más tradicionalistas que ubican las leyendas como patrimonio inamovible en un lugar determinado, nuestra comprensión es cambiante, dinámica y se recompone conforme la propia gente se apropia de la misma y la comparte a través del relato oral.

Metodología

La presente investigación se conforma con material obtenido mediante la entrevista y el registro visual de dos expresiones de una leyenda: la Llorona y la Tishanila. El registro de imagen se efectuó a partir de una escenificación de la leyenda de la Tishanila representada para un festival cultural dentro del marco de la celebración del Día de muertos el 2 de noviembre. El material se obtuvo en las localidades de San Cristóbal de las Casas (entrevista) y Chiapa de Corzo (escenificación) en Chiapas, México, durante el periodo de 2015- 2016.

La metodología implementada parte del análisis de símbolos empleados durante el proceso narrativo, en este sentido el símbolo es entendido como una significación secundaria de carácter interpretativo emanada ya sea de un vocablo, de una imagen o de una acción. Dentro del mecanismo simbólico de una leyenda, por ejemplo, la serpiente no será solamente un reptil, sino que conlleva por sí misma un complejo de significados que puede asociarse a peligro, maldad, fertilidad, por mencionar algunos. Una característica importante del símbolo es su capacidad de transitar entre lenguajes de tal manera que se encuentra tanto en el habla como en la imagen.

Para el etnólogo James Spradley (1979) los símbolos interactúan dentro de *relaciones semánticas*, que en conjunto se entrelazan como una red de significados, interacción a la que denomina *Relational theory of meaning* (Spradley, 1979, p. 99) que traducimos como “Teoría de la relación entre significados”. Nuestra aproximación metodológica asume que a través del estudio de las relaciones semánticas es posible la interpretación de símbolos de la leyenda.

Si bien Spradley (1979) recurre a la entrevista etnográfica como aproximación metodológica, por nuestra parte hemos añadido la complejidad de las representaciones visuales, al conjuntar nuestras fuentes investigativas tanto orales, como visuales.

En resumen, 1) a través de la observación de las relaciones semánticas u oraciones revisamos versiones de la leyenda de la Llorona, 2) observamos su simbología y elementos narrativos con el fin de encontrar correspondencias mediante las cuales se sustente una interpretación y taxonomía de la leyenda para 3) ser contrastada por medio del mecanismo de la imagen, para esto proponemos un ejercicio visual en el lenguaje de la historieta donde comparamos dos versiones de una misma leyenda.

El análisis de la leyenda de la Llorona

Presentamos en primera instancia una versión narrada por la señora Francisca, mujer de unos treinta años que vende verduras en la plaza de San Ramón en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, mismo lugar en el que ocurrió la charla. Ella es de la comunidad indígena² de Zacualpa donde ocurrió la leyenda que aquí se relata:

Sale el día 2 de noviembre, sale a caminar la Llorona, en la tarde. Como era Todo Santos, en Todo Santos todo hay, salen las almas buenas y las malos. Es cuando se pierden pues los hombres, porque le gana pues, le lleva. Bueno se ve que pasa en la televisión, se viste, así como la mujer, su vestido como dice un hombre tiene deseo de acompañar una su mujer entonces no es lo mismo y así se viste la mujer pues (la Llorona), todo destapado atrás con su vestido corto (entrevista Sra. Francisca, San Cristóbal de las Casas, 2015).

² La lengua originaria de la señora Francisca es el Tzotzil, al ser el español su segunda lengua, la forma de expresión es particular.

El desenlace del relato es impactante, la señora Francisca cuenta que su primo fue asesinado por la Llorona:

Pasó allá en comunidad donde vivo, un mi primo que iba tomado, pero como mi primo tenía su novia yo creo que se la figuró como si fuera la novia pues, pero este lo siguió y lo siguió y lo llevaron a un sumidero, entonces pues se cayó ahí mi primo se murió. Entonces la Llorona, te engaña pues (entrevista Sra. Francisca, San Cristóbal de las Casas, 2015).

La narración de la señora Francisca se estructura de manera lineal, tiene un comienzo, principio y final. Con esto se quiere notar que hay una narrativa subyacente con la cual la señora Francisca le da forma a su relato. En su tesitura de creencia la leyenda tiene verosimilitud porque se presenta como una explicación mítica de un acontecimiento real, además que provee una manera de asimilar la muerte de un ser querido, le brinda soporte emocional para imaginar lo que su primo habrá enfrentado aquella noche aciaga que cayó por el barranco.

