

La respuesta irónico-feminista en la poesía de Margarita Cota-Cárdenas

Isabel Díaz

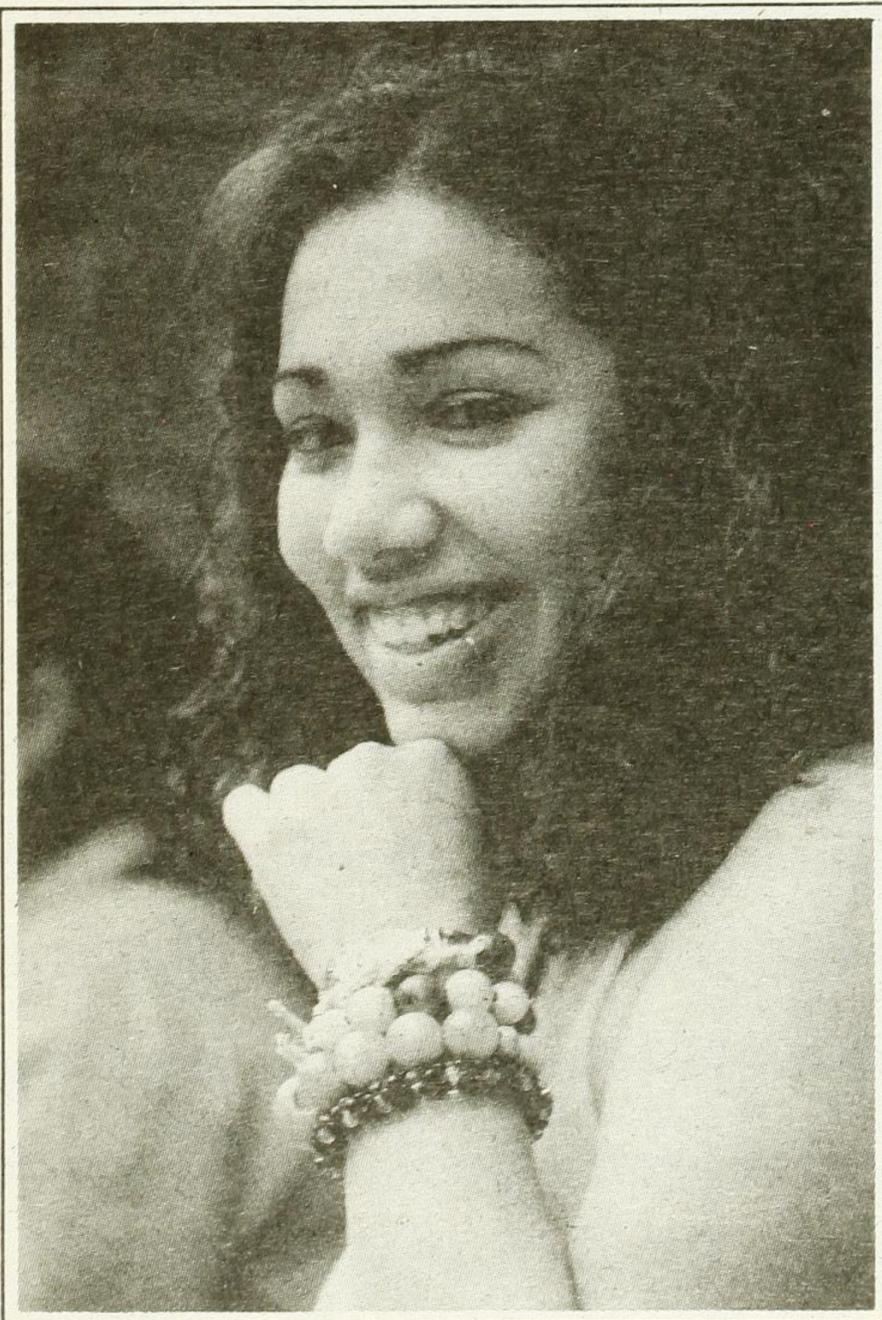
Arizona State University

Muchos análisis y trabajos se han dedicado a la literatura chicana contemporánea y muchos también han tratado la escritura de mujeres desde la crítica feminista. Pero bien es cierto que la escasez en los circuitos de distribución de la cultura y literatura chicana sobre el estudio de aquellas letras chicanas escritas en

