

En la literatura popular se basan los dos títulos que completan los diez de ideazapato: *Prodigios y maravillas* y *La verdadera historia de Juan Soldado*, basados en historias que circularon en pliegos de cordel (en España, y en Brasil y Portugal, respectivamente).

En realidad — dicen Andrés Mario y José Manuel —, el nuestro no es tanto un trabajo teórico como un trabajo de lectura y de ensayar posibilidades con cada libro. Las narraciones que hemos escogido nos atrajeron por la historia misma, por su anécdota, sus personajes, su manera de desenvolverse, por su humor y, sobre todo, porque no hay finales felices sino contradictorios, paradójicos o inquietantes, lo que en nuestro caso siempre nos lleva a plantearnos preguntas sobre la vida y las relaciones que establecen las personas y las colectividades. La tradición oral y la literatura popular son ámbitos muy complejos a los que nosotros sólo nos aproximamos con el deseo de compartir con otros lo que nos gusta, entusiasmo o sorprende.

AIDA RENALES

Primer Congreso Internacional Poéticas de la Oralidad. Homenaje a John Miles Foley

Los textos no existen afuera de páginas escritas. Aquí están los textos, son guiones con su origen en formas. Un cuento puede tener el sonido de un poema; aunque una oración tiene la estructura de verso, puede tener un sonido como prosa.

Dennis Tedlock

A propósito del estudio de las artes verbales, se llevó a cabo el *Primer Congreso Internacional Poéticas de la Oralidad, Homenaje a John Miles Foley* en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, UNAM, del 4 al 7 de junio del 2014. Las poéticas

de la oralidad, el tema de este congreso, pueden ser definidas, siguiendo a Ruth Finnegan como los recursos y estructuras discursivas que tienen algún elemento oral, ya sea en su composición, transmisión o ejecución (performance).

Este evento académico se pensó como la continuación del *Diplomado Poéticas de la Oralidad, Las voces del imaginario* (Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM, 2010-2011), un espacio que generó propuestas para estudiar materiales literarios vinculados con discursos orales. De esta manera, el Congreso tuvo como objetivo principal reunir a destacados especialistas de diferentes disciplinas para dialogar sobre perspectivas teóricas y metodológicas relativas al estudio de las poéticas orales. Se planteó, además, como un espacio académico en el que se trataran fenómenos culturales vinculados no sólo al lenguaje y la literatura, sino también a la performance, la memoria y los contextos culturales específicos, como rituales o fiestas.

Con el fin de conocer los trabajos y perspectivas de los diversos investigadores que estudian cuestiones vinculadas a las poéticas orales, se lanzó una convocatoria abierta. Se establecieron las siguientes líneas temáticas para el envío de propuestas: "Voz, gesto y memoria", "Formas rituales", "Palabra, música y danza", "La palabra y su función social", "Cruces: oralidad, escritura e imagen", "Voces del pasado: trabajo en archivo" y "Artes verbales en medios masivos de comunicación". Dicho sea de paso, intencionalmente se omitió el concepto de género literario para permitir una retroalimentación transversal en las mesas de trabajo. A la convocatoria respondieron más de ciento veinte especialistas: literatos, antropólogos, lingüistas, sociólogos, historiadores y musicólogos. Sus participaciones estuvieron organizadas en ponencias magistrales, mesas de trabajo, mesas de presentación de proyectos, proyección de video documentales y performances etnopoéticas.¹

¹ El programa se puede consultar completo en la página web del Congreso: www.lmo.culturaspopulares.org/congreso.

Durante la inauguración, Lori Ann Garner (Rhodes College, Memphis), discípula de Foley, realizó un sentido homenaje: habló sobre los aportes de este gran investigador al estudio de las artes verbales desde la literatura clásica, el folklore y las nuevas tecnologías como la Internet. Lori Garner cerró su participación con estas palabras:

The conference in Morelia has provided a beautiful opportunity to continue the kind of conversations he began. Whether he was home or journeying abroad, John Miles Foley consistently sought creative ways to open up knowledge, share ideas, and bring new individuals into the conversation. Very early in his career, John said of his own mentors: "it is the light of their learning that was kindled and burns yet within us". It is clear that the light of his ideas continues to illuminate new pathways for us all as we continue to explore the fascinating richness and diversity of oral poetry around the world.²

Las ponencias magistrales estuvieron a cargo de investigadores de talla internacional como Martin Lienhard (Universidad de Zurich), José Manuel Pedrosa (Universidad de Alcalá), Aurelio González (El Colegio de México), Gloria Chicote (Universidad de la Plata), Alfredo López Austin (Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM), Gonzalo Espino Relucé (Universidad Nacional Mayor de San Marcos) y Domenico Scafoglio (Università di Salerno). Las conferencias trataron tres asuntos: procesos y metodologías de trabajo multidisciplinario, teorización de textos literarios vinculados con oralidad, y estudios disciplinarios para abordar un fenómeno cultural.

