

**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
Y ARTES DE CHIAPAS**

FACULTAD DE ARTES

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Tesis

Retratos de Binnizá.

**Una propuesta visual sobre las culturas
del Istmo de Oaxaca.**

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN ARTES VISUALES

PRESENTA

ESTEFANY DAIANA MÁRQUEZ REYES

ASESOR

Lic. José Eduardo Mundo López

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Mayo 2025

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES
DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN ESCOLAR
AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
31 de marzo de 2024

C. ESTEFANY DAIANA MÁRQUEZ REYES

Pasante del Programa Educativo de: LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Realizado el análisis y revisión correspondiente a su trabajo recepcional denominado:

Retratos de Binnizá.

Una propuesta visual sobre las culturas del Istmo de Oaxaca.

En la modalidad de: Tesis

Nos permitimos hacer de su conocimiento que esta Comisión Revisora considera que dicho documento reúne los requisitos y méritos necesarios para que proceda a la impresión correspondiente, y de esta manera se encuentre en condiciones de proceder con el trámite que le permita sustentar su Examen Profesional.

ATENTAMENTE

Revisores

Lic. Lina Erandi Campos Castillo

Lic. Erick Osvaldo López Díaz

Lic. José Eduardo Mundo López

Firmas:

[Firma]

[Firma]

[Firma]

c. c. p. Expediente

Agradecimientos.

Agradezco a mis padres por permitirme creer que los sueños son posibles y por su apoyo incondicional; a mis hermanos quienes siempre logran sacarme sonrisas; a las personas especiales en mi corazón por su soporte y amor; a mi asesor y lectores por su guía, paciencia y sabiduría a lo largo de este proceso.

Gracias.

Índice

Problematización	2
Justificación.....	4
Objetivos.....	5
Antecedentes.....	6
Capítulo 1. Perspectiva Teórica	10
Identidad y cultura	10
Lo indio y el mundo globalizado	12
Breve historia de la región.....	15
Grupos étnicos en el Istmo Oaxaqueño.....	18
Sociedad, economía y vida cotidiana	20
Vamos a la fiesta: celebraciones	28
Las velas.....	29
Las bodas	32
La muerte en el Istmo: Xandu', día de muertos.....	34
Trajes regionales.....	36
Somos lo que comemos	41
Cosmovisión: ritos, mitos y leyendas	45
Capítulo 2. Exploraciones temáticas y técnicas.....	49
El retrato.....	49
Referentes temáticos.....	51
Francisco Toledo.	51
Graciela Iturbide.	51
Heteo Pérez Rojas.	53
Irving cano.	54

Ana Xhopa.....	55
Referentes técnicos	56
Lisa Kokin	56
Juliette Belmont.....	57
Capítulo 3. Experimentando El Proceso De Creación.....	58
Proceso Creativo.....	58
HOGAR.....	60
Retratos de mercado	69
Fiesta y tradiciones.....	72
Dios nunca muere	76
Flor de mayo.....	81
El cerro de la iguana	85
Mujer binniza	90
Bodegón Istmeño	95
Guetabiigui'	100
Las niñas del mar	105
Mujer flor	110
¡Ay, sandunga!.....	115
Retrato de los buenos años.....	118
Dualidad	124
Un muxe' es.....	127
Socialización de la obra	131
Conclusiones.....	137
Referencias.....	140

Problematización.

Crecí en Salina Cruz, en el Istmo de Oaxaca, puerto pesquero, productor de sal, un lugar tranquilo donde parece que el tiempo se pasa lento, y donde puedes llegar a sentir que no sucede nada, pero si prestas atención pasa de todo. Mudarme a otra ciudad hizo darme cuenta de lo mucho que extrañaba mi hogar, con aires de nostalgia solo me ha quedado recordar y extrañar la vida allá, los olores, sabores y sonidos de lo que es mi lugar favorito en la tierra. Desde la ventana de mi cuarto podía ver el mar cada mañana y noche, de mis mejores recuerdos se encuentran en la arena y en el agua, irónicamente no sé nadar, pero puedo asegurar que contemplar el océano causa algo en el interior de las personas, por más acostumbrado que estés a verlo.

Recordar el olor de un collar de jazmín en mi cuello me transporta a las calles de mi tierra, caminar por los mercados es toda una experiencia; camarón, totopo y queso come mi abuela mientras al medio día en la radio suena "Dios nunca muere", ella nos invita a su mesa, a veces hay guetabingui, pescado o iguana, pero lo que nunca falta es el amor, con la familia reunida el corazón no duele.

Me atrevo a decir que los colores más bellos los vi en el istmo de Oaxaca, plasmados desde la vestimenta típica con flores bordadas, rabonas y huipiles de colores vistosos hasta la belleza de sus paisajes con olor a mar y grandes montañas que abordan historias mágicas. En el istmo están las caras y los corazones más hermosos que he conocido, aquí habitan mujeres trabajadoras y de carácter fuerte, paisanitas que en las fiestas no dudan en bailar, vestidas con enaguas de holán, tocados de flores en el pelo y sus torzales y ahogadores de oro colgando en su pecho, con una cerveza en la mano y botana a reventar bailan al ritmo de los sones regionales.

Es imposible vivir en este lugar y no quedar maravillado por las historias que te cuentan sus habitantes, desde los recuerdos de lo que un día fue, pasando por leyendas de los pueblos e incluso la vida misma tiene algo que te engancha de inmediato. Como habitante de esta región puedo decir que algo que lo caracteriza es la alegría y el ambiente festivo que prevalece en al aire, con sus tradicionales

fiestas hacen que el espíritu de la comunidad se perciba eternamente jovial.

La vida en el istmo es muy variada, se ve de todo, como mencionan Howard Campbell y Susanne Green en Historia de las presentaciones de la mujer zapoteca del Istmo de Tehuantepec “Mucha gente de la zona trabaja en la refinería de petróleo que PEMEX tiene en Salina Cruz, mientras que otros istmeños tienen ocupaciones diversas, tales como Pescadores, campesinos, artesanos y comerciantes.”

El presente proyecto servirá como un archivo de lo que es la sociedad actual en la región mediante la realización de retratos en técnicas mixtas, de alguna forma mostrar lo extraordinario de lo ordinario, de una sociedad alegre, fuerte y enraizada firmemente con sus costumbres, y de esta manera exponer como a pesar del tiempo esta sociedad mantiene vivas sus principales tradiciones.

Finalmente pienso que abordar esta temática artísticamente arrojará resultados agradables y a su vez aportes relevantes para la experimentación y exploración de técnicas y expresiones artísticas.

Justificación.

El presente proyecto “Retratos de binnizá” me resulta personalmente importante porque es una manera de conectar con mi hogar y de sentirme cerca de él a pesar de estar lejos. Será un proceso de consolidar, construir y experimentar mi propia identidad cultural. Me interesa retratar la vida cotidiana de la gente istmeña porque es sumamente interesante y aún hay muchas cosas que desconozco y me encantaría comprender.

Este proyecto me permitirá experimentar con el proceso creativo y explorar mis habilidades técnicas en cuanto a pintura, ilustración y otras técnicas mixtas, para así obtener un resultado interesante que represente el tema adecuadamente lo cual tratara de servir como registro visual de lo que es esta maravillosa cultura.

El fruto del proyecto resultará especial para la comunidad de la región y para todo el público en general que desee conocer una parte de la cultura istmeña; por un lado, se tratara de compartir un poquito de la diversidad de la comunidad retratada para lograr comprender cuales son las motivaciones que unen a los diversos grupos que conforman la región, así como también explorar sus tradiciones, costumbres y estilo de vida. A través de este proyecto me gustaría celebrar la diversidad cultural que habita el istmo y fomentar el conocimiento de la gran riqueza de sus tradiciones y costumbres, pues opino que es pertinente crear registro de nuestra herencia cultural para preservar y fortalecer nuestra identidad.

En el presente proyecto se realizarán retratos en técnicas mixtas que muestren la cultura y la vida cotidiana de la región istmo de Oaxaca, para ayudar a reconocer el patrimonio cultural de la región. Para ello se estudiarán referentes y se realizará investigación de campo con el fin de recopilar la información necesaria para tratar el tema de manera acertada.

Objetivos.

Objetivo general:

- Reconocer la diversidad y los elementos que construyen la identidad de la cultura istmeña mediante la realización de retratos en técnicas mixtas para ilustrar su acervo cultural.

Objetivos específicos:

- Recabar información para estudiar las diversas prácticas sociales y culturales de la región a través de investigación documental y de campo.
- Explorar las diferentes representaciones artísticas previas de la región y referentes técnicos que serán importantes para el desarrollo del proceso creativo.
- Representar la vida cotidiana y la cultura de la región a partir de la investigación previa mediante el uso de técnicas mixtas.

Antecedentes

Mi madre descifró para mis ojos

el lenguaje de las estrellas

Depositó en mis oídos los cantos de la gente nube

Me enseñó los signos de mi nombre

A usar el ajo en la comida

a medir el dulce y la canela.

- Irma Pineda, "Cándida" (1-6).