español es más que evidente. Por ello, el presente trabajo se dedica a analizar de una manera breve la poesía escrita en español por una mujer chicana que reivindica esa parte lingüística y vital dentro de la realidad anglosajona. Efectivamente, este trabajo se centra en una escritora que ha estado silenciada no en los estudios chicanos, sino en la publicación de la escritura chicana escrita en español¹. Ella es Margarita Cota-Cárdenas y el estudio de su obra lírica se hace necesario por dos motivos². El primero, como ya hemos adelantado, es la utilización de la lengua española para crear poesía chicana. De más está decir que la cultura y la literatura chicana se manifiesta en dos lenguas principalmente: el español y el inglés. Pero no es nuestro propósito señalar las diferencias o las especificidades de cada una de ellas, ni entrar siquiera en la cuestión de la biculturalidad y el bilingüismo chicano. Tan sólo se indica aquí como objetivo primario de nuestro estudio que Cota-Cárdenas, junto a otras escritoras que utilizan el español como Erlinda González-Berry, Lucha Corpi o Miriam Bornstein-Somoza hayan tenido y siguen teniendo que luchar para encontrar un hueco tanto en los receptores de sus creaciones, como en las casas editoriales estadounidenses. Entonces, rindiéndole justicia a esta vertiente de la literatura chicana escrita en español, esta poeta es uno de los ejemplos más significativos tanto por su novelística iniciada con *Puppet* en 1985 como por su poesía, *Noche despertando inConciencias* publicada en 1975 y *Marchitas de Mayo (Sones paíl pueblo)* en el año 1989.

El segundo motivo de nuestra aproximación al estudio de su obra lírica se debe al extraordinario manejo de la ironía y del lenguaje

Rotmi Enciso

que, como pocas escritoras, utiliza Cota-Cárdenas para abordar la temática que allí se encuentra. En esta poesía tiene cabida desde la exploración de la cultura chicana, la realidad política y las consecuencias del Movimiento Chicano, hasta la problemática de la mujer chicana que enlaza, por una parte, con la tradición feminista universal y, por otra, con la significativa aportación del feminismo chicano. Pero vayamos por partes. En primer lugar, no es este breve análisis sobre la lírica de Cota-Cárdenas el lugar más apropiado para disertar sobre la ironía, pero sí se puede apuntar que la ironía es un tropo del lenguaje o figura estilística de difícil categorización. Si etimológicamente la ironía deriva de la palabra griega *ieron* utilizada para referirse a aquél hombre que quería parecer menos de lo que era, ya en el *Diccionario de la Real Academia Española* y, después de la lógica evolución del significado, se define como un tropo que permite dar a entender lo contrario de lo que se dice. También se puede decir respecto a la ironía, que ésta no funciona sólo mediante la creación del ironista sino que la interpretación del lector es fundamental y de ahí dependerá el efecto que se quiera lograr con el uso de la misma. En la obra de nuestra poeta, la respuesta irónica tiene como epicentro la feroz crítica al mundo anglosajón y a la propia comunidad chicana durante y después del Movimiento así como también la relación masculino-femenina dentro del orden patriarcal imperante. De ahí que las víctimas de su ironía sean múltiples, unas veces será el mundo anglosajón, otras será la comunidad chicana masculina y en ocasiones será el mundo académico y su falsedad. Tomemos el ejemplo del poema IV de la serie titulada "Serie Compraventa" en el poemario *Marchitas de mayo*:

*-Se vive muy cómodo
en Estados Unidos.
(-sí, muy cómodo.)
Y si perteneces
Al Chicano Faculty Club
De tu universidad renombrada,
Bueno, hay que vestir bien no?
Hablar el inglés correcta
y vale más respetuosamente
y en español hay que
conocer a la gente apropiada
con el poder respectivo
o sea, que figure en la jerarquía jalta
de estas cosas.
Hay que sobre todo caber*

