

GÉNERO Y ESCRITURA EN LA POESÍA MAPUCHE ACTUAL¹

Claudia Rodríguez Monarca
Universidad Austral de Chile

Introducción

Poesía mapuche, poesía etnocultural, estudios mapuches, son algunos de los nombres bajo los cuales se estudia ese complejo fenómeno de producción textual realizado por poetas de origen mapuche, que pone de relieve el carácter de hibridaje cultural de su producción- construcción y que, por ende, genera modificaciones estructurales en el canon de la literatura chilena (Carrasco I. 2000).

El fenómeno se ha enriquecido con la presencia de poetas mujeres (Huenún 2002), como las escritoras Adriana Pinda, Maribel Mora, Jacqueline Caniguán, Febe Manquepillán y Graciela Huinao, ubicadas en un circuito literario mapuche femenino mayor. Además se encuentran otras poetas cuyo corpus literario es de carácter fragmentario y asistémico, entre ellas Rayen Kuyen, Mª Isabel Lara Millapán, Mª Teresa Panchillo, Roxana Miranda Rupailaf, Mónica Huentemil, Sandra Trafilaf, Claudia Igaymán y Patricia Leufumán.

La hipótesis que sustenta este aspecto de la investigación es que el escritor(a) mapuche, entendido como agente literario y artístico no tradicional -que escribe, que escribe poesía y que escribe poesía en castellano, establece una relación homológica con los roles fundamentales de la sociedad mapuche (machis, weupüfes, lenguaraces, etc.) convirtién-

¹ Esta ponencia es resultado de los proyectos FONDECYT "Canonizaciones e identidades en la literatura chilena contemporánea (Investigador principal: Iván Carrasco) y DID-UACH "Escritoras y machis: Homología y sincretismo en la poesía mapuche actual" (Investigadora responsable: Claudia Rodríguez M.)

dose en elemento sincrético de su cultura. Asociada a la imagen y al oficio de machi ubicamos la figura de la *poeta mapuche*; en analogía a la identificación que se hace del poeta masculino con el *weupüfe* (parlamentador), que muestra el cambio que se produce en los roles de los sujetos hacedores de palabras. La función de parlamentar que antiguamente era asumida por el *weupüfe* (ser el portavoz de su pueblo frente a los no-mapuches, que detentaban el poder), es asignada ahora al poeta y legitimada por los antiguos que participaron en los parlamentos con los *winkas*.

Los Weupufes y los poetas

Elicura Chihuailaf alude en múltiples momentos de su poesía a uno de los elementos consubstanciales a la cultura mapuche: la preeminencia de la oralidad en los actos rituales y políticos (dada en las acciones de conversar - *nvtramkaymu* - y parlamentar- *weupimeamy*-). Por esta razón los roles sociales centrados en la palabra pueden ser de carácter intracultural como la machi² o intercultural como los *werkenes* (mensajeros), *weupüfes* y *lenguaraces* (traductores). Dichos roles suponen un sistema comunicacional claramente establecido. En los eventos políticos de negociación con los españoles (coyán o parlamento), enmarcados en un sistema y un orden protocolar, es necesario generar el clima para posibilitar la misión diplomática, el diálogo y la materialización del tiempo de paz; siempre bajo la matriz de la *palabra* como vía esencial de comunicación.

Una vinculación con este tipo de rol social, por tanto

² La función de la machi es preferentemente intracultural. Sin embargo, hay que recordar que ese rol se ha visto modificado por la pérdida del poder negociador debido a la precaria situación económica y a la pérdida de territorio, lo que no les permite entrar en una fase de transacción y pacto. Es por ello que la machi comienza a jugar un rol fundamental y a ejercer influencia política en la toma de decisiones y en las negociaciones con los *winkas*. Cf. Tom Dillehay (1985).

intercultural, del discurso poético es la que establecen varios estudios que centran la atención en lo que llaman el "discurso público mapuche"³, definido, básicamente, por su carácter performativo y en el que el emisor se representa como un ente genérico, que asume la voz de un pueblo, una raza, etc.