La segunda versión de la leyenda se recopiló durante el evento: Séptimo Festival Magia y Tradiciones 2015, efectuado en el parque central del pueblo de Chiapa de Corzo, Chiapas. Dicho festival se realiza en el marco de la celebración del Día de muertos o Todos los Santos celebrado cada 2 de noviembre.

El festival consistió en el montaje de un entarimado que fungía de escenario y varias sillas para espectadores, en total se reunieron unas 200 personas. Posteriormente se escenificaron diversas leyendas populares, los participantes fueron hombres y mujeres del pueblo. El festival se organizó en actos, como si se tratara de un recital, la mayoría estaban directamente relacionados al tema de las leyendas de espantos.

En dicho evento se representó la leyenda de la Tishanila (en ocasiones llamada Tisigua) narración popular difundida en el estado de Chiapas y que –como se ha referido anteriormente– se encuentra asociada a la Llorona, dicha representación se resume en las siguientes enunciaciones:

- (1) Una aparición en forma de mujer atractiva.
- (2) La aparición en forma de mujer despierta el deseo del hombre.
- (3) Un hombre borracho, se encuentra con la Llorona.
- (4) La Llorona te engaña –toma la forma de la novia –Te pierde, te lleva–.
- (5) El hombre sigue a la Llorona.
- (6) La Llorona conduce al hombre hacia un final trágico.

La representación es a cargo de una mujer joven y hombre mayor. Ella sale ataviada con un entallado vestido blanco que denota erotismo, el hombre con burdos movimientos representa un borracho que pretendiendo a la mujer la sigue presa de un encanto numinoso (Otto, 2016). Es de notar que la interpretación no recurre a palabras, es en todo momento representada por los movimientos corporales de los actores. Al final el hombre se tira al suelo para representar la caída y la fatalidad del encanto de la Llorona.

Es posible recrear la descripción de esta leyenda mediante del mecanismo visual de la historieta, como insumo tenemos las imágenes del registro fotográfico y de video que obtuvimos en el evento, se trata de una secuencia de la representación de la leyenda de la Llorona. Este movimiento tiene un doble propósito: por un lado, hacer el análisis de la leyenda, y complementar la didáctica explicativa al proporcionar información adicional; y por otro lado, evidenciar las potencialidades de lenguajes híbridos entre imagen y palabra.

Narrativa visual. Representación de la leyenda de la Tishanila en el Festival Magia y Tradiciones. Chiapa de Corzo 2015.

Figura 1. Leyenda de la Tishanila, Chiapas México. Fuente: Creación de los autores, 2020.

Como evidencia de la relación entre ambas versiones, la oral aportada por la señora Francisca y la visual del festival Magia y Tradiciones, a continuación (ver figura 2) presentamos una historieta comparativa que yuxtapone oralidad y visualidad, adherimos un apartado de los símbolos encontrados en el relato.

Figura 2. Historieta comparativa de la Llorona. Lenguaje visual y oral. Fuente: Creación de los autores, 2020.

Es relevante el hecho que ambas versiones aun cuando responden a contextos diferentes y cuyos usos difieren, recurran a una narrativa casi idéntica. En un caso la leyenda se confirma como una creencia, explica al mundo y sus acontecimientos, ayuda a lidiar con las tragedias brindando explicaciones míticas que en su contexto se hacen verosímiles, por otro lado, tenemos un festival cultural donde la leyenda es institucionalizada como representación escénica, apela a un sentido de identidad fundamentado en sentimientos de «lo nuestro», «nuestras tradiciones». Ambas versiones recurren al mismo escenario temporal enmarcado en torno al 2 de noviembre, día de Muertos.

Por otro lado observamos que la representación escénica recurre a todo un despliegue visual, emplea vestuarios, actuación, un escenario y fue presentada frente a un público; por su parte la versión oral remite hacia los medios masivos de comunicación como la televisión, en ambas observamos que la leyenda se recrea en diversos ambientes y por su plasticidad incorpora todo

tipo de elementos revelando que la leyenda continuamente actualiza su repertorio representativo y he aquí su principal distancia con el mito.

A continuación, proponemos un tercer ejercicio (ver figura 3), ahora de manera libre incorporamos entremezclados ambas versiones tanto la oral como la visual, además se recurre a dibujos propios y escenarios contruïdos con registro fotográfico del paisaje natural de las afueras del poblado de Zacualpa, sito donde ocurrió el relato.