Martin Lienhard, en su conferencia inaugural, "La performance oral, los contextos y el cine", abundó en la necesidad de complementar herramientas tecnológicas y multidisciplinarias en

² Las citas de ponencias que aparecen en esta reseña son transcripciones de los audios y videos que se grabaron durante el congreso.

campos como el cine y la antropología para recopilar materiales orales en contextos de producción específicos.

Las investigaciones lingüísticas, sociolingüísticas y mediáticas del siglo XX nos revelaron que las literaturas orales no son simplemente un equivalente primitivo de las literaturas escritas sino uno de los productos de un sistema de comunicación *sui generis*: el de la oralidad. Varios estudiosos trataron de convencernos que la oralidad es un estilo cultural. Según los planteamientos de McLuhan la oralidad es en primer lugar un medio de comunicación, un medio de comunicación muy diferente de la escritura y cuyo estudio exige, como lo afirmó entre otros Paul Zumthor, que se tome en cuenta no sólo los textos en sí, sino la manera de publicarlos: la performance.

En este sentido, Domenico Scafoglio en su participación "Antropología y literatura escrita y oral: cuestiones teóricas y de método" destacó la importancia de generar estudios dialógicos que no estén centrados únicamente en el texto, sino que incluyan la imagen, la performance y el entorno cultural. Al final de su intervención dijo, refiriéndose a la práctica literaria y la práctica antropológica: "Es deseable que una eventual futura reforma del quehacer académico haga posible que las dos prácticas puedan ulteriormente dialogar y caminar juntas, como dos buenas compañeras de viaje".

Aurelio González en su intervención "La oralidad, conservación y variación poética en la tradición oral" definió las características de la literatura oral como una expresión que tiene una estética colectiva, cuyo soporte es la memoria y que se transmite por medio de la voz. Advirtió sobre el peligro de perder de vista el objeto literario en el ámbito de estudio de la oralidad. Insistió en la importancia de mirar al texto poético y analizarlo a partir de un enfoque filológico. González destacó que:

Cuando hablamos del concepto de tradición oral y cuando hablamos del concepto de estética colectiva estamos presuponiendo la existencia de una comunidad, o sea, la tradición oral, la literatura

de tradición oral se mantiene viva mientras vive una comunidad. Hoy en día lo que puede estar en crisis muchas veces no es en sí la literatura de tradición oral sino el propio concepto de vida comunitaria.

Alfredo López Austin expuso un amplio panorama sobre el cómo se construye el género mítico mesoamericano como una convención social que tiene una función específica: transmitir información partiendo de una visión de mundo concreta. Insistió en la importancia del lenguaje, el discurso, como el vehículo humano más eficaz para transmitir conocimiento. Sobre la importancia del mito en las sociedades, López Austin dijo:

Con el rito, el mito es una forma privilegiada de expresión de la cosmovisión. Quien lo escucha revalida sus convicciones, sentimientos y valores; corrobora sus tendencias, hábitos y propósitos; sanciona sus preferencias; afirma su saber; confirma la normativa que orienta sus acciones. No es didáctico ni tiene propósitos moralizantes ni revela secretos ocultos; pero se refiere, sin mencionarlos, a los procesos y a las leyes del cosmos, los que son, en su abstracción y muy alejados de la conciencia, la fuente de todas las guías de percepción, de pensamiento y de acción. Por ello, con el rito, es una de las vías más importantes para actualizar y transmitir las creencias fundamentales de una sociedad.

José Manuel Pedrosa, por su parte, en el "El héroe traductor: épica, comedia y tragedia", nos llevó de la mano a un viaje intercultural con los grandes héroes de algunos de estos géneros literarios. Así, mientras que la épica se identifica con el éxito de una cultura frente a otra, la tragedia se identifica más bien con la cultura vencida. El héroe y el antihéroe son entonces mediadores que presentan una característica: su mayor o su nula capacidad lógica para interpretar e influir a los otros a través del discurso. Del papel que desempeña como buen traductor o mal traductor, de su mayor o menor habilidad discursiva, deriva el género literario en el que perdura su nombre:

Lo que quiero resumir como síntesis de todo esto que hemos dicho es que las historias que el ser humano transmite a los demás son historias que tienen muchos puntos en común y que en el caso que yo traigo ante ustedes, buscando el papel que la voz tiene en relación con la figura del héroe o del antihéroe – del mal traductor y del buen traductor – nos puede iluminar y nos puede servir para interpretar de otro modo muchos de los relatos con los que estamos acostumbrados a convivir.