*Saber flotar y
Sin ofender a nadie
(no, no, nada de mérito)
o si haces falta).
-Eso es... Por qué?
-Porque se vive muy cómodo
en Estados Unidos
(and don't you forget it). (12)*

Este poema en forma dialogada es una clara crítica a la opresión que ejerce la sociedad angloamericana sobre el chicano. Son unos versos que reflejan la preocupación social de la poeta ya desde el mismo título "Serie Compraventa". La ironía del título adelanta a un lector que es partícipe y conocedor del contexto sociopolítico y cultural de la literatura chicana, los temas de la pérdida de valores humanos con la compraventa de identidades subalternas, el feroz capitalismo y el mundo de las apariencias dentro de la academia universitaria. Es también dentro de esta vertiente de la poesía de Cota-Cárdenas centrada en la comunidad y no tanto en el yo lírico, que sigue con la problemática de la comunidad étnica chicana en EE.UU. y desenmascara ciertos mitos y realidades escondidas. Así lo expresa en el devastador poema "Buitres":

*Cada otra palabra
Dices "I'm tired,
I'm sick and tired".*

*Para esto
tanto dolor y Movimiento,
que después de todo
nos andamos hiriendo
acuchillando matando
el uno al otro?*

*Ellos no han
Desaparecido.
No, hermanitos,
están allí,
sus talones codiciando
los restos de ustedes
de mí
y de tu hermano aquí.*

*Mira que son muchos más ahora
los zopilotes
que los muertos,
y en nosotros mismos
se van multiplicando
los gustos carnívoros.*

*Ay cómo pululan
los gusanitos blancos
En los restos de
tus antes-amigos!*

*Qué hedor, my God.
Lo que siento,
lo siento en español.
Pero en el Valle allá
Las monjas mexicanas
Nos enseñaron a rezar
en inglés. (16)*

Ahora la víctima de la ironía no sólo es el opresor norteamericano, sino la misma comunidad chicana en donde traidores, ánimos mercantilistas y el cansancio por la lucha en El Movimiento tienen cabida. Son esos mismos "antes-amigos" que se han asimilado a las

coordenadas vitales de la sociedad americana los que, como expresa mordazmente la poeta, han desarrollado los gustos carnívoros ya desatados. Es también aquí cuando utilizando de nuevo la ironía se pone en aviso de los posibles peligros y la amenaza de asimilación y avaricia dentro de una sociedad competitiva y aparentemente heterogénea como es la norteamericana. Sin embargo, uno de los aspectos más interesantes del poema es la doble interpretación que nos sugiere: por un lado, la muerte de muchos inmigrantes ilegales que han intentado cruzar la frontera y han perecido en el camino y, por otro, la muerte en vida de aquéllos que, llegando a establecerse en EE.UU., encuentran la muerte cultural del español, de las raíces mexicanas y de su propia identidad. La voz poética nos está hablando aquí de la autodestrucción de su comunidad y su lengua -"esas monjas mexicanas nos enseñaron a rezar en inglés" (16)-, y en definitiva, del mismo ser bicultural chicano.

Como ya adelantamos, si existe alguna vertiente temática más significativa en la poesía de Cota-Cárdenas es la centrada en la mujer, el feminismo universal y más concretamente el feminismo chicano. Si ya dijimos anteriormente que El Movimiento se revolvió en contra de la opresión racial, social, económica y cultural dentro del contexto angloamericano, el surgimiento del feminismo chicano fue la consecuencia más directa de las causas de esta revolución social. En este sentido, no entendemos que la poesía de Margarita Cota-Cárdenas sea un proyecto estético que tenga como base la armonía entre los sexos. Sí que espera que el hombre y la mujer tengan un entendimiento armónico, pero la ironía a lo largo de su obra lírica plasma, por un lado, el desgaste de los estereotipos heredados y los deteriorados clichés sobre este tipo de relación humana y amorosa y, por otro lado, la discriminación que ha sufrido la mujer a lo largo de la historia. Refiriéndonos a la problemática de las diferencias genérico-sexuales, la poeta nos ofrece un sentido de "rebelión" y "choque" en casi todas las ocasiones. Es, por lo tanto, una poesía que expresa la resistencia a la dominación, al racismo y al sexismo. Y así se lee claramente en el poema "Chicana":

