

YREINA D. CERVANTEZ

This work *Cancion y Cura* is about healing the body, spirit and mind by invoking the positive forces through ritual and ceremony, and calling on the powers of Tlazolteotl a sacred feminine force for the Mexica or Aztec. Tlazolteotl provided support and inspiration to midwives and all healers. She is associated with the lunar aspects, she was also revered as the Goddess of the Temezcalli or sweatlodge, a purification ceremony. Most often referred to as being the Goddess of sensuality or sexuality, Tlazolteotl as Great Mother has many dimensions, according to writer and healer/midwife Patricia Gonzales, “Tlazolteotl is an energetic function and process that undergirds all healing and regeneration, from plant to human life,” she also adds “Through the symbols of Tlazolteotl, we access the metaphoric mind surrounding birth and regeneration that is woven across Mesoamerica, threaded into sayings, purification practices, murals and ceremonies.” In my painting the curandera or healer is making offerings and songs to all who need healing. Curar, curar y curar.

Mapa

territory of imagination and creation

The body reveals it's own wisdom

cherished,

corazón/heart of the earth

Mi tierra firme

cuerpo de Mujer,

This is my sacred ground

no one can desecrate it.

Curar, curar, y curar.

(Hymn to Tlazolteotl, from Baéz-Jorge 101)[1]

My heart is a flower, the corolla opens;

Ah! It is the mistress of midnight and She has arrived

Our Mother, the Goddess Tlazolteotl.

Este trabajo Canción y Cura se refiere a sanar el cuerpo, el espíritu y la mente por medio de la invocación de fuerzas positivas a través de ritual y ceremonia, y de los poderes de Tlazoltéotl, una fuerza femenina sagrada de los Mexica o Aztecas. Tlazoltéotl proporcionó apoyo e inspiración a las parteras y a todos los curanderos. Está asociada con los aspectos de la luna, fue venerada como la Diosa del Temezcalli o los rituales del sudor, una ceremonia de purificación. Más frecuente se le considera la Diosa de la sensualidad o sexualidad, Tlazoltéotl como Gran Madre tiene muchas dimensiones. La escritora y sanadora/partera Patricia González, dice -Tlazoltéotl es una función y proceso energético que es la base de toda curación y regeneración, desde las plantas hasta la vida humana. Agrega además – Mediante los símbolos de Tlazoltéotl, tenemos acceso a la mente metafórica que rodea al nacimiento y la regeneración, un telar que se extiende a lo largo de Mesoamérica, hilvanado en los dichos, las prácticas de purificación, murales y ceremonias.-

En mi cuadro la curandera o sanadora está haciendo ofrendas y canciones a todos los que necesitan sanar. Curar, curar y curar.

Mapa

territorio de imaginación y creación

El cuerpo revela su propia sabiduría

amado,

corazón de la tierra

Mi tierra firme

cuerpo de Mujer,

Este es mi suelo sagrado,

nadie lo puede profanar.

Curar, curar, y curar.

(Himno a Tlazoltéotl, de Baéz-Jorge 101) [1]

Mi corazón es una flor, la corola se abre;

Ay! Es la dueña de la medianoche y Ella ha llegado

Nuestra Madre, la diosa Tlazoltéotl.

YREINA D. CERVANTEZ

WIRI WIRI CON NAGUALITO /Chit Chat with Nagualito, or a jaguar is a Jaguar, is a Jaguar... More conversations with the Nagual, appearing here as the animal spirit/jaguar. Sarcastic mutterings, ruminations on identity, identity politics, Chicana? Post Chicana? or Post Xicana? Quien sabe?! Mere distractions, after all, a jaguar, is a jaguar, is a jaguar!

GÜIRI GÜIRI CON NAGUALITO o un jaguar es un jaguar... Más conversaciones con el Nagual, que aparece aquí como el espíritu animal/jaguar. Murmullos sarcásticos, ruminaciones sobre la identidad, la política de la identidad. Chicana? Post Chicana? o Post Xicana? ¿Quién sabe?! Meras distracciones, al final, ¡un jaguar es un jaguar!

The Inspiration for Mujer de Mucha Enagua PA' TI XICANA

In Mexico when one speaks of a “mujer de mucha enagua” you are talking about a woman of strength, courage and integrity. To quote Ellen Calmus from her article, We Are All Ramona: Artists, Revolutionaries and Zapatistas With Petticoat, they told me that when a woman is very activista they call her mujer de mucha enagua “woman with a lot of petticoat.” (A revealing image and key to understanding the women Zapatistas: unlike the European tradition of women who may assume political and military prowess, but whose doing so is assumed to involve a loss of femininity, these women consider a woman’s activism to mean she has “a lot of petticoat”, she is a real woman.)”

In my serigraph, I am adopting this metaphor “mujer de mucha enagua”, to represent all women united in struggle for a better life. The second half of the title, PA' TI XICANA, is a dedication to my sisters Xicana/Latinas in the U.S. who have their own unique brand of activism. “Mujer De Mucha Enagua”, PA' TI XICANA is an affirmation of the feminine spirit, or more precisely the subversive feminine spirit, and her/our ongoing commitment to and search for “another way to be, another way to be human and free” (Rosario Castellanos). This search is portrayed and embodied in the essence of three women, a powerful trinity, who all address the tenacious struggle of the indigenous peoples of Mexico and the Americas. This trinity includes, on the left, la mujer Zapatista (woman Zapatista), who declares “todos somos Ramona”, we are all Ramona (Comandante Ramona, a leader in the Zapatista movement) and wears inscribed on her apron a message from the Popul Vuh reminding us to “conjure up the faces and words” of our ancestors. On the right: Sor Juana Ines de la Cruz, ella nacida en nepantla (she who was born in Nepantla), speaks in Nahuatl, Mexico’s principal Indian language, to invoke the assistance of Tonantzin, the mother goddess (also known as Toci). Doing so is perhaps a subversive act, considering the prejudices of colonial New Spain against the Mother Tongue and the religious traditions associated with it. The voice of Rosario Castellanos resonates with the feminist conviction and inspiration of Sor Juana, whose bosom holds a portrait of this daughter of Chiapas. Castellanos declares in her poem Madre India: “pan, luz y justicia”, (bread, light and justice).