Binniza es una palabra en zapoteco que significa "gente de las nubes", binni significa gente y za quiere decir nube, esta es la forma en la que los habitantes zapotecas de la zona istmeña se autodenominan.

La región del Istmo de Oaxaca se localiza al sureste del país, es una de las 8 regiones en las que se divide el estado de Oaxaca y está conformada por 41 municipios agrupados en los distritos de Tehuantepec y Juchitán (COPLADE,2015), de los cuales, según el portal del Instituto nacional de pueblos indígenas "las poblaciones principales son: Juchitán, Tehuantepec, Salina Cruz, Matías Romero y Ciudad Ixtepec, consideradas como ciudades. Aquí conviven diferentes pueblos indígenas: zapotecas, huaves, mixes, zoques y chontales. Sin embargo, la cultura zapoteca predomina en la región." (Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, 2017)

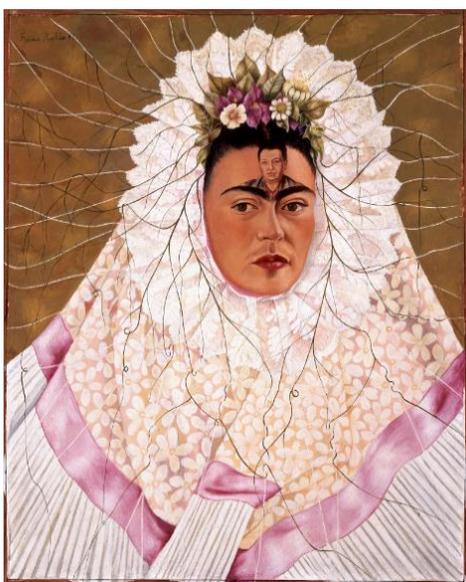
1. Billete tehuana. Istmo Mágico. (2018, noviembre, 12). [Imagen]. Facebook. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1890488677714728&id=841971815899758&set=a.842401315856808&locale=es_LA

Dibujos, pinturas, grabados, fotografías, esculturas, poesía, canciones, hasta en los billetes ha sido representada la cultura istmeña. Susanne Green y Howard Campbell (1999) mencionan que muchas de estas representaciones hechas por extranjeros a lo largo del tiempo se concentran en enfatizar la belleza de los trajes, la sexualidad de las mujeres y sus roles sociales, casi siempre apuntando hacia lo exótico o utópico.

Después de la Revolución Mexicana, el país vivió un periodo en donde busco construir la imagen de lo “típico mexicano”, el nacionalismo se vio reflejado en las artes

“El hecho de que la Tehuana apareciera en varios de los murales y cuadros, comúnmente comisionados por el Estado, indica que se estaba usando esta figura para construir la idea de “lo mexicano”, a través de sus aspectos y significados.” (Abbud, 2021, pag.13)

La figura de mujer tehuana y sus elementos han sido retratados por diversos artistas, uno de los ejemplos más famosos sería Frida Kahlo quien trabajo con elementos de la cultura zapoteca del istmo, la vestimenta y sus peinados, se apropió de la imagen y la volvió suya.

2. *Diego en mi pensamiento* por Frida Kahlo, 1943

3. *Mujer de Tehuantepec* por Saturnino Herrán, 1914

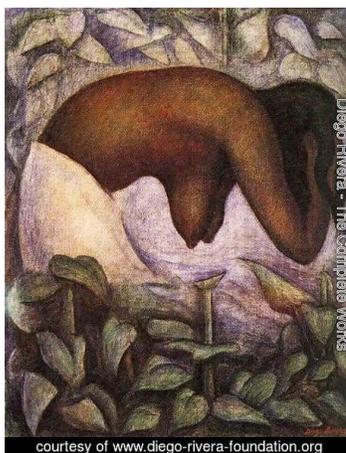
Otros artistas que trabajaron sobre el tema de la cultura istmeña (o hicieron uso de sus elementos), fueron Diego Rivera quien hizo murales, Saturnino Herrán, Jorge Gonzales Camarena y Miguel Covarrubias pintaron, German Gedovius retrato a las mujeres de la región como madres, Tina Modotti fotografió lo cotidiano de la vida, entre muchos otros artistas. Aunque cabe destacar que muchos de ellos abordaron el tema siendo ajenos a la cultura creando imágenes muchas veces romantizadas. Toda imagen tiene detrás un motivo y como mencione previamente el motivo era crear una imagen de lo mexicano, lo indio y promover el discurso nacional.

4. *Mujer tehuana* por German Gedovius, 1917.

5. *El perico* por Jorge González Camarena, 1927

6. *Bañista de Tehuantepec* por Diego Rivera, 1923

Alexa Matta Abbud (2021) menciona que muchas de estas obras de arte ni siquiera fueron pensadas para mostrarse a la propia población del istmo, quienes en principio fueron la inspiración para ellas, sino que su público se encontraba muy lejos y únicamente fueron un tema de estudio que les brindó las herramientas para crear obra, para pintar lo que veían mas no lo que se vive. Y personalmente concuerdo con esto, en mi búsqueda visual me encontré con una gran variedad de obras que, si bien eran muy bellas y con una excelente técnica, no las pude evitar sentir lejanas a mí. Sin embargo, existen múltiples artistas locales que se han encargado de promover y mostrar la cultura de la región por medio de su arte, en este proyecto navegare junto con ellos en lo que será mi propio viaje de creación.

Capítulo 1. Perspectiva Teórica

Identidad y cultura

Como individuos nos desarrollamos en diferentes grupos sociales, grandes y pequeños, la familia, grupos de amigos o comunidades completas, de todos estos grupos aprendemos y tenemos prácticas que nos hacen identificarnos como miembros.

Alejandro Grimson explica que “las identidades nacen y se construyen siempre tomando conciencia de la diferencia, es decir en relación con los otros.” (Grimson, 1999, como se citó en Marcús, J. 2011) Se trata de aquello que nos diferencia algunos y nos vincula con otros, aquellos con quienes compartimos cosas en común y quienes a su vez integran un todo. Las identidades se transforman y se nutren de lo que nos rodea. Por naturaleza nos gusta ser parte de las comunidades que tenemos a nuestro alrededor, con las que nos sentimos identificados, interactuamos y nos desenvolvemos en ellas, de esta manera la cultura a la que pertenecemos es una gran fuente de identidad.

Antropológicamente cultura se asociaba básicamente a las artes, la religión y las costumbres. Recién hacia mediados del siglo XX, el concepto de cultura se amplía a una visión más humanista, relacionada con el desarrollo intelectual o espiritual de un individuo, que incluía todas las actividades, características y los intereses de un pueblo. (Molano, O.L. 2007)

La cultura se transmite generacionalmente, las ideas, la cocina, el sazón en la comida, los ritos y creencias, la forma de organización social, las actividades económicas, las celebraciones, la música, los saberes, las representaciones artísticas, los símbolos, la lengua, la vestimenta, todo esto entre muchas otras cosas “en un determinado contexto espacio-temporal” (Giménez, G, 2005) conforman aquello que llamamos cultura, una cultura que nos diferencia frente a otros y que nos hace sentir identificados como miembros de esta, se trata de un sitio propio en donde cumplimos con un rol particular, hablamos de comunidad, de pertenencia y de identidad.

Porque para ser parte de nuestra cultura tenemos primeramente que asumirnos como parte de ella, ser conscientes de lo que implica y estar dispuesto a contribuirle, por naturaleza las culturas vivas cambian, se nutren y desarrollan, al igual que nosotros. Así pues “no existe cultura sin sujeto ni sujeto sin cultura”. (Giménez, G, 2005, p.4)

En el proceso de comprender lo que es cultura me surgieron varias preguntas, por ejemplo, ¿Este lugar, espacio o grupo cuenta con cultura? Si bien, toda sociedad tiene cultura no todos tienen una cultura original, Enrique Dussel habla de esto y dice que “ciertamente tiene siempre una, por más despreciable, inorgánica, importada, no integrada, superficial o heterogénea que sea” (1967) y que, además, muchas de las que consideramos grandes culturas no son culturas “originales” sino que muchas de ellas fueron influenciadas por otras.

A lo largo del tiempo se han hecho notar diversos cambios en la cultura de muchas comunidades, lamentablemente existen múltiples casos en donde, mediante diferentes técnicas (unas más agresivas que otras) se ha tratado de dominar y borrar la cultura de muchos pueblos originarios, esto de la mano de una falsa idea de progreso o creencias provenientes de algún lugar considerado “más desarrollado” que el nuestro.

El cumulo de estas situaciones han llevado a muchos sentirse ajenos a su cultura e incluso de su identidad, en mi caso en un principio me llevo a cuestionarme muchas cosas. Nací en Salina Cruz, en el Istmo de Tehuantepec un puerto muy bonito y tranquilo, sin embargo, siempre sentí que había una gran diferencia entre este lugar y las ciudades o pueblos vecinos, y que al igual entre ellos existían diferencias marcadas, era como si en Salina Cruz solo quedaran rastros, pequeños rastros de alguna cultura antigua o como si no tuviera la fuerza que tenían los otros pueblos, pensé que quizá era porque en Salina Cruz casi no se habla zapoteco o por que las personas no se visten de manera tradicional en el día a día (solo para fiestas) o quizá simplemente porque los otros decían que mi puerto bonito no tenía cultura. Sin embargo, en este proceso estoy aprendiendo a ver mi realidad de una manera distinta y a entender que

la cultura siempre está ahí, pero en variedad de matices y que justo ahí se encuentra su fuerza, y además que en el fondo son más las cosas que nos unen.