“La Llorona”

Elaborada con dibujos del autor, entrevistas de pobladores e Imágenes de la representación escénica de la leyenda de la Tishanila del Festival Magia y Tradiciones 2015, en Chiapas México

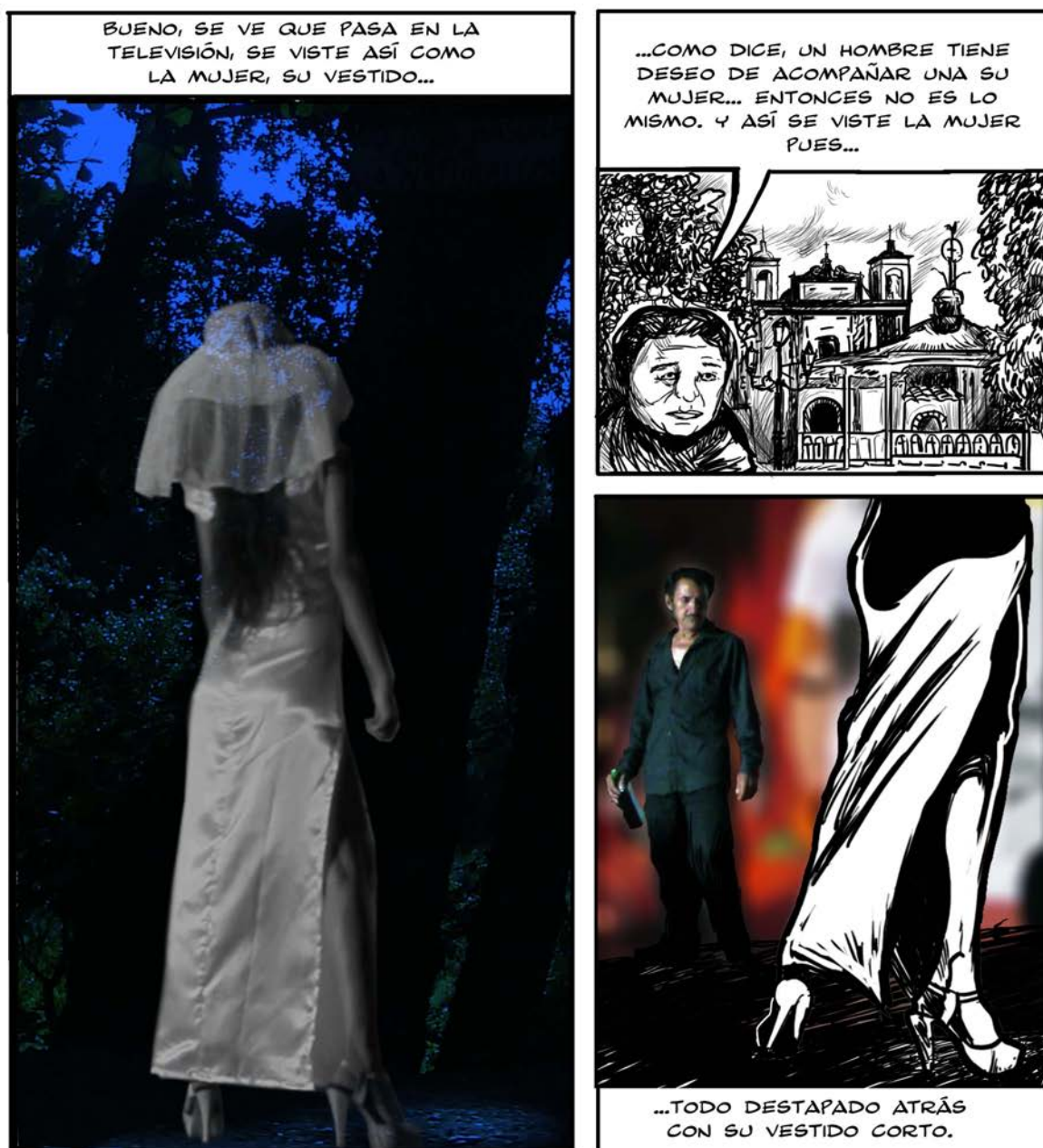

Figura 3. Historieta la Llorona. Fuente: Creación de los autores, 2020.

Conclusiones

A través de este ejercicio de estudio simbólico-visual, reflexionamos en torno a la relación arte y ciencias sociales, se han elegido para ello el análisis y representación de las leyendas populares por su capacidad de remitirnos al campo del imaginario, pero también porque éstas posibilitan la exploración de la realidad de forma compleja, en específico recurrimos a la leyenda de la Llorona.

Encontramos que la principal problemática del estudio del relato oral surge en el registro mismo de la narración, por ejemplo, al transcribir una leyenda, supone dicho registro la apertura de un abismo en tanto que la narración oral ha terminado como acto y ahora se ha disecado en los términos impuestos por la escritura.