La voz del poeta como weupüfe o parlamentador es parte del arte de la diplomacia mapuche y, por lo mismo, del rol sustantivo que juega la palabra en los procesos de búsqueda de equilibrio entre las dos culturas. El poema de Chihuailaf que abre el capítulo IV "Desde tus Sueños Padre Azul", del libro *De sueños azules y contrasueños*, da cuenta del rol que cumple la palabra en el contexto del discurso público: "*Ponte de pie, parlamenta en tu tierra / aunque sientas tristeza, parlamenta / como lo hacían tus antepasados / como hablaban ellos / (me está diciendo el anciano Julián Weitra)*

Este poema aparece con el signo textual y tipográfico de la cursiva, en señal que es otra voz la que enuncia, en este caso el anciano Julián Weitra, como queda explícito en el último verso con la presencia de la marca dialógica y oral : *me está diciendo*. En su palabra el acto de habla conserva su fuerza ilocutiva y sus efectos perlocutivos; es decir el acto de carácter directivo que espera una reacción del sujeto a partir de una orden: *Conversa pues, parlamenta; Ponte de pie, parlamenta*.

Sin embargo, esta palabra no sólo es oral, sino que, en el caso particular de los poetas, se materializa en la escritura, aunque en ese paso deje prendas en el camino. Fierro (1990), por ejemplo, se refiere a la "distorsión de sentido" que se produce desde el canto en lengua vernácula a la traslación de otra lengua e Iván Carrasco (1996) advierte sobre las tensiones entre lo intra y lo intercultural, entre el canto y la escritura.

La palabra escrita, y en especial la poesía ya sea en castellano o bilingüe, es el aprendizaje imprescindible en el pro-

³ Confróntese los trabajos de Hugo Carrasco (1996, 2000), Verónica Contreras (2000), Mabel García (2000b).

ceso que los poetas mapuches asumen como parte del rol de intercambio cultural. Algo de lo que M. Lienhard (1993) denominó "textos indígenas dedicados a los extraños" se encuentra detrás de la concepción poética dominante en los poetas mapuches. Las citas anteriores de Chihuailaf y Huenún muestran un proceso desigual de enunciación y recepción. Se escribe desde un espacio cultural "subalterno" que requiere un reconocimiento y un tratamiento de iguales. De ahí la preocupación por el rescate de la palabra tan propio de la cultura mapuche. Esta idea de la pertenencia a otra cultura, del "lenguajear" de la tribu ante el imperio, como ha escrito Mansilla (2001), supone encontrar una expresión, una voz que en su condición mítica y telúrica proviene directamente de la naturaleza y de los antepasados, como ocurre en "Palabras dichas" de Leonel Lienlaf: *"Es otra tu palabra/ me habló el copihue, / me habló la tierra/ casi lloré. / Tus lágrimas debes/ dárseles a la flores/ me habló el pájaro chucao"*. La posibilidad del aislamiento, de la negación a la comunicación, de la resistencia etnocéntrica se sintomatiza notablemente en el poema "Rebelión" del mismo Lienlaf *"Mi mano se negó a escribir/ aquello que no me pertenecía/ Me dijo: debes ser el silencio que nace"*. Sin embargo, no hay escapatoria a la palabra, como bien lo expresa Chihuailaf en el texto "Final" de *En el país de la memoria*: "Nacimos mapuche, moriremos siéndolo y la escritura, hermanos, es una de las más grandes maneras de dignificarnos, de guardar y recuperar (aunque para otros tantos todavía resulte extraño) para y por nosotros mismos el alma de nuestro pueblo". Es decir el alma de nuestro pueblo se guarda, sostiene y rescata en la escritura, producto cultural occidental. Y es posiblemente porque la escritura poética es fundamentalmente y al interior de cualquier cultura o en la relación entre éstas un espacio de liberación, cuya apropiación es parte de la empresa negociadora de *werkenes*, *weupüfes* o *lenguaraces*.