Chicote y Espino Relucé expusieron un paisaje variopinto de las investigaciones realizadas en el sur del continente. Por un lado, la especialista argentina en literatura popular, Gloria Chicote, en su conferencia “La literatura popular en Iberoamérica: de la tradición a la globalización”, habló de los cruces entre la oralidad y la escritura en un soporte particular: la prensa popular. En una interesante exposición hizo un breve recuento de la literatura popular impresa en el continente americano y mostró pliegos y hojas volantes publicados por distintas imprentas. En algún momento de su intervención, mencionó:

Títulos como *Incendio en Guayaquil, más de ochenta millones de pérdidas y cinco monjas quemadas* dan cuenta de cómo es el tenor de las preocupaciones de este tipo de literatura o un título tan incitante como *La colona muerta de treinta puñaladas* con el dibujo de la colona acribillada en el suelo, que da muchas ganas de leerlo y ver qué pasó en esa situación. *Fin del mundo, el cometa que va chocar con la tierra*, *Niño de catorce años mata a su hermana menor y se ahorca después* son títulos muy descriptivos de los contenidos, y además, por si queda alguna duda del título, el dibujo, la imagen iconográfica también ayuda en la identificación de los contextos.

Por otro lado, el investigador peruano Espino Relucé, nos transportó al mundo andino para mostrarnos al cuento quechua como una de las manifestaciones culturales características de un pueblo, que debe ser estudiada a partir de un análisis literario adecuado a las particularidades de la narrativa y la performance propias de la estética quechua:

Entonces la perspectiva nuestra va a partir de lo que ocurre en estos escenarios. Nos preguntamos entonces, qué ocurre con el que narra: el acto de narrar se asocia a la creación de un ambiente adecuado para decir el relato. El enunciado se contextualiza porque pertenece a la esfera de la vida cotidiana y generalmente tiene que ver con la reunión bajo el fogón.

El Congreso incluyó también mesas de trabajo. Cada mesa estuvo conformada por seis especialistas. En la mesa "Palabra y memoria", los ponentes abordaron las formas de representación de la memoria de distintos grupos sociales a partir de formas discursivas como el canto andino, la autobiografía, el mito, el testimonio y la *cantoria de improviso*. La mesa "La palabra y su función social" trató sobre las construcciones simbólicas de procesos sociales o culturales como lo femenino, la descolonización, la sanación, la identidad y el espacio a través de discursos orales. "Gesto e imagen" fue el título de la mesa que tocó temas como la iconografía de los santos, el proceso de diseño en una comunidad, la importancia de la revitalización lingüística, el gesto en las narraciones y la reconstitución del espacio a partir del discurso y el gesto. La mesa "Fiesta, música y danza" tuvo un tono festivo donde se hizo presente el canto, la improvisación y la música: lírica terracalenteña, chilena, décima, controversia, fueron algunos de los temas expuestos. En la mesa "Artes verbales en medios masivos" se habló de cine, radio e internet. Se desvelaron algunos mecanismos para posicionar un producto literario en el mercado popular y se habló del paso casi natural entre los materiales orales y su adopción en la web. Los ponentes de la mesa "Escritura y oralidad" trabajaron con materiales orales que de alguna manera pasaron al ámbito de lo escrito: desde literatura de escritores que retoman ciertos materiales tradicionales adscritos a circuitos orales, hasta materiales orales fijados por escrito en distintos archivos. La mesa "Cosmovisiones" presentó un amplio abanico de expresiones culturales que proporcionan información para entender la manera en que los distintos pueblos construyen el mundo que habitan: títulos de tierra k'iche, relatos sobre la muerte

entre los purhépecha, el costumbre de los nahuas de la huasteca, el huehuetlahtolli de los nahuas del centro del país y los rezos con velas negras. “Formas rituales” fue el nombre de la última mesa de trabajo; trató el discurso ritual en distintos contextos de producción: petición de agua, bodas, funerales y la memoria de una masacre, fueron algunos de los temas abordados.

En el Congreso también hubo un espacio para la presentación de proyectos de investigación. Se contó con la participación de seis proyectos: dos en el área de documentación lingüística, “Estudios del wirárika o huichol” (Departamento de Estudios en Lenguas Indígenas, Universidad de Guadalajara) y “Corpus Michoacano del Español” (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo / Universidad de Guadalajara); uno en materia de revitalización de las lenguas indígenas, “Oralidad/Orality. Relaciones de la voz con la escritura indígena” (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas / Universidad Autónoma de Querétaro); y tres de literaturas orales o populares: “Proyecto Vanegas Arroyo” (Instituto de Investigaciones Filológicas), “DARP: un prototipo digital para la presentación de poesía de ritual” (Instituto Nacional de Historia y Antropología) y “Laboratorio de Materiales Orales” (Escuela Nacional de Estudios Superiores, UNAM Morelia). Cabe destacar que la mayoría de los proyectos utilizan plataformas web para su desarrollo y funcionamiento.