Lo indio y el mundo globalizado

En México desde tiempos de la conquista los europeos borrarón todo cual pudieron de las creencias, ritos y lenguas de los pueblos originarios de México, los sometieron, exterminaron y discriminaron, Bonfil habla de una “desindianización, a la cual se le ha llamado mestizaje; pero fue — es— etnocidio.” (Bonfil, 1987, pag.39)

Así pues, Guillermo Bonfil en su obra *México profundo* define la desindianización de la siguiente forma:

“Es un proceso histórico a través del cual, poblaciones que originalmente poseían una identidad particular y distintiva, basada en una cultura propia, se ven forzadas a renunciar a esa identidad, con todos los cambios consecuentes en su organización social y su cultura. La desindianización no es resultado del mestizaje biológico, sino de la acción de fuerzas etnocidas que terminan por impedir la continuidad histórica de un pueblo como unidad social y culturalmente diferenciada”. (Bonfil, 1987, pag.31)

Además, nos habla de que forma, como mexicanos vemos el pasado, nuestro pasado pre colonial como <<algo ajeno>>, un pasado que si bien estudiamos en la escuela la verdad es que se percibe muy lejano a nosotros y a nuestros tiempos, como si no fuera nuestro sino únicamente de aquellos que existieron en el lugar antes que nosotros y con quienes no nos identificamos, un pasado muerto de cual solo quedan vestigios y ruinas “unas en piedra y otras vivientes. Ese pasado lo aceptamos y lo usamos como pasado del territorio, pero nunca a fondo como nuestro pasado: son los indios, es lo indio.” (Bonfil,1987, p 18)

De esta manera, hasta tiempos actuales continúan conquistándonos, de diferentes maneras, desde la exclusión, la discriminación y el racismo, porque en México somos racistas, aunque lo

neguemos, un racismo sistematizado casi imperceptible (por lo normalizado que esta), pero contundente, que podemos encontrar fácilmente en nuestro lenguaje, en nuestras frases, en nuestros dichos, en una plática con la abuela o con los amigos o simplemente en nuestros pensamientos y en nuestro espíritu.

“La discriminación de lo indio, su negación como parte principal de «nosotros», tiene que ver más con el rechazo de la cultura india que con el rechazo de la piel bronceada. (...) La presencia rotunda e inevitable de nuestra ascendencia india es un espejo en el que no queremos mirarnos.” (Bonfil,1987, p 33)

Huimos de lo indígena, es más, usamos la palabra indio como ofensa y pareciese que nadie quisiera ser identificado de esta manera, quizá por miedo o repulsión o una falta de aceptación, ya que al indígena se le percibe malamente como débil, inferior, iluso o tonto y dentro de ese rechazo vemos como superior al europeo, el blanco vencedor, el conquistador y al indio como el conquistado. Nos cambiamos de bando. Esto ha afectado en todo, buscamos ver el mundo con ojos extranjeros.

Muchas veces preferimos comprar cada temporada ropa desechable antes que comprar ropa realizada por artesanos o por lo menos algo que no se vaya a romper en unos cuantos meses, quizá ni siquiera tenemos las ganas de aprender de nuestro pasado y de la historia de nuestros pueblos, preferimos comida rápida a comprar en negocios locales la comida tradicional, que para ser honestos es mucho más rica que la comida rápida, consumimos películas y música extranjera, somos fanáticos de los artistas de Hollywood y su estilo de vida, nos compramos aquello que ellos nos dicen que compremos, aunque no lo necesitemos, a tal punto que nos compramos hasta las opiniones, los sueños y la forma de pensar de otros. Nos encanta consumir y es este hábito de consumo el que nos ha llevado a un lugar muy oscuro, nos gusta pretender que tenemos una vida que no nos pertenece. Queremos ser ellos, tal vez por el miedo a ser vistos como inferiores de nuevo. Aunque la idea tampoco es satanizarnos por tener estos comportamientos ya que el mismo sistema nos incita a tener ciertas conductas y ciertamente

es difícil salir de ellas, la idea es ser conscientes y dentro de lo posible realizar los cambios necesarios a nuestro ritmo, pero desde la reflexión.

Las ideas de una cultura universal nos han acarreado problemas internos y externos, en esta realidad la naturaleza está a merced del humano, la explotamos y lastimamos, ya no es aquella naturaleza que los ancestros tanto protegían y consideraban sagrada, no les importa la muerte de un árbol ni la escases de agua o el cambio climático que es causa del “desarrollo” que tanto promueven, producto de las fábricas que producen en masa, que contaminan y causan sequías, que explotan materia y personas.

En este momento tenemos que aprender a ver nuestra cultura con ojos propios y no con ojos de otros, como menciona José Martí en su obra *Nuestra América* “La historia de América, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es más necesaria” (1891)

Partiendo de la necesidad de una sociedad más justa y respetuosa aparece lo que De Sousa Santos llama Epistemologías del sur, se trata de una manera diferente de percibir la vida. En sus propias palabras:

Las Epistemologías del Sur son el reclamo de nuevos procesos de producción, de valorización de conocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento, a partir de las prácticas de las clases y grupos sociales que han sufrido, de manera sistemática, destrucción, opresión y discriminación causadas por el capitalismo, el colonialismo y todas las naturalizaciones de la desigualdad en las que se han desdoblado. (Santos, 2011)

Para esto necesitamos cambiar muchas cosas que pensamos, pero principalmente debemos entender que existen diferentes maneras de ver el mundo, una vez comprendido esto podremos abrazar nuestras diferencias y respetarlas, comprender que cada cultura tiene sus propias creencias y saberes.

Hablamos de una sociedad donde se reviva el sentido de comunidad y dejemos atrás el individualismo, donde ningún un niño, joven o adulto se sienta discriminado o excluido por su vestimenta, por su color de piel, por su lengua materna, por su comida o por sus creencias, sino que, por el contrario, se sienta orgulloso de su cultura, de sus matices y de su pasado, se debe de “dar paso a nuevos paradigmas que alejen al indígena —como persona, paradigma y concepto— del sentido peyorativo y se reconozca como un igual dentro de la sociedad.” (Zaragoza,2010)

Breve historia de la región.

El estado de Oaxaca se divide en 8 regiones, Los Valles Centrales, La Cañada, La Mixteca, La Sierra Norte, La Sierra Madre del Sur, La Costa, La región del golfo y La región del Istmo.

En el Istmo Oaxaqueño conviven cinco diferentes etnias:

“ Al nordeste , en la montaña, vive un reducido grupo de zoques, al oeste están establecidos los mixes, en el litoral habitan los huaves y chontales y en la zona centro están asentados los zapotecas, este grupo ha sido el más numeroso; los negros, en número muy reducido, se establecieron entre los zapotecas del departamento de Juchitán.” (Reina, 2019, pág. 50)

Se dice que desde tiempos antes de la conquista el istmo fue una región importante, una tierra que se piensa fue primeramente habitada por los mixes, huaves y zapotecas siendo estos los últimos en asentarse en el lugar, también fue un lugar de alianza “zapoteca-mexica mediante el matrimonio Xilabela hija de Ahuizotl, y Cosijoesa, señor de los zapotecos.” (Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, 2017)

Cosijopi fue el primer y último gobernante zapoteca del Istmo de Tehuantepec, Leticia Reina en: *Historia del istmo de Tehuantepec. Dinámica de cambio sociocultural, siglo XIX*, menciona que su gobierno no duro mucho ya que ocho años después de su nombramiento llegaron los españoles y más pronto que tarde Hernán Cortes se interesó en el territorio.

Cosijopi fue bautizado al cristianismo introducido por los españoles que le prometieron alianzas y junto con su nombre se fue gran parte de su poder, ahora se llamaba Juan Cortes, “Privado de su reino, Cosijopí ni siquiera podría recibir lo que voluntariamente le quisieran entregar sus fieles vasallos, porque esto irritaba a la nobleza usurpadora y era un síntoma de que lo seguían respetando y reconociendo, a pesar de todo”. (Cruz, 1983, pág. 62)

Ya en el año de 1529 Hernán Cortes integró al istmo de Tehuantepec al Marquesado del Valle pues era una ruta muy importante para sus planes de próximas conquistas, aquí Cortes mando a construir navíos, sin embargo, esto no le fue muy bien ya que surgieron muchos problemas, con el paso del tiempo el Marquesado del Valle fue perdiendo poder. (Gallegos, 2001)

Los habitantes del istmo hicieron lo que pudieron para resistirse a la conquista, al nuevo dios y la nueva lengua, en 1660 se llevó a cabo una rebelión importante, si bien no fue la primera si fue “una de las rebeliones indígenas más importantes de la época colonial.” (Martínez, 2005, pág. 32)

Martínez relata que, cansados los indígenas de las opresiones y malos tratos se levantaron en contra de los españoles matando al alcalde mayor.