Con esto se ha abierto una fisura en la cual, pensamos, se ha perdido el contexto, el momento y las circunstancias, los hablantes se han difuminado y la prosodia se ha desvanecido. El procedimiento del registro del acto del habla, hace posible su estudio e interpretación, pero se ha pagado un costo grande. El problema ahora se ha bifurcado en dos grandes vertientes: por un lado, la de las artes y el diseño y su posibilidad de restituir los símbolos del lenguaje en un espacio imaginario y por otro, el de las ciencias sociales y su capacidad de analizarlos críticamente.

En este punto proponemos *la fisura* como una metáfora que posibilita dos operaciones esenciales: la primera es la reflexión acerca de la transición de lo oral a lo escrito como una problemática implícita en el método investigativo, la segunda es la oportunidad por parte del arte de actuar en este espacio. Con esto se entenderá que esta fisura es un lugar imaginativo y epistémico, un espacio de maniobra que abre posibilidades. No se busca rellenar dicha fisura, sino actuar en ella.

Propusimos entonces a la historieta o cómic como un lenguaje capaz de articular testimonios, arte y saberes. La importancia de esto radica en que se postulan otras formas de representar el conocimiento que al desbordar sus fronteras arrojan otras miradas de análisis social. La pertinencia de esto la encontramos en un contexto donde las ciencias y las humanidades son convocadas a dialogar. Al estudiar el relato oral en forma ya sea lingüística, antropológica, mitológica o literaria, es decir, de marea parcelada, se han dejado de lado aspectos importantes que operan en conjunto como son: el imaginario, el contexto, los hablantes.

Las diversas apropiaciones de la leyenda que van desde legitimaciones identitarias, preservación de la memoria, hasta religiosidad popular, demandan de ella una amplia plasticidad. La leyenda popular como mecanismo simbólico permite extrapolar lenguajes, circunstancias, contextos, así como toda una red compleja en la cual más que divergencias encontramos relaciones.

Los ejercicios elaborados se aproximan al área de antropología visual, rama que se ha preocupado por recuperar la voz del *otro*, donde el antropólogo más que un investigador omnisciente es más bien un articulador de los múltiples discursos encontrados en el trabajo de campo. Deriva este planteamiento hacia la llamada etnoficción área en que el creador visual y antropólogo Jean Rouch experimenta entre las décadas de 1960 y 1970 con procesos de montaje, voz en off y yuxtaposición de elementos tanto documentales como del propio imaginario de los participantes del filme, cuestiona los modos de hacer etnografía al tiempo que propone nuevas formas de entender y asimilar la diversidad cultural.

Sirva este esfuerzo en abono a la gran empresa emprendida por las ciencias sociales, artes y humanidades del siglo XXI para gestar el pensamiento desde el saber diverso, transformarse junto con la ciencia, proponer otras realidades, más justas, más propias, sin muros.

Entrevistas

Francisca. (2015). Chiapas México.

Rosel Hernández (2016), Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Amín Guillén (2015). Comitán, Chiapas.

Esmeralda, (2015). Participante del Festival Magia y Tradiciones 2015, Chiapa de Corzo, Chiapas.

Bibliografía

González O, L. (2014). *Las calles de México: Leyendas y sucesos, vida y costumbres de otros tiempos*. Editorial Porrúa.

Horn, R. E. (1998). *Visual Language: Global Communication for the 21st Century*. Macro VU Press.

León Portilla, M. (1999). *Visión de los vencidos Relaciones indígenas de la conquista*. Universidad Nacional Autónoma de México.

Melero, J. (2012). "Footnotes in Gaza", El cómic-reportaje como género periodístico. *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*, 18 (2), 541–561. Universidad Complutense de Madrid.

Morin, E. (2002). *La cabeza bien puesta, repensar la reforma reformar el pensamiento*. Nueva visión.

Otto, R. (2016). *Lo Santo: Lo racional y lo irracional en la Idea de Dios*. Alianza Editorial.

- Ragot, N. (2009). El Cihuatlampa, morada de las Cihuateteo. *Actas del 53 Congreso internacional de Americanistas*, 1-14.
- Sahagún, B. (1938). *Historia General de las Cosas de la Nueva España*. Tomo I. Editorial Pedro Robredo.
- Spradley, J. P. (1979). *The Ethnographic Interview*. Holt, Rinehart and Winston.
- Trejo, S. M. (2013). *La Llorona Nuestra Madre*. Trillas.
- Tudela, F. J. S. de. (2008). Notas sobre creación e investigación en Bellas Artes: Cuando arte es respuesta, ¿cuál es la pregunta? *Notas para una investigación artística: actas Jornadas "La Carrera Investigadora en Bellas Artes: Estrategias y Modelos (2007-2015)*. 73-94. Universidad de Vigo.