El problema, no obstante, se ha complejizado bastante en

la poesía mapuche escrita en los últimos años. El rol que han jugado poetas como Jaime Huenún o César Millahueique es significativo en este sentido. Poetas que asumen su condición desde espacios culturales distintos en que la cultura mapuche dialoga, palabrea con la cultura winka. Si bien *Ceremonias* de Jaime Huenún, es todavía un texto que se sitúa en el rescate de espacios rituales, se trata de una manera problematizadora y problematizada de asumir la condición de pertenencia cultural y la imposibilidad de rescatar los espacios esenciales de una cultura percibida inevitablemente como mestiza. *Puerto Trakl*, el más notable poemario de Huenún, es un texto que pretende dialogar directamente con la poesía occidental y sus preocupaciones se alejan de los temas culturalmente esperables o de conflictos interculturales exclusivamente mapuche-chilenos.

Más compleja se vuelve aún la situación enunciativa en *Profecía en Blanco y Negro* de César Millahueique. En primer lugar porque la voz está obliterada y cedida a un protagonista "partícipe de la catástrofe" y cuyos personajes son mujeres urbanas, al parecer, además, lesbianas y al parecer, a veces, originalmente mapuches. El escenario cultural es la urbe metropolitana: neón, calles, luces, discotecas, bares, y ocasionales recuerdos de la cultura originaria en las comunidades del sur de Chile. Se trata de un texto que se puede inscribir con mayor facilidad dentro de la poesía neovanguardista chilena que de la poesía etnocultural, pero no por ello deja de ser fuertemente etnocultural. El texto se define como un testimonio sicodélico de imágenes caóticas y fragmentarias vistas en distintos escenarios. Esta escritura poderosamente híbrida donde se entremezclan los tricahues, gualles y nalcas con rock metálico, Feddy Mercury o el celuloide, desdibuja el espacio desde el que enuncia el sujeto, y la posibilidad de establecer una voz coherente y estable, capaz de ser portavoz de la cultura, ha desaparecido en los meandros y cloacas del Mapocho de fines de siglo.

Es necesario señalar que los mecanismos por medio de los cuales se produce el coyán o parlamento, son difícilmente asimilables a una lectura tópica en que se establece un diálogo cultural desde un espacio hacia otro espacio. El parlamento se ha modificado radicalmente y poetas o weupüfes habitan ambos lados del Bío Bío.

La Machi y las poetas

Asumimos la existencia de una poesía mapuche escrita por mujeres, que comparte con la escrita por poetas mapuches masculinos una serie de rasgos y de temáticas comunes, pero que también se aparta, en una clara actitud y expresión diferenciadora de género. Es, precisamente, ese "ser femenino indígena" el que da la clave para entender el vínculo entre uno y otro oficio: poeta y machi acortan distancia y se encuentran en esa dimensión mágica y religiosa de su cultura tradicional. La poeta, sin embargo, se aparta de su cultura al optar por la escritura frente a la oralidad, a la poesía frente a las manifestaciones artísticas mapuches y, finalmente, a la escritura en castellano más que en *mapudungun*, a no ser que aparezca el texto en doble codificación, como señala Adriana Pinda: "Yo sólo hago poesía y mi lógica occidentalizada traba feroz contienda con mi instinto tierra" (Paredes Pinda, 2001:106). La relación entre escritura y canto no está resuelta en Pinda. Reconoce las contradicciones que le suscita: "Heme aquí, toda atónita, entre el canto y la escritura", "¿Será que la escritura es la resignación del canto?". Sin embargo, este distanciamiento cultural (que busca su punto de fuga en los temas de la ajenidad y el autoexilio) se acorta al tematizar sobre la machi. Así se reestablece el orden natural y la reconsideración de las prácticas más enraizadas.