“El Domingo de Ramos, aprovechando el ambiente festivo y apegados a la celebración cristiana, un grupo de zapotecas acudió ante el alcalde mayor, Don Juan de Abellaneda, para solicitarle se redujeran los tributos, a lo que el alcalde respondió mandándolos azotar en la plaza del pueblo.” (Martínez, 2005, p 32)

Tras matar a Juan de Abellaneda los pobladores eligieron a un gobernante indígena demostrando el poder de la comunidad, no se trataba de un asesinato para calmar las aguas, esto iba más allá, fue un símbolo de la lucha y de resistencia indígena. Este comportamiento fue reprochado por los españoles, y los rebeldes fueron castigados con torturas inhumanas en las que destacan la mutilación, el desmembramiento, la horca, azotes, humillación pública y destierro perpetuo, así lo menciona Víctor de La Cruz (1983, p. 69)

Como se ha indicado previamente el territorio era codiciado por varios, ya que no solo lo querían los españoles, sino que también fue territorio de interés para Inglaterra, Francia y Estados Unidos. “El Istmo se incorporó a la economía de exportación, proporcionando tintes naturales a la industria textil europea (la cochinilla, el añil y el caracol de la púrpura) (...) Otros productos importantes eran las salinas, las maderas finas y la pesca.” (Sanginés, 2003, pág. 210)

Leticia Reina nos cuenta como durante el porfiriato se tenía un fuerte interés de parte del gobierno por colonizar el Istmo, ya que veían esta zona como una oportunidad para generar riquezas mediante la explotación del sitio, sin embargo, los pobladores indígenas (quienes conscientes de la abundancia y la benevolencia de sus tierras trabajaban por y para su comunidad) se creía “no trabajaban lo suficiente” como para hacer realidad los proyectos de “desarrollo”. Esto conllevó a la privatización de tierras que fueron en gran parte adquiridas por extranjeros, posteriormente muchas de estas tierras fueron usadas para las vías del ferrocarril, la agro exportación y una posible vía transoceánica. (2019)

“La construcción del ferrocarril fue el punto de arranque de un proceso de expropiaciones de tierras comunales o privadas, rurales o urbanas: el proyecto federal, de interés internacional, arranco y arraso con casas, campos de cultivo, ganado y con todo lo que encontró a su paso.” (Reina, 2019)

En el istmo se asentaron diversas compañías extranjeras que rápidamente se hicieron dueñas de extensiones de tierra. Una de las compañías más importantes en el Istmo fue la Pearson and Son, Marcea Valdivieso Cruz menciona que ellos fueron quienes se encargaron de terminar la obra del ferrocarril que uniría Coatzacoalcos y Salina Cruz, este proyecto dio paso a inmigrantes que ayudaron a la construcción.

“Según Armando Rojas Rosales la compañía Pearson se enfrentó al problema de la escasez de mano de obra, porque la población indígena no deseaba trabajar en un proyecto que

no le pertenecía, y esto favoreció el acarreo de trabajadores negros y chinos para terminar en el tiempo previsto el ferrocarril.” (Cruz M. V., 2018, pág. 49)

Pasado el tiempo y teniendo en la mira el proyecto de la vía interoceánica, en Salina Cruz se mandó a construir un dique seco, lo que beneficiaría la transportación de mercancías que arribaran al puerto. (Reina, 2019, pág. 207)

En este punto la región vivió un gran desarrollo económico y este, en conjunto con la diversidad de extranjeros dio paso a una mezcla cultural. Mucho del territorio fue colonizado y apropiado por extranjeros. (Cruz, 2018) Algo interesante sucedió en el distrito de Juchitán donde “los “criollos nuevos” adoptaron las costumbres cotidianas y festividades de la población zapoteca, se zapotequizaron.” (Reina, 2019, pág. 169)

Durante este periodo de auge económico muchas poblaciones se fueron asentando y aprovecharon la prosperidad, otros pueblos por el contrario vivieron la decadencia en su economía, este es el caso de algunos pueblos mixes, zoques y huaves quienes mucha de su población tuvo que migrar hacia las ciudades más grandes en busca de sustento económico. (Reina, 2019)

Estos sucesos históricos constituyen lo que a día de hoy es parte de la sociedad istmeña y del cotidiano ya que muchos elementos pueden aun verse en sus calles, como vestigios de edificaciones y en general las mezclas de elementos culturales y su adaptación con el tiempo, dichos elementos construyen parte de la identidad del Istmo, así pues, espero que esto pueda darnos una visión más clara de lo que desarrollare en los siguientes apartados.

Grupos étnicos en el Istmo Oaxaqueño

Como se mencionó en la sección anterior en la región Istmo conviven Zapotecos, huaves, zoques, mixes y chontales. “La región del Istmo se encuentra distribuida en 2 distritos: Juchitán y Tehuantepec que comprenden los 41 municipios que conforman la región.” (Núñez, 2011, pág. 12)

Los zapotecos del Istmo constituyen el grupo más grande y con más influencia en la región, se hacen llamar binniza, y hablan una variante lingüística del zapoteco, el didxazá.

“iAy!, didxazá, didxazá,
didx' a rusibani naa,
naa nanna zanitilu',
dxi initi gubidxacá'.”

“iAy!, zapoteco, zapoteco,
lengua que me das la vida.
Yo sé que morirás
el día que muera el sol.”

-Gabriel López Chiñas “Didxazá/El zapoteco” (13-16)

A las orillas del mar se encuentra el pueblo huave, sus principales poblaciones son San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar y San Francisco del mar, dependiendo del sitio y su variante lingüística se autodenominan de forma diferente, “lkoots en San Mateo, Kunajts en San Francisco e lkoojts en San Dionisio.” (INPI. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas., 2020) Pero cada una de estas palabras tiene el mismo significado: “nosotros”. Comúnmente a los habitantes del pueblo huave se les conoce como mareños debido a su cercanía al mar.

Su origen no se conoce con exactitud, pero se cree que provinieron de Nicaragua o Perú y con su asentamiento desplazaron a los mixes que habitaban ese territorio. (INPI. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas., 2017)

Ümbarraw samb sateow naxiül,
perowan nüt sateow kas naliw kit najlüy tinden,
andüy wüx kinüt sateow minowiig xixejchiw,
ongwiiüts sateow ximeaats, kwane sanarang
oxep?

Al amanecer riego la milpa,
al mediodía cuento los pollitos en la casa,
en la tarde leo los libros sobre mis ancestros,
en la noche pienso ¿qué haré mañana?

- Saúl Gijón Cepeda, “palabras semánticas”, 2021

Al noreste del Istmo se encuentran los mixes de la zona de los bajos, donde los municipios principales son Guichicovi y Mazatlán. “En la zona hay cerros de gran tamaño, arroyos, cascadas, ríos, bosques y selvas” (INPI. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas., 2020)

Por otro lado, los chontales se encuentran distribuidos en Santiago Astata y San Pedro Huamelula “Los Chontales de la costa se encuentran en Santiago Astata y San Pedro Huamelula,” (INPI. Instituto Nacional de los Pueblos Idígenas., 2017)

“A diferencia de los de la sierra (...), carecen en su lengua de un término genérico que los identifique como grupo indígena y los distinga de sus vecinos zapotecas y huaves. Es difícil establecer el porqué de esta pérdida de identidad étnica, pero la favorecieron los prejuicios de los maestros de las escuelas primarias de mediados de los siglos xix y xx, quienes prohibían a los niños hablar su dialecto.” (Alcalá, 2014, pág. 174)

Finalmente “los Zoques de Oaxaca se concentran principalmente en los municipios istmeños de santa María y San Miguel chimalapa (...) el territorio alberga una importante variedad de ecosistemas .” (INPI. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, 2020)

La región del Istmo es multicultural y existe una estrecha relación entre cada grupo étnico, estas relaciones son posibles principalmente gracias al comercio, al territorio compartido y las festividades, pese a que en ciertas zonas las diferencias son más marcadas, existen otras donde coexisten perfectamente, mezcladas y en armonía.

Sociedad, economía y vida cotidiana

Los días en el istmo son en su mayoría calurosos, el sol quema con ganas, la gente va y viene, al trabajo, a la escuela, a la casa, al mercado.

Comenzare hablando de salina cruz, ya que es el lugar donde nací y he pasado la mayor parte de mis años y además le tengo un cariño especial. Salina cruz es un puerto pequeño, en un principio se dice

que comenzó siendo una aldea de pescadores, al paso del tiempo el puerto fue creciendo, con el ferrocarril y el comercio marítimo, aunque poco a poco se fue deteriorando, durante este tiempo se asentaron muchas familias, de muchos lugares del mundo, algunos se quedaron, otros se fueron, aquellos que se cautivaron con estos lares formaron sus familias y construyeron una sociedad diversa con muchos matices. Esa es la peculiaridad de Salina Cruz, adopta a todo aquel viajero enamorado. Desde muchas de las casas se ve el mar, de mi casa a la playa son como 15 minutos a pie, me gusta ir en las mañanas a caminar, llega mucha gente a hacer deporte, correr, jugar vóley ball, pasear a sus perros, o simplemente ver el amanecer y los colores del atardecer, es mar abierto entonces no te debes meter, se dice que el que entra ya no sale (a menos que sea un gran nadador, pero hasta eso) la gente le tiene respeto al mar y su naturaleza de peligroso no le quita lo hermoso.