Also included in Mujer De Mucha Enagua PA' TI XICANA are the colors of the earth, the stylized spots/pattern of the pelt of the jaguar, and, between the two central figures, the hand of “La Diosa”, inspired by the frescos at Teotihuacan. Tattooed on the hand is the spiral symbol representing the eternal, as well as the Native American concept of ‘timelessness’, reinforced by the Mayan words “mixik balamil” (the navel of the universe). At the feet of the two women are Mayan glyphs combined with Nahua (Aztec) glyphs and words, all meaning Tlalliyolo, the heart of the earth, representing both the jaguar and Tonantzin. The double heart, the symbol for Toci/Tonantzin, overlaps the Nahua symbol for the “mountain of Cihuacoatl (Snake Woman)”, still another aspect of the mother goddess.

At the far right are six Mayan hand mudras, done in the compositional style of Mayan stelae reliefs. They are ancient symbolic representations related to woman, the goddess, death, and maize/corn (sustenance). At the bottom of this panel of mudras is an image of “la mujer que simboliza fecundidad” (woman symbolizing fecundity). In this instance, fecundity represents creativity/creation, the engendering of fertile ideas, and the actualization of dreams.

La inspiración de Mujer de Mucha Enagua PA' TI XICANA

En México, cuando hablan de una “mujer de mucha enagua”, se refieren a una mujer fuerte, con valor e integridad. Para citar a Ellen Calmus en su artículo: Todas somos Ramona: Artistas, Revolucionarias y Zapatistas Con enagua: “Me dijeron que cuando una mujer es muy activista la llaman mujer de mucha enagua (Una imagen que revela mucho y que es la clave para entender a las mujeres Zapatistas: a diferencia de la tradición europea de mujeres que adquieren habilidad política y militar pero que al hacerlo pierden un poco de su femineidad, estas mujeres consideran que si una mujer es activista, significa que tiene “mucha enagua”, o sea, es una verdadera mujer.)”

En mi serigrafía, adopto la metáfora “Mujer De Mucha Enagua,” para representar a todas las mujeres unidas en la lucha por una vida mejor. La segunda mitad del título, PA' TI XICANA, es una dedicatoria a mis hermanas Xicana/Latinas en los E.E.U.U. que tienen su propia clase de activismo. Mujer De Mucha Enagua PA' TI XICANA es una afirmación del espíritu femenino, o más exactamente, del espíritu femenino subversivo y su/nuestro continuo compromiso por buscar “otra manera de ser, otra manera de ser humanos y libres” (Rosario Castellanos). Esta búsqueda está representada y plasmada en la esencia de tres mujeres, una trinidad poderosa, que encaran la tenaz lucha de los pueblos indígenas de México y de las Américas. Esta trinidad incluye, a la izquierda, la mujer Zapatista, que declara “todos somos Ramona”, (Comandante Ramona, una líder del movimiento Zapatista) que tiene inscrito en su mandil un mensaje del Popul Vuh recordándonos que “tengamos presente los rostros y las palabras de nuestros antepasados.” A la derecha, Sor Juana Inés de la Cruz, nacida en Nepantla, hablaba Nahuatl, la lengua indígena principal de México, para invocar la ayuda de Tonantzin, la diosa madre (conocida también como Toci). Hacerlo quizás fuera un acto subversivo, teniendo en cuenta los prejuicios de la colonia Nueva España contra la Lengua Madre y las tradiciones religiosas asociadas a ella. La voz de Rosario Castellanos resuena con la convicción feminista y la inspiración de Sor Juana, cuyo pecho sostiene una imagen de esta hija de Chiapas. Castellanos declara en su poema Madre India: “pan, luz y justicia”.

También incluido en Mujer De Mucha Enagua PA' TI XICANA están los colores de la tierra, las manchas y dibujos de la piel del jaguar y, entre las dos figuras centrales, la mano de “La Diosa”, inspirada por los frescos de Teotihuacán. Tatuado sobre las mano está el símbolo en espiral que representa lo eterno, además del concepto Nativo Americano de “sin tiempo” reforzado por las palabras maya “mixik balamil” (el ombligo del universo). A los pies de las dos mujeres hay jeroglíficos maya combinados con jeroglíficos y palabras Nahua (Azteca), que significan Tlalliyolo, el corazón de la tierra, que representa tanto al jaguar como a Tonantzin. El corazón doble, símbolo de Toci/Tonantzin, se superimpone a un símbolo Nahua de la montaña de Cihuacoatl (Mujer serpiente)”, otro aspecto más de la madre diosa.

En la extrema derecha hay seis manos maya realizadas en el estilo de los relieves de estelas maya. Son representaciones simbólicas muy antiguas relacionadas a la mujer, la diosa, la muerte y el maíz (sustento). Al pie de este panel de manos se halla una imagen de “la mujer que simboliza fecundidad” En este caso, la fecundidad representa la creatividad/creación, la generación de ideas fértiles y la realización de sueños.