En el evento académico se proyectaron dos videodocumentales: *Unas mujeres que décimas dicen*, de Ana Zarina Palafox y *Rituales de vida y de muerte*, de Helios Figuerola Pujol y Helios Figuerola García, esto con la finalidad de mostrar que las poéticas orales pueden tener también formas alternativas de montaje e interpretación.

Para cerrar el Congreso, tuvimos la presencia de uno de los precursores de la etnopoética: Dennis Tedlock, profesor e investigador de antropología en la Universidad Estatal de Nueva York, en Búfalo, que, entre otras cosas, hizo una aportación fundamental para el estudio de la cultura maya, la traducción del *Popol Vuh*, el libro sagrado maya k'iche. Tedlock nos deleitó con la lectura

de un etnotexto que narraba el encuentro que sostuvieron su esposa, Bárbara, y él con un informante k'iche en Guatemala.

La última participación fue de Serge Pey, personaje internacionalmente reconocido que en su quehacer literario crea poesía-acción. Durante el evento académico interpretó, con su estilo particular, algunos fragmentos de su libro *Nierika. Cantos de visión de la contramontaña*: "Los hombres le devolvieron cantando su luz, porque el sonido es un espejo visible: Tao, taooo, tao, tao tao"

El Congreso surgió en el marco de la Licenciatura en Literatura Intercultural de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. Detrás de su organización se encuentran profesores e investigadores de la literatura popular, las lenguas y las artes verbales: Caterina Camastra, Cecilia López Ridaura, Mariana Masera, Sue Meneses, Santiago Cortés y Berenice Granados. Así también se realizó con el apoyo de otras instituciones e investigadores destacados que colaboraron activamente: de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Bernardo Pérez y Raúl Eduardo González; de la Universidad Autónoma de Querétaro, Luz María Lepe; del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Olivier Le Guen; del Instituto de Investigaciones Filológicas, Alberto Vital y Enrique Flores; de la Universidad de Missouri, John Semke y Lori Garner; del Colegio de San Luis, Claudia Carranza.

En resumen: el Primer Congreso Internacional Poéticas de la Oralidad, Homenaje a John Miles Foley reunió a más de setenta investigadores y profesores dedicados al estudio de las artes verbales provenientes de once países distintos: Chile, España, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Suiza, Francia, Italia, Panamá, Perú y México. A lo largo del evento se presentaron siete conferencias magistrales, ocho mesas de trabajo con un total de cuarenta y ocho ponentes, tres mesas de presentación de proyectos de investigación que involucraron a quince especialistas, dos proyecciones de videodocumental, y dos performances etnopoéticas. Pronto serán publicadas las memorias del congreso bajo el sello editorial de la ENES Morelia. Los videos de las conferencias magistrales y los audios de todas las ponencias y presentaciones de los pro-

yectos de investigación pueden consultarse en el acervo del Laboratorio de Materiales Orales.

Ante el éxito de este evento académico, que no es otra cosa sino el reflejo del interés que despierta el tema, se decidió que el Congreso tenga realizaciones periódicas trianuales: el Segundo Congreso Internacional Poéticas de la Oralidad se llevará a cabo en junio de 2017, en la misma sede. Esperamos que esta breve reseña de tan magno evento despierte el interés del lector y lo anime a participar en su próxima emisión.

BERENICE GRANADOS
ENES, UNAM Morelia

John Miles Foley. *Oral Tradition and the Internet. Pathways of the Mind*. University of Illinois Press, 2012; 292pp.

Antes de su muerte en mayo de 2012, John Miles Foley publicó en forma de libro uno de esos textos que extienden sus fronteras mucho más allá de las páginas que los contienen. En cierta forma, *Oral Tradition and the Internet* es un compendio de las ideas sobre la comunicación humana desarrolladas por Foley a lo largo de su carrera, pero el libro es mucho más que eso. Esta publicación es una invitación a explorar y extender los horizontes de esas ideas, pues está propuesto como un conjunto de nodos que conforman un núcleo de contenidos, cuya expansión es responsabilidad de sus lectores. Para explicar la propuesta es conveniente partir, primero, de la idea que guía la línea teórica que Foley aborda y, después, contar algo sobre la historia de esta publicación.

La idea que sirve de hilo conductor a todo el texto constituye en realidad una de las conclusiones más elaboradas de la obra completa de Foley: la comunicación oral —el sistema de comunicación más antiguo empleado por la humanidad— y la comunicación mediante la transmisión de datos en redes electrónicas —el sistema de comunicación más reciente que se ha instalado