*Tres veces colonizada
todo el mundo
está dispuesto listito
a decirme
el lugar que me corresponde*

La editorial de las mujeres que se atreven a contar su historia

- ☐ **Alicia Villaneda**
Juana Belén Gutiérrez de Mendoza
- ☐ **Patricia Ponce Jiménez**
Amazonas Apasionadas
- ☐ **Marcela Guijosa**
Altar de Muertos. Memorias de un mestizaje
- ☐ **Silvia Castillejos Peral**
El Diario de Sili
- ☐ **Aurora Tovar Ramírez**
1,500 Mujeres en Nuestra Conciencia Colectiva
- ☐ **Martha Díaz de Kuri**
Margarita Chorné y Salazar
- ☐ **Ana Emilia Villa Issa**
El Zumo de la Amapola
- ☐ **Menciones DEMAC 1997-1998**
6 Estampas de Mujeres Mexicanas
- ☐ **Graciela Hierro Pérezcastro**
"Gracias a la vida ..."
- ☐ **Menciones DEMAC 1999-2000**
7 Estampas de Mujeres Mexicanas
- ☐ **Antología DEMAC Literatura Carcelaria**
Libertad en la palabra

De venta en librerías de prestigio y en
Documentación y Estudios de Mujeres, A.C. (DEMAC)
José de Teresa No. 253 Campestre 01040 México, D.F.
Informes a los Tels. 5.663.37.45 Fax 5.662.52.08
e-mail: demac@starnet.net.mx www.starnet.net.mx/demac

cuándo
y dónde (36)

Con un lenguaje coloquial y directo, el poema denuncia la colonización de la mujer chicana y su situación de subalternidad dentro de una cultura de rasgos claramente patriarcales. Pero no sólo es este poema, sino que otros muchos son ejemplo de una expresión lírica de tono unas veces intimista y otras completamente autobiográfico. Por vía del humor que se transforma en dolor, Cota-Cárdenas intenta construir su propia subjetividad y librarse de los mitos y tradiciones que han oprimido a la mujer chicana. Dedicados estos versos para el pueblo³, para la comunidad y, sobre todo, para la mujer, la voz irónica y a veces paródica que sobresale en los poemarios intenta establecer un diálogo con el lector y con la víctima de su ironía. Por eso la poeta dialoga a través de una ironía sutil pero con un lenguaje directo con la mujer chicana y el pueblo chicano. Es como si la poeta intentara pasar la página del pasado y mirara a un futuro esperanzador más allá del Movimiento. Lo podemos ver, por ejemplo, en el poema "Mamita":

Mamita,
no ha cambiado nada
o ha cambiado muy poco.
Todavía hay cazadores
que en nombre de todas las ca(u)zas
esperan acechan
a que metas la pata
o a que pases como pato
ingenua regordeta
volando
para darte el balazo
mutilarte
y trasquilarte
las atrevidas alas. (26)

Tanto en su vertiente de poesía comprometida y social como en el desarrollo de una estética más personal, encontramos en la poesía de Cota-Cárdenas unos versos que se quieren liberar de las injusticias que sufre la mujer chicana. Las "atrevidas alas" del último poema se convierten en un "producto de venta" dentro de lo que la voz poética se refiere como "mercado masculino" en el poema "Soliloquio Travieso" de *Noches despertando inConciencias*:

Mucho trabajo ser flor
a veces

solitas

y en camino

concentramos muy fuerte así
arrugamos la frente
para marchitarnos antes
y llegar al mercado ji ji ji
no nos pueden vender (17)