En el Istmo, el espacio físico y social parece estar completamente ocupado por las mujeres: mujeres opulentas de porte orgulloso, la cabeza bien levantada, mirada altiva, a menudo más derecha que la de los hombres, una actitud de seguridad frente a los otros y la vida, (...) las voces fuertes y claras, deleitándose en hablar zapoteco, un aspecto de fuerza y seguridad en sí mismas. (Miano, 1994, p. 72).

En el Istmo gran parte de la vida social está representada por mujeres, esto sucede en especial en la comunidad zapoteca donde la figura femenina tiene un alto valor en diferentes ámbitos, desde lo social, lo económico y lo familiar. Ciertamente hombres y mujeres coexisten en sus respectivas actividades, pero se nota una clara inclinación hacia la mujer adulta como figura de poder, algunos autores hablan de una idílica sociedad matriarcal, sin embargo, esta catalogación resulta un poco truculenta al momento de la práctica, la antropóloga Marinella Miano Borruso en su libro “Hombres mujeres y muxes en el Istmo de Tehuantepec” habla justamente de esto y menciona lo siguiente:

Efectivamente, una mujer-madre tiene presencia y autoridad reconocidas socialmente en ámbitos específicos -como la casa, el sistema festivo o el mercado-, pero solamente cuando se trata de una señora madura con una trayectoria de vida conocida, que ha cumplido y cumple con la costumbre y con todas las expectativas sociales e, incluso, que haya sido manifiesta su abnegación maternal. No todas las madres son centrales. Las madres jóvenes, por ejemplo, son dominadas por las suegras o por su propia familia, cuando están separadas del esposo. (2002)

Como en muchas partes de México las niñas desde pequeñas aprenden de su madre a realizar labores estereotípicamente ligadas a la mujer, como la cocina y labores domésticas.

“También aprende a vender, a restar y sumar dinero, así que es frecuente ver a niñas de siete, ocho o 10 años vendiendo en el mercado o yendo de casa en casa ofreciendo alimentos, frutas, tamales, pescado para ayudar a la economía doméstica.” (Miano, 2002, p.62)

En casos comunes las niñas y mujeres jóvenes y adultas deben atender a los hombres del hogar, esto se puede ver ejemplificado a la hora de la comida, donde la cocina es un sitio exclusivo para las mujeres de la casa y estas a su vez tendrán que servir la comida a sus padres y hermanos.

No podemos negar que si existen algunas diferencias entre el rol de la mujer en la sociedad istmeña con la de otras comunidades del país lo cual ha llamado la atención y ha sido motivo de estudio, pero también que existen prácticas muy arraigadas las cuales son sexistas y machistas que son promovidas principalmente por los más viejos.

Un día normal empieza desde muy temprano,

“...los hombres salen al campo, al mar, a las salinas, a la refinera en Salina Cruz, cargando en un morral su abundante almuerzo: iguana, Queso, pescado, frijoles, totopos o tortillas calientes que sus mujeres han preparado, para lo cual se han levantado aún más temprano; las mujeres del pueblo echan tortillas y totopos, alistan a los hijos para la escuela, dan

la comida a los animales, se bañan y arreglan la mercancía para ir a venderla.” (Miaño M., 2002, pag.54)

Se sabe que la mujer istmeña es trabajadora, son grandes comerciantes, su confianza se deslumbra en su sociable forma de actuar y en la manera tan segura y orgullosa en que portan sus hermosos trajes coloridos y peinados recogidos. En Juchitán, muchas tecas obtienen sus ingresos vendiendo en el mercado, un espacio casi totalmente cubierto por mujeres, vendiendo todo tipo de productos locales: topos, pescado, queso fresco, guisados, frutas y verduras, ropa, artesanías, etc. fomentando así el flujo económico local. “Aquí comprar y vender es sobre todo una relación entre las personas. La transacción es parte de la red social. El valor abstracto del dinero no se ha impuesto en Juchitán. El trueque es una práctica habitual.” (Amoroso, pág. 168)

Un mercado muy famoso es el mercado 40 en San Blas Atempa donde su rica comida atrapa el corazón y la barriga de muchos, a orillas de la calle las señoras ponen sus mesitas, sus sombrillas o mantas para cubrirse del sol y exhiben sus ricos productos, las verán platicando entre ellas y despachando. Ir a comer o a comprar allí es garantía de una comida deliciosa, además de la amable atención.

7. Mercado de los 40 [Fotografía], por Estefany Márquez, 2024

En Salina Cruz, mi tierra natal, el mercado no queda exento de estas prácticas, debido a su estratégica localización muchas paisanas de pueblos vecinos llegan a vender sus productos, las mareñas venden camarón por litro, algunas señoras venden quesadilla de elote, pan de marquesote y chile atole, no falta la que vende queso y la que vende masa, es común estar haciendo fila y que se te acerque una mareñita con su canasto vendiendo nopalitos o huevo de tortuga a escondidas. En mi familia compramos con un muxe que vende totopo tostadito y un curado riquísimo.

Mis padres me cuentan sobre tiempos pasados, en donde la pesca en salina cruz era de las principales actividades económicas, su abuelo, dice mi madre, era capitán de un barco pesquero y cada temporada que volvía de la embarcación llegaba con costales de pescado y artículos varios que compraba en sus viajes. Cuentan incluso que en el muelle la gente regalaba el pescado debido a la gran cantidad que había. Hoy en día la pesca en Salina Cruz es escasa y ha habido una disminución enorme en un corto periodo de tiempo de este recurso, el motivo: la contaminación de los mares debido a los residuos petroleros.

8. Barco en la orilla, [Fotografía] obtenida del álbum familiar.

Los mariscos son un alimento fundamental en la mesa, mi abuela Isabel dedicó muchos años de su vida a la venta de pescado primero fresco y luego horneado, en aquellos años en Salina Cruz salían los mejores pescados como el pargo, guachinango, robalo y mero, atún, barrilete y zulemas, estos tres

últimos eran los favoritos para el horneado, mis abuelos iban al muelle desde muy temprano para escoger los mejores, una vez en casa los limpiaba, salaba y a la vez comenzaba a “quemar el comixcal” con leña para que se hicieran las brasas, después alguien le ayudaba a cortar el carrizo para empalar el pescado, esto para que mantuviera su forma a la hora del horneado, finalmente metía todo al comixcal y cuando ya estaban casi listos los ahumaba quemando hoja de totemoxtle, ella dice que es lo que le da el característico color doradito, una vez listos iba en la tarde a su puesto en el mercado para vender su pescado calientito.

“Gracias a ese pescado sacamos a mis hijos adelante, tuvieron comida y estudios”. (I. López, comunicación personal, 6 de abril del 2024).

9. Pescado horneado [Fotografía], por Bragaña Benítez, R. 2015. Blogger.
<https://istmoinformativo.blogspot.com/2015/03/pescado-al-horno-manjar-hecho-por.html>

Por otro lado, en los pueblos huaves la pesca y ganadería son las principales actividades económicas, los hombres desde temprano se van a pescar con su atarraya al mar o a las lagunas. “El grupo se refugió en una economía pesquera basada en el camarón que les permitió un intercambio de recursos que no tenían, principalmente maíz, con los pueblos zapotecas” (Espinoza y Peña, 2014, p.176).

En estos pueblos realizan un tipo de pesca muy especial con papalote, se elabora con 4 bolsas vacías de azúcar de 50 kilos creando un enorme papalote al que en la cola se le amarra la red de pesca, el papalote se deja volar en el mar para después sacar la red y recolectar la pesca del día.

En cuanto a las actividades económicas en el caso de las mujeres se suelen dedicar al bordado de textiles en telar de cintura, también

“venden camarón producto de la misma pesca, pescados, tortillas de frijol y de calabaza.” (L. Antillón, comunicación personal, 5 de abril del 2024)

Mi tía Lucero es de San Mateo del Mar, pueblo huave, su papa de tiene sus borregos y sus animalitos que vende, su mama vende pescado en un pueblo vecino, me gusta mucho ir al pueblo de mi tía, en su casa solo hablan su dialecto el ombeayiüts también conocido como huave, sin embargo, ella me cuenta que su lengua materna se ha ido perdiendo porque mucha de la gente no la valora, <<gente ignorante>> como ella les dice, que piensan que hablar una lengua indígena no sirve de nada, esto es algo que en el transcurso de la investigación fui escuchando mucho, tuve la oportunidad de intercambiar unas palabras con un Señor llamado Rafael de 76 años, quien me conto que toda su familia hablaba zapoteco, su mamá era de Juchitán y en su casa todos los adultos hablaban esta lengua, sin embargo a los más pequeños entre ellos el, nunca les permitieron hablarlo ya que se tenía la creencia de que se les iba a “enredar la lengua” cuando tuvieran que hablar español y fue así como nunca pudo hablarlo sin embargo lo entiende a la perfección. Algo similar me conto mi madre, en su caso su abuela quien la crio, era de San Blas y su lengua materna era el zapoteco, pero ninguno de sus hijos aprendió a hablarlo. Esta problemática me parece muy triste ya que las lenguas originarias son una gran parte de lo que constituye la identidad no solo de los individuos sino de pueblos completos.