La categoría de lo femenino es correlato del mundo mapuche, en la medida en que la mujer (a través de la machi) encarna una serie de rasgos que engloban el abanico valórico de esa sociedad; al concentrar el bien y el mal; al vivir en una

realidad natural y relacionarse con el mundo sobrenatural; al ser su cuerpo soporte de los símbolos cosmovisionales. Es lo que Montecino (1995) ha descrito como las "polivalencias del imaginario mapuche". Este fenómeno forma parte, aunque no exclusiva, de la asignación de roles de género en la poesía mapuche contemporánea. La tendencia a la reproducción en la escritura de roles sociales preferentemente masculinos o femeninos según leamos a autoras o autores no debiera extrañarnos, aun cuando ocasionalmente desde una matriz masculina Chihuailaf o Lienlaf, ocasionalmente, asuman roles discursivos de machi, o Millahueique roles femeninos u homosexuales lésbicos en *Profecía en Blanco y Negro*.

Los mecanismos por medio de los cuales se produce el proceso de identificación entre poeta y machi son homológicos respecto de las funciones que cumple la machi dentro de la estructura cosmovisional mapuche.

Un primer aspecto de homología son los *sueños y llamamientos*. Diversos son los ejemplos en el corpus analizado en que se reitera la imagen del llamamiento a través de los sueños, así como la "escenificación" de las distintas clases de sueños mapuches: los wesa peuma (pesadillas) como en "*Malos sueños*" de Maribel Mora (*Como quilas florecidas/ o graznidos nocturnos/ pasan los sueños/ que formaron mi costado/ amargos vaticinios/ en la memoria de la noche*) o los kalfu peuma (sueños azules) también de M. Mora: "*Bebí la angustia de la tierra/ lentamente/ hundí mi savia en el azul/ y mi impulso fue sangre/ mi voz oculta entre malezas/ se perdió entre laderas y valles/ la luna que de niña saludaba / vino a besar anhelos/ que deshacíanse en la nada*".

La alusión a los *rituales* es otro elemento clave. El principal rito es el machitún, rogativa que consiste en solicitar el poder terapéutico de la *machi*, conocedora de las virtudes y cualidades curativas de las plantas. Es frecuente que los poemas referidos a machitunes adquieran el ritmo y la estructura de los cantos sagrados de machi (*machi ül*), que concentran

la palabra (mundana y divina), en forma de rezo, oración o rogativa y la música que emana del *kultrún*. Las canciones de *machis* van a estar supeditadas, por un lado, al tipo de ritual (de sanación, funerario, de iniciación, etc.), y por otro a los roles que cumplan las *machi*, ya que algunas han expandido sus funciones hacia nuevos ámbitos, siendo agentes activas en otros rituales, como por ejemplo, los *nguillatunes*. Notable en este sentido es el poema de Adriana Pinda NGUILLATUN EN EL BIO-BIO: "*Vamos a dar una gran rogativa / por las lluvias que nos han caído / porque tenemos pewen / que canta de su adientrura pewen...*"

Un tercer aspecto a tomar en cuenta es el aprendizaje de la botánica mapuche y de su aplicación en la medicina natural en la sanación. Nuevamente Adriana Pinda nos muestra su familiaridad con la medicina mapuche y la etnobotánica en el poema "Sanación": "*Fuchotun/ es lo que falta./ Laurel limpie estos aires/ aclare los caminos./ Lo que me guía/ vuelca foye en la penumbra erupciona/ una luna mordiendo los espíritus./ Ella dirá cuando*"

Para concluir

Este trabajo ha pretendido dar cuenta cómo se han asumido y metaforizan las figuras de la *machi* y del *weupüfe* en la llamada poesía etnocultural. Una primera pregunta que debe responderse es por qué se asumen ambas figuras como posibilidades de simbolización. Es evidente que ambos (*machi* y *weupüfe*) constituyen en la cultura mapuche, pero también desde ella, dos roles sociales de gran relevancia. Su inclusión en el discurso poético los establece como instancia de negociación intra e intercultural, respectivamente. Desde la perspectiva de la enunciación la llamada poesía etnocultural mapuche supone una voz que se asume como mapuche (Lienlaf) o como mestizo (Huenún), pero en ambos casos en el espacio de interacción de las dos culturas. Desde su orientación hacia la recepción también encontramos este mismo

escenario intercultural. El poeta y la poeta mapuche escriben para destinatarios mapuches y occidentales.