En este poema se sigue la misma línea crítica contra la discriminación y el abuso sexual a la que se enfrenta la mujer porque es un objeto que se puede comprar y vender antes de llegar a la edad madura. Con una mordaz ironía y con la onomatopeya "ji ji ji" la voz poética victoriosa concluye con la frase "no nos pueden vender". Asimismo, en otro poema encontramos también la desmitificación de ciertos roles claramente sexistas que han determinado la experiencia de la mujer divorciada dentro de la misma comunidad chicana. En "Tant Pis, Tant Pis" se lee:

Las divorciadas son muy fáciles
todo latino lo dice
y tú
amigo
qué te creíste
no se abren tan fácil
qué desilusiones
conmigo
qué peligro
ahora ve y cuenta
si acaso
me dejé

Para terminar podríamos añadir que, en la misma línea que muchas escritoras contemporáneas, Cota-Cárdenas emplea, como así lo indica Manuel Martín, personajes históricos-literarios como Don Juan o Ulises con el fin de subvertir la cultura machista, o se sirve de mitos y figuras como la Maliche que en el poema "Malintzín" dirige a las tropas femeninas, o también invierte los códigos mitológicos en "No te burles de mis hijas" o "No te lo iban a decir" donde los mitos de Zeus y Medea se deshacen. Pero antes de concluir debemos mencionar que existen otras categorías del humor, como la parodia y la sátira, en la obra lírica de Margarita Cota-Cárdenas. Para otro estudio es el análisis del poema "Parábola del Tenorio" en donde se recogen los ecos dejados por Alfonsina Storni en su paródico e irónico poema "Divertidas estancias a Don Juan" (271). También para otra ocasión es el subversivo "I hate les-

bians" de Cota-Cárdenas donde su respuesta feminista queda bien definida en cuanto al heterosexismo implacable que caracteriza a la cultura chicana.

En definitiva, lo que queda claro es su postura frente a la opresión, la discriminación y el desasosiego de un mundo patriarcal y heterosexual reprimente vertida en estos versos fragmentados. Mediante esta panorámica de la poesía de Cota-Cárdenas podemos decir que son los suyos unos versos cargados de ironía que responden fundamentalmente a las urgencias de la mujer chicana y a la postura vital e ideológica del feminismo. Su feminismo no es intransigente, no busca la separación de los sexos (sean éstos heterosexuales, lésbicos o gays) sino que es más bien una respuesta al feminismo entendido como la teoría del discurso que busca destruir el mito de la mujer como otredad abstracta. Su poesía responde al vacío que nos ha dejado una lucha, responde a las preguntas sobre el amor y el deseo, responde a las preguntas metafísicas sobre Dios y la muerte, sobre la revolución y los engaños, sobre promesas incumplidas. Son respuestas irónicas todas ellas que dejan paso a la esperanza, a una tierra

fértil donde puedan florecer esas flores marchitas de mayo.

NOTAS

- 1 Debemos puntualizar que la obra de Cota-Cárdenas ha estado incluida en numerosas publicaciones literarias dedicadas a los estudios chicanos, como por ejemplo en *La palabra* editada por Justo Alarcón, o en la *Revista Chicano-Riqueña*, así como también en varias antologías dedicadas a la mujer chicana *poetas* como en *Third Woman* (1980) editada por Fisher, en la conocida antología de Tino Villanueva, en la de Manuel Martín-Rodríguez (1987) y en la antología clave de Tey Diana Rebolledo y Eliana Rivero *Infinite Divisions* (1995).
- 2 Margarita Cota-Cárdenas es autora de varios relatos breves como "El velatorio de Wimpy", de alguna pieza de teatro paródico como "Tiznado" y de la novela en español *Puppet* en 1985 que ahora, casi quince años después se ha traducido al inglés para su inminente publicación.
- 3 En ese propósito de aunar esfuerzos y espíritu que la poesía de Cota-Cárdenas persigue, se observa un segundo poemario dedicado a los fundadores del Movimiento chicano. Pero curiosamente y ya empezando con la sutil ironía que caracteriza su poesía, lo dedica a sus fundadores pero en letra cursiva se lee "y que venga el renacimiento" (*Noches I*). Es importante señalar este aspecto porque en todos los poemas de la colección se desprende ese sentido de unidad del pueblo chicano pero a la misma vez se nota el cansancio de la lucha que necesita savia nueva y perspectivas más justas por lo que respecta al feminismo de la mujer chicana.