Con respecto a sociedad istmeña actual, esta ha ido adoptando rasgos acordes a la modernidad, se ha nutrido de cada una de las culturas y tradiciones que lo habitan y de la urbanización y sus consecuencias. Leticia Reina narra cómo fue que en el istmo ocurrió un periodo de inmigración,

extranjeros que llegaron al istmo por motivos de trabajo construyeron familias, las cuales no imitaron ni se sometieron a la cultura extranjera, sino que la integraron con la cultura zapoteca siendo esto una mezcla cultural que a día de hoy dejó distintos elementos en la cultura. (2019, p.260) los cuales veremos más adelante.

“La sociedad zapoteca agrega otro rasgo peculiar a su organización dicotómica: no parece existir estigma ni marginación social del homosexual, que en zapoteco es llamado muxe.” (Miano, 2002, p.149) Los muxes son una parte importante en la sociedad, una madre que tiene un hijo muxe es una madre orgullosa, ya que se entiende que este hijo será quien la cuide en la vejes.

“El muxe aquí se dedica a trabajar, mantiene muchas veces a la familia, da el gasto, porque al final de cuentas los demás hijos se van, se casan y tienen su propia familia.” (VICE en español, 2017,15m57s)

Es común verles trabajando en estéticas, en puestos en el mercado, realizando artesanías y bordando trajes regionales, vendiendo ropa o cocinando, y obviamente se les encuentra en las fiestas bien maquilladas y vestidas con sus hermosos trajes regionales.

Durante mucho tiempo se habló del Istmo como una especie de “paraíso gay” un espacio socio cultural donde aparentemente estas diversidades sexo genéricas convivían sin mayor problema, donde no había estigmas y por el contrario tener un hijo gay en la familia era una bendición, sin embargo poco se habla del otro lado de la moneda, donde la utopía se rompe y la realidad se vuelve truculenta, como en cualquier otra sociedad el machismo y diversas costumbres arraigadas a este, crean un ambiente complicado para las disidencias afectando directamente desde las infancias y su desarrollo así como en los diversos espacios sociales. Es curioso ver como son pocos los espacios de “poder” ocupados por personas de la comunidad así como de mujeres.

La verdad es que la comunidad gay ha luchado mucho para encontrar un espacio de respeto e igualdad,

En el Istmo todo es motivo de celebración, más allá de la verbena, es un momento de compartir en la comunidad, rendir tributo y divertirse, Borruso dice que “Ser juchiteco, significa ser fiestero, alegre, tomador, generoso, amar y cumplir con la costumbre, es decir, todo un código cultural que incorpora selectivamente como iguales a todos los que conocen sus prácticas de identificación ritual, idealmente sin distinción de clases.”(2002) Y creo fervientemente que la gente de las diferentes localidades del istmo somos así, vivaces, cálidas, abrazadoras y unidas. Cualquiera que llega al istmo queda maravillado y aquellos que se van de sus tierras anhelan con un pronto regreso.

Vamos a la fiesta: celebraciones

Las fiestas mueven a la gente, las une, les permite celebrar y compartir alegrías e incluso dolores, son rituales llenos de gracia en compañía de la comunidad.

Desde siempre las fiestas fueron sumamente importantes para los pueblos del México prehispánico, quienes regulados por medio de ciclos realizaban sus festividades, tras la llegada de los españoles, la iglesia se percató de esto e implemento la manera de evangelizar mediante las festividades, por un momento funciono bien pero más pronto que tarde el sentido ritual indígena sobrepaso la ceremonia cristiana originando un híbrido de creencias. (Gutiérrez., 2009)

Pese a los fuertes intentos de evangelización, los indígenas se mantenían fieles a sus rituales para sus dioses zapotecas, aquellos que hasta ese momento les habrían brindado vida y alimento, hijos, salud y cosechas, así pues, continuaron venerando a sus dioses y al ser atrapados fueron juzgados y castigados, con azotes y destierros, algunos corrieron con peor suerte, fueron asesinados, destazados y exhibidos sus restos para que sirviera como advertencia de que no hacer.

“La vigencia de la tradición religiosa indígena fue un argumento sólido para imponer un colonialismo etnocéntrico que trató a toda costa de fortalecer el patrón occidental de cultura y erradicar las manifestaciones incompatibles con el modelo de sociedad española.” (Galindo., 1999, pág. 56)

Las danzas y los cantos eran habituales muestras de veneración a sus viejos dioses, de esta manera encontraron la forma de mezclarlas junto con las costumbres cristianas.

“Los adoraban y reverenciaban, celebrándoles fiestas costosas, ofreciendo banquetes espléndidos, conservando su organización ceremonial; aunque solemnizando a los santos católicos. Bien supieron adecuar su tradición festiva a las mayordomías de los nuevos santos. (Galindo., 1999, pág. 58)

Galindo habla de un cristianismo indígena que hasta día de hoy se ve en la sociedad istmeña; en gran parte sociedad actual se venera al dios católico, sin embargo, las practicas rituales indígenas continúan y aún existen pueblos que se rigen bajo su propia cosmovisión.

Lo primero que necesitas en una fiesta es tener ganas de ir, lo segundo, una invitación, las invitaciones a las fiestas se les llama “bebida” y son especiales ya que son deliciosas, de casa en casa se entregara una bolsa con pan y chocolate, aunque a veces solo es el pan, y junto con tu invitación se te entrega simbólicamente la obligación de apoyar económicamente con lo que tu corazón guste aportar (aunque en la actualidad algunos ya le ponen precio), una vez llegues a la fiesta te acercaras a la mesa de cobro, donde en una libreta anotaran tu nombre y la cantidad de dinero que has dado, para que en el futuro si eres anfitrión de la fiesta, esta persona te devuelva la ayuda que le has dado en su celebración como acto de colaboración, una vez anotado en la lista le darán una tina, cubeta o bolsa a las mujeres y una pequeña bebida como mezcal o aguardiente a los hombres como recuerdo de la fiesta.

Las personas “se organizan en torno de este tipo de festejos o conmemoraciones, donde se manifiesta un sentimiento de colectividad llamado Guendalisaa, hermosa forma de solidaridad humana que hace milagros y une a los pueblos del Istmo.” (IMER, 2011)

Las velas

Las velas son las fiestas más importantes en el Istmo, aquí la gente se reúne para celebrar a los santos patronos y vírgenes del pueblo, del barrio o de alguna familia o grupo,

“se ha destacado su origen prehispánico, en particular la relación con el culto a los ancestros. Igualmente, se ha considerado el trasfondo agrícola, ya que su celebración corresponde al inicio del cultivo de maíz y la entrada de las primeras lluvias.” (Márquez, 2007, pág. 38)

Una de las actividades que se realizan en algunos pueblos previo a la celebración de las velas es la llamada labrada de cera, se trata de una tradición comunitaria en donde las personas se reúnen en la casa de los mayordomos para elaborar las velas que serán usadas en la misa como ofrenda a sus santos, aquí la gente reunida come y bebe acompañados de sonidos de tambores y flautas. (Tradiciones Istmeñas, 2020)

Eliana Acosta Márquez (2007) menciona que la fiesta inicia a primera hora del día con sus respectivas mañanitas para el santo, “a las 12 del día se celebra la misa y posteriormente se hace la procesión de la iglesia a la casa del mayordomo o al salón de actos.” (pag.40)

El día de la celebración se cierra la calle (aunque algunas se hacen en salones), las banderitas de colores adornan las carpas, las hojas de palma tropicalizan el ambiente con su verde color, las sillas se encuentran alrededor y en el centro se despeja la pista para el baile, la banda de músicos toca al ritmo de los sones regionales, uno de mis favoritos es “la paulina “. Las damas vestidas de traje de gala danzan junto con los hombres engalanados con guayabera blanca y su pantalón negro de vestir, en la entrada del recinto se encuentra la zona de la bebida, un cartón de cerveza asegura tu lugar en la fiesta, la comida va y viene, la gente reparte botanas sin discreción, las bailarinas más experimentadas bailan con una cerveza en la cabeza en un acto de destreza y equilibrio, los niños corren y juegan, las familias platican, ríen, beben, la música no para de sonar, es un momento donde los problemas no existen, es un lugar sagrado donde reina la alegría. Lo que me parece más bello de estas celebraciones es que la gente viaja de distintos lados de la región e incluso del país para asistir y reunirse con amigos y familiares.