El vínculo que crea la poeta con la machi se manifiesta a partir de diversas modalidades como la identificación, el conocimiento, la toma de conciencia, la alusión a ciertas prácticas rituales, y la permanente mención a los llamamientos y a los sueños en general. Lo que define, en buena medida, los rasgos comunicativos y discursivos de los poemas. Esta opción por la machi en tanto agente cosmovisional e identitario no es casual. A diferencia de los poetas mapuches contemporáneos (Chihuailaf, Lienlaf, Huenún) que asumen, preferentemente, el rol público y en consecuencia su identificación es con el weupüfe (parlamentador, político) y cuya función es de carácter intercultural; las poetas mapuches al optar por la figura de la machi asumen las marcas de la intraculturalidad.

Bibliografía.

- Carrasco Muñoz, Hugo. 2000. "Los tipos discursivos del Discurso Público Mapuche" (145-156). *Lengua y Literatura Mapuche* N°9. Universidad de La Frontera. Temuco. Chile.
- Carrasco Muñoz, Iván 1996. "Tensiones entre la intra y la interculturalidad en la poesía de E. Chihuailaf y L. Lienlaf". *Actas de Lengua y Literatura Mapuche* 7 .7-39.
- Id. 2000. "Los estudios mapuches y la modificación del canon literario chileno" (27-50). *Lengua y Literatura Mapuche* N° 9. Universidad de La Frontera. Temuco. Chile.
- Contreras, Verónica. 2000. "Discurso público Mapuche: tópico del wallmapu" (157-168). *Lengua y Literatura Mapuche* N°9. Universidad de La Frontera. Temuco. Chile.
- Dillehay, Tom. 1985. "La Influencia Política de los (las) Chamanes Mapuches". *Revista Cultural, Hombre, Sociedad*. CUHSO. Vol. 2. Temuco: Universidad Católica de Temuco.
- Fierro, Juan Manuel. 1990. "Traducción, destinatario y sentido" (219-226). *Actas de Lengua y Literatura Mapuche* 4.

- Universidad de La Frontera. Temuco. Chile.
- García, Mabel. 2000. "La autorrepresentación del emisor textual en el Discurso Público Mapuche" (177-190). *Lengua y Literatura Mapuche* N° 9. Universidad de La Frontera. Temuco. Chile
- García, Mabel y Galindo, Sylvia 2004 (editoras) *Poesía mapuche. Las raíces azules de los antepasados*. Temuco: Instituto de Estudios Indígenas, Universidad de La Frontera. Temuco. Chile.
- Huenún, Jaime Luis. 2002. "Presencia femenina en la poesía mapuche actual". Periódico *Mapuche Kimun*, Lunes, 20 de Diciembre - Año 5 | Literatura | Conferencias.
- Lienhard, Martín. 1993. "Nosotros hemos resuelto y mandamos..." textos indígenas destinados a los extraños" (173-184). *Revista de crítica literaria latinoamericana* N° 38. Lima, segundo semestre de 1993.
- Mansilla, Sergio. 2001. "Escrituras etnoculturales: ¿escribir en o contra el otro?" (83-104). *Fütawillimapu*. Osorno: CONADI, Universidad de Los Lagos.
- Montecino, Sonia. 1995. *Sol viejo, sol vieja. Lo femenino en las representaciones mapuches*. Edición CEDEM.
- Paredes Pinda, Adriana. 2001. "Williche, poetas y poesía. Nosotros como el sol no tenemos amanecer" (105-111). *Fütawillimapu*. Osorno: CONADI, Universidad de Los Lagos.