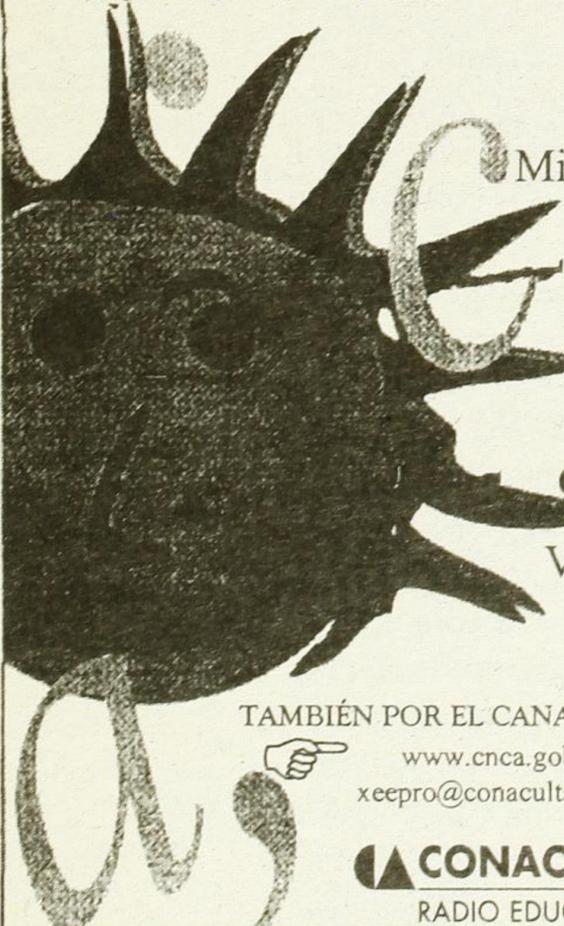
OBRAS CITADAS

- Alarcón, Justo. "Noches despertando inConciencias". *La Palabra. Revista de Literatura Chicana* 1:2 (1979): 100-101.
- Cota-Cárdenas, Margarita. *Noches despertando inConciencias*. Tucson: Scorpion Press, 1975. 2 ed., 1977.
- . *Puppet. A Chicano Novella*. Austin: Relámpago Books, 1985.
- . *Marchitas de mayo (Sones pa'l pueblo)*. Austin: Relámpago Books, 1989.
- Fisher, Dexter, ed. *The Third Woman: Minority Women Writers in the United States*. Boston: Houghton Mifflin, 1980.
- Martín-Rodríguez, Manuel M., ed. *La voz urgente. Antología de literatura chicana en español*. Barcelona: Editorial Fundamentos, 1987.
- Rebolledo, Tey D. and Eliana Rivero, eds. *Infinite Divisions: An Anthology of Chicana Literature*. Tucson: University of Arizona Press, 1995.
- Storni, Alfonsina. *Obras completas*. Buenos Aires: Sociedad Editora Latino Americana, 1976.
- Villanueva, Tino. *Chicanos: Antología histórica y literaria*. México: Fondo de Cultura Económica, 1980.