10. Vela istmeña [Fotografía], por Diana Mazo, 2015, Página3

(<https://pagina3.mx/2015/06/celebraron-tehuantepecanos-edicion-62-de-la-vela-sandunga/>)

Estas festividades se llevan a cabo a lo largo del año, pero en especial en el mes de mayo, los festejos se inauguran días antes con las calendas. En la calenda la gente se reúne en la tarde-noche y juntos recorren las calles con una banda de música alegrando los corazones, al frente van los mayordomos de la fiesta quienes llevan el estandarte con la imagen del santo patrono, la gente lleva flores y marmotas, las mujeres con sus huipiles y enaguas de vibrantes colores visten las calles, la gente bebe y se divierte mientras el cielo se ilumina con fuegos artificiales.

La regada de frutas se realiza al día siguiente de la vela, es una experiencia para dar y recibir, los mayordomos, los reyes, reinas y los capitanes de la vela desfilan montados en carrosas adornadas con flores y hojas de palma, regalan fruta, dulces y hasta algunos productos para el hogar. De su jicapextle, adornado con banderitas de colores, las damas sacan frutas y dulces que avientan a la gente que se acerca con emoción a ver el espectáculo, “No pueden faltar las carretas que ya forman una parte importante de esta tradición ancestral, que tiene como fin la de obsequiar parte de la cosecha lograda durante esta temporada.” (López, 2023)

Podría decirse que una de las fiestas más relevantes en la región es el Guendaliza’a, “Guendliza’a es sinónimo de Guelaguetza en la variante Zapoteca del istmo, significa “acción de parentesco.” “ser parientes”, por extensión: “hermandad”. (Hernández, 2009, pag.132) en esta celebración se reúnen

todos los grupos étnicos que conforman el istmo en un mismo lugar para compartir y conmemorar la rebelión de Tehuantepec en el siglo xvi, pero primordialmente se trata de un momento de solidaridad entre paisanos.

Las bodas

Las bodas son otro tipo de celebración especial y cuentan con sus rituales específicos como la típica pedida de mano, aunque en la actualidad se ven cada vez menos. Una de las tradiciones que ha causado mucho revuelo es el “rapto de la novia” este es un ritual peculiar que se realiza en algunas secciones de Juchitán y pueblos aledaños, todo empieza cuando una pareja joven decide casarse, la gente se reúne en la casa de los padres del novio, donde previamente se ha preparado una habitación con una cama o catre con sábanas blancas donde la pareja tendrá intimidad (solo con los dedos), al novio se le da un pañuelo blanco, después de un rato en la habitación, el novio saldrá con el pañuelo que deberá estar manchado en sangre, esta es la señal de que la muchacha llegó “virgen” al matrimonio, lo siguiente es que las mujeres de la familia entraran a ver a la novia quien ardera en calentura, su cuerpo será cubierto con una sábana y en su cabeza se colocara un paliacate y con pétalos y confetis rojos le adornaran. (Dávalos, 2017).

11. El rapto. [Fotografía] por Iturbide, G. (1986).

Cuando un hombre y una mujer
en este pueblo se aman

para regalarse besos
buscan callejuelas

en donde sólo puede mirar la luna.
 Cuando se casan prenden cohetes
 en casa del varón la noche del rapto
 la gente sabe entonces
 que una flor sangró
 y sobre el dolor celebran
 con música y guirnaldas.

Pero la vergüenza es una piedra grande
 si en lugar de cohetes
 en la boca de una casa
 una olla de barro colocan
 con una herida que cuenta la historia
 de una mujer que no supo esperar.
 -*Irma Pineda*. (Santiago, 2008, pág. 45)

Si todo sale bien la novia es bien recibida por la familia del novio y comienza el festejo, un festín de comida desfila hacia la casa de la madre de la muchacha y con alegría celebran la futura unión de los enamorados, algunos fijan la fecha de las nupcias y otros los que son menores de edad simplemente dejan pactado el compromiso “de palabra”.

Dos días previos a la boda se realiza la llamada “molida de polvo” se trata de una convivencia que sirve de apoyo para los que realizan la fiesta, algunos ayudan en especie ofreciendo gallinas, flores e insumos para elaborar la comida que se servirá el día de la fiesta y otros ayudan a la preparación de alimentos. (Dávalos, 2017) Llegado el tan esperado día de la boda las emociones comienzan desde temprano, se anuncia la celebración con cuetes, para que todos los vecinos se enteren. Ya en la fiesta se realiza el tradicional brindis, vals, la lanzada del ramo y algunos juegos.

El Mediu xiga es el son de la cooperación, al centro de la pista se encontraran sentados los novios con un jicapextle en su regazo, atrás de ellos sus padrinos sostendrán un billete en sus frentes, cuando la banda comienza a tocar el son del mediu xiga, los invitados se comienzan a parar y con billete en mano depositan su cooperación en el jicapextle de su elección, a quien coopera se les da una olla con confeti, en el proceso las mujeres danzan alrededor de la pareja lanzándoles el contenido de la olla,

llegado el final de la canción las ollas se romperán cerca de los pies de los novios como dicta la tradición en señal de bendición.

“En los matrimonios de la gente pobre, entre esas gentes metidas plenamente en el alma de ayer, hay un momento en que la alegría llega a su cúspide; ahí se toca una música sencilla, elemental, triste; y la novia danza con el novio y recoge en el centro de la enramada, en una jícara de colores, una dádiva: seis centavos, por regla general. Mediuxiga, decimos. Y todos toman un trasto y esperan para romperlo que la alegría se haga dolor; es signo de que al separarse los desposados de la casa paterna, concluye, da una vuelta exacta, una línea de la vida; y equivale a decir adiós” (Hénestroza., 2009)

Cada boda es diferente (dependiendo de la inversión que se le haga a la fiesta) algunas pueden ser más sencillas y otras “tiran la casa por la ventana” sea cual sea el caso, las bodas son un gran momento de felicidad para los novios, se celebra la unión de dos familias, el respeto y la fidelidad. Los amigos y parientes celebran con trago, comida y baile este momento de alegría.

La muerte en el Istmo: Xandu', día de muertos

Cuando la tehuana muere	
para vestirla es un ritual,	y la más fiel de sus amigas
con su huipil de costura,	sus cabellos va a trenzar,
rabona o enagua de olan,	pues Dios la trajo bonita
sus aretes, su mascada,	y bonita se la va a llevar.
sus listones y un collar	

-“Cuando la Tehuana muere”, Jesús Ramírez Hernández.

El xandu' es una tradición de la región que celebra a los muertos, en Juchitán y muchos pueblos del istmo el día de muertos se celebra en casa, ya que se cree que los muertos vuelven a los hogares y se debe celebrar en familia, beedxe' es el nombre de un retablo cuadrado colocado en los altares, se elabora con palma, flores de cempasúchil y cresta de gallo, "este retablo significa el centro del universo, es el lugar en donde se tiene contacto con los espíritus y lo que marca ese símbolo son los cuatro puntos cardinales..." (Cuartoscuro, s.f.)

12. Altar. [Fotografía] por Juchitan de Zaragoza, 2024, Facebook.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=947435347415490&set=pcb.947435467415478&locale=es_LA

El biguie' o xandú se celebra el día 30, 31 de octubre y 1 de noviembre donde se realizan rezos con la familia, además que se preparan y comparten alimentos "el culto a los muertos es el biguie' que significa Flores del viento (...), es la esencia de recibir a un familiar en tu casa, convivir con él durante varios días y consentirlo con su comida favorita." (Manzo, 2014)

En mi familia mi abuela acostumbra a poner un gran altar, lleno de flores, papel picado, veladoras, frutas, manzanas, mandarinas, nueces cacahuates, dulces tradicionales, y mucho pan, hasta

arriba se encuentra un escalón especial, con las fotos de mis bisabuelos y dos de mis tíos que hace poco partieron, ahí nunca faltan sus alimentos favoritos, una coca o un gansito.

Trajes regionales

Los vestidos del istmo son mundialmente conocidos por su belleza, elegancia y color. El famoso traje de tehuana “es un traje mestizo porque a partir de que entró el ferrocarril en el Istmo de Tehuantepec, la vestimenta cambió y se comenzó a notar la influencia de Europa.” (Ulloa, 2020)

Con el paso del tiempo, el ferrocarril y la llegada de nuevas telas, hilos e indumentaria de costura al territorio, el traje de tehuana fue cambiando, los diseños de los bordados fueron variando, el traje se fue nutriendo de diferentes culturas y manteniendo la esencia de vestimentas tradicionales, llegando así al traje que conocemos hoy en día. Se sabe que el traje regional, “se fue transformando al paso del tiempo con la influencia e incorporación de elementos provenientes de otras culturas de diversas latitudes, como los algodones ingleses, los holanes flamencos, los bordados de Manila o la joyería realizada con monedas estadounidenses.” (Reina, pag.293)

Gilda Becerra de la Cruz habla de una “transculturación (...) la cual conlleva la creación de nuevos hechos simbólicos” (2012). Gracias a esta mezcla de culturas podemos disfrutar hoy de diversos y hermosos vestidos llenos de color, sus variantes son utilizadas dependiendo la ocasión y el pueblo en donde estén.