Radio Educación

1060 am

Cultura con imaginación

**LEO, LEO,
¿QUÉ LEO?**
Miércoles 07:03 horas

**GRAMÁTICA
INOLVIDABLE**
Jueves, 15:30 horas

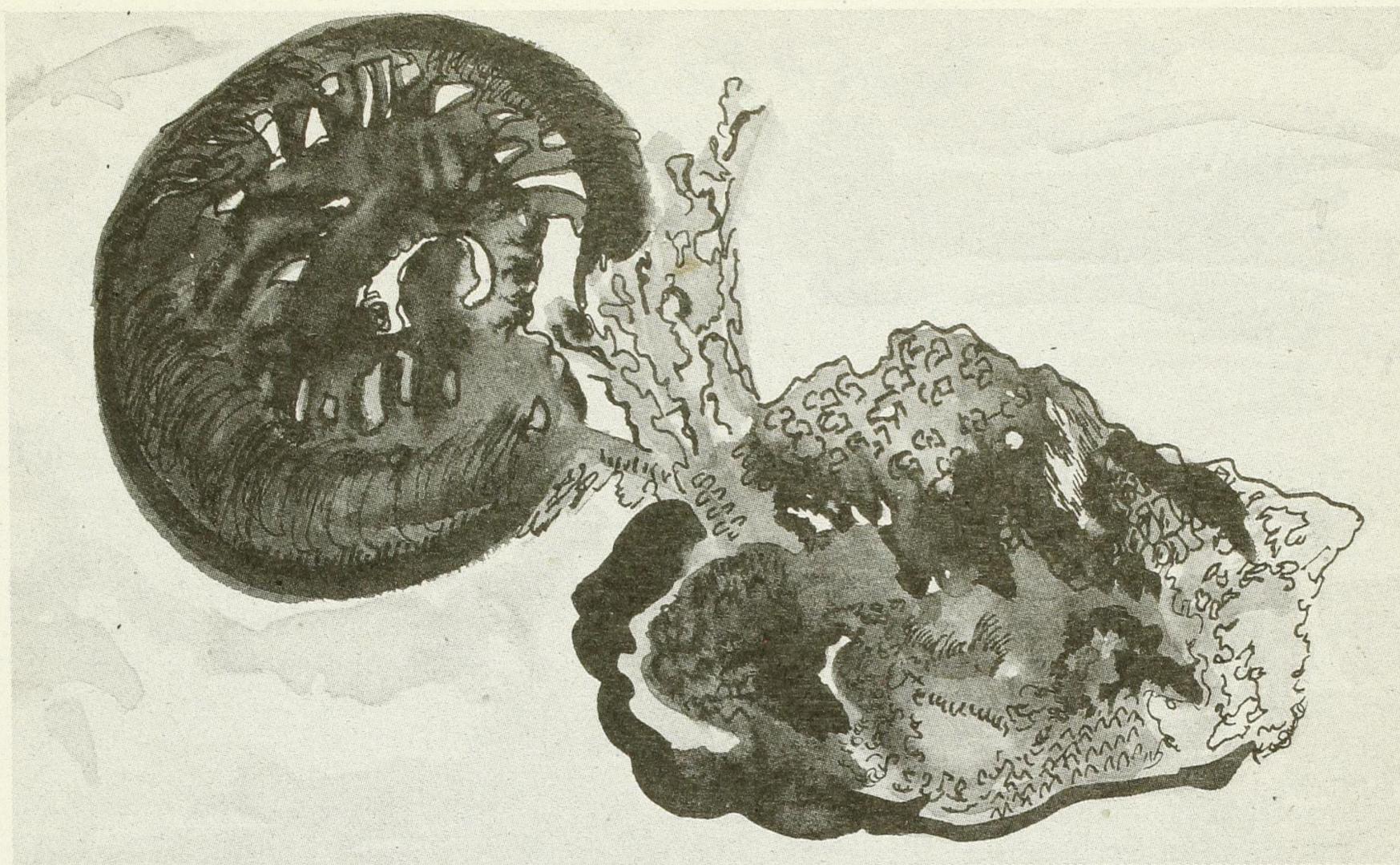
**CIRCO, MAROMA
Y LIBROS**
Viernes, 16:30 horas

TAMBIÉN POR EL CANAL 112 DE EDUSAT

www.cnca.gob.mx
xeepr@conaculta.gob.mx

 RADIO EDUCACIÓN

FOMENTO A LA LECTURA

Fernanda Soler

*Que se desprenda el cuerpo
de su sueño de agua
demente pesadilla del deseo*

*Que penetre el sonido sideral
la dulce boca del insomnio*

*Que tu sombra pueda
devorar el vórtice de la piedad
y acudas a la cita*

oax. 25 de oct. 1994
Margarita Dalton