El traje en esencia consta de dos partes, el huipil y la falda (enagua, rabona); el huipil es un tipo de blusa de cuello circular bordada a mano o a máquina con flores y grecas de colores, en la época de esplendor comercial, dado a la basta variedad de telas importadas el material predilecto para su elaboración era la tela de algodón traída de Manchester, aunque también usaban el terciopelo y satín. Por otra parte, se tiene registro de un ingeniero que en 1852 describió como las mujeres vestían una

falda y el pecho descubierto, se piensa que esto se debió a las calurosas temperaturas que azotaban la región. (Reina, 2019, pag.299 y 300).

La falda o enagua es la parte inferior del traje y combina perfectamente con el huipil, se trata de una tela de varios metros de ancho que abraza el cuerpo femenino y al igual que el huipil, su composición y estilo dependen de la ocasión. Antiguamente “el enredo tenía tres colores, (...), el color azul era para el trabajo, el rojo para salir a reuniones informales y el color morado o de caracol se usa en las grandes solemnidades.” (Solís & Díaz, 2019) Para las fiestas la enagua se usa con holán almidonado, en cambio para misas o luto se utiliza el holán suave y por debajo de la falda se utiliza un refajo, por otro lado, la falda para el diario es más modesta, elaborada con telas más sencillas y frescas. (Prado,2013)

Así pues, existen variaciones del traje de tehuana que María José Márquez Zaldívar enlista de la siguiente forma:

La rabona: es el más sencillo de los trajes, este es elaborado con telas delgadas de gasa, ya sean estampadas o lisas y la falda cuenta con un holán de la misma tela. Es muy cómodo y es el más usado por las mujeres ya sea para sus labores cotidianas o para calendas y algunas festividades. (Zaldívar, 2022, pag.34) Personalmente, a lo largo de mi vida he tenido varios vestidos de rabona, ya que son los más usados en las calendas y recuerdo que mi abuela me los elaboraba en su máquina de coser.

13. Retrato fotográfico de cuando era niña, (s/f) álbum familiar.

14. Retrato fotográfico de cuando era niña, (s/f) álbum familiar.

Traje de listón y traje de galón: como su nombre lo dice el primero cuenta con aplicaciones de listones costurados sobre la falda y el huipil que usualmente son de tela de algodón, este traje es de índole casual, por otra parte, el traje de galón se diferencia por sus aplicaciones en galón dorado (un tipo de listón de encaje color metálico dorado), se caracteriza por su brillo gracias a las telas brocadas y al galón dorado con el que se adorna. (Zaldívar, 2022)

Traje de costura: Es más complicado en cuanto a su elaboración, en este tipo de traje encontramos la variante de costura llamada cadenilla de gasa de los cuales “existe varios tipos: las de golpe y cuadro, puro golpe, cola de pescado, el sentado frente sentado, el sentado volteado, puente y muchas más, pero las más complicadas fueron la tutencame y la jaibera” (Zaldívar, 2022, pag.35) los bordados son geométricos, estos diseños están inspirados en el entorno del istmo y son tradicionalmente elaborados en máquinas Singer antiguas de pedal de hierro forjado.

“...según las abuelas zapotecas e ikotjs (huaves) muchos de los diseños que se utilizaban antes son relacionadas a su mar, a sus cultivos, a su entorno, por ejemplo, existe “la jaibera” el cual se le conoce a una red para pescar y algunos diseños llevan este conocimiento” (Manzo, 2016)

Traje tejido y traje bordado: el tejido es realizado a mano con aguja de gancho y suelen representar hermosas flores istmeñas, mientras que el bordado a mano es realizado con aguja chica, gracias a esto logran la precisión y el detalle que los caracteriza, las coloridas flores de distintos tamaños contrastan con el terciopelo de las telas y los holanes que enmarcan la falda.

Además del huipil y la falda, el traje de tehuana se suele complementar con diferente indumentaria:

El resplandor también conocido como huipil de cabeza es de los elementos más llamativos del traje de tehuana, este es usado en ocasiones especiales como misas y fiestas, son elaborados con encaje de holán, su colocación depende del momento y lugar en donde se utilice, en la iglesia se coloca

alrededor de la cara de tal forma que esta queda aureolada y en las fiestas se coloca hacia atrás quedando el holán sobre la cabeza dando como resultado un resplandor grande el cual se dice representa el sol naciente (Guzmán,2020) , su simbolismo se cree que está relacionado a su “similitud a un destello de luz, similar al que se observa en santas o santos en la religión católica. Es el resultado de la mezcla de las culturas zapoteca y española, después de la conquista.” (Zaldívar, 2022, pág. 28)

Fleco de gusanillo: Esta prenda es un tipo de capa con flecos dorados y encaje, se coloca sobre el huipil para realzar el traje de tehuana y convertirlo en traje de gala, se usa en mayordomías y en bodas, dándole un toque especial a la portadora ya que su uso es exclusivo para la anfitriona de la fiesta.

El tocado del cabello es parte fundamental para una armoniosa vestimenta, para ello se suelen usar flores naturales que, dependiendo el lado en el que son colocadas será su significado, si está del lado izquierdo quiere decir que la portadora es soltera y si está del lado derecho quiere decir que es una mujer casada o comprometida. Además de las flores están los tocados de listón (trenza, moño y bola), para los cuales se utiliza un listón grueso que combine con el traje. (Ramos, 2016)

Algo que no puede faltar en el traje istmeño son las alhajas de oro, mucho, mucho oro, collares, pulseras, aretes y anillos, el uso de joyas además de realzar la vestimenta también es símbolo de poder económico, esto era más común en la época de las abuelas y bisabuelas, comprar oro era una inversión familiar ya que las joyas serian heredadas a las hijas, sin embargo ante las necesidades muchas de esas alhajas se fueron perdiendo, fueron empeñadas o vendidas para “sacar del apuro”, en la actualidad poca gente porta su oro, prefieren optar por fantasía o chapa ya que cargar con kilos de oro encima puede ser peligroso.

En la orfebrería del istmo se utiliza la técnica de la filigrana que es un tejido de hilos de oro. Las alhajas más comunes son los aretes tipo jardín, los semanarios y los ahogadores, unos collares grandes y pesados elaborados con monedas de oro

“Me gusta pensar en el peso de los ahogadores, que es el peso de la vanidad, de la apropiación de la belleza, del adorno del cuerpo a través de la suntuosidad de los metales y de su fina e indiscreta opulencia.” (Aceves., 2023)

El xicapextle forma parte de la indumentaria, si bien estos tienen su origen en Chiapa de Corzo Chiapas, llegaron al istmo para quedarse ya que complementan perfectamente el huipil y su uso no es solamente estético, sino que también es ritualístico. (Ramos,2018, p.59)

Se dice mucho que a la mujer istmeña le gustan mucho las flores, flores en la ropa, en el cabello, en el cuello, mujer flor, hermosa y fuerte. Uno de mis deseos siempre ha sido tener un traje de tehuana bordado a mano con flores grandotas, en la actualidad ni mi mamá ni yo tenemos traje ya que conllevan una fuerte inversión, mi abuela tenía varios que fue adquiriendo a lo largo de su vida, algunos aun los conserva y otros ayudaron a salir de momentos económicamente difíciles, cuando cumplió sus 60 años le hicieron su fiesta en grande, cerraron la calle e invitaron a todos sus conocidos para celebrar una tradicional fiesta istmeña, ella se compró un traje de terciopelo negro divino con bordado de listón, que lucio espectacular en su fiesta.

15. Abuela Isabel, Fotografía del álbum familiar.

Por otro lado, en los pueblos huaves anteriormente las mujeres mayores en su día a día llevaban el pecho descubierto, y únicamente se cubrían con su enagua de enredo, posteriormente comenzaron a utilizar el huipil de caracol hecho en telar de cintura.

“Para las fiestas utilizaban un huipil con rayas rojas, pero cuando se trataba de tristezas utilizaban un huipil blanco y enredo morado con rayas blancas.” (Lucero Antillón, comunicación personal, 5 de abril 2024)

En la actualidad lo que muchas de las mujeres mayores usan es la enagua y el huipil como los zapotecos debido a que adoptaron estos elementos de los pueblos vecinos y de las personas que llegaban a vivir allí. Lo que sucede en el presente en la mayoría de las localidades del Istmo es que las vestimentas tradicionales del uso diario solo las usan las mujeres mayores, a los jóvenes difícilmente los observas utilizando esta vestimenta, caso diferente en las festividades donde desde los más pequeños utilizan algún traje regional.

"Los jóvenes ya no utilizan la vestimenta por la neoculturación, ahora se utiliza el pantalón, las blusas y los zapatos, ya todo se está perdiendo." (Lucero Antillón, comunicación personal, 5 de abril 2024)

Conforme a ello me surgió la duda de que si llegara el momento en el que se pierda totalmente el uso diario de la vestimenta tradicional de los pueblos del Istmo, tristemente el panorama se ve desolador, quizá cuando la última anciana muera con ella se lleve sus hermosos trajes o quizá logremos revalorizar su uso y nunca muera, de todo corazón espero que ocurra la segunda.

Somos lo que comemos

“Creo que actualmente la cocina es el último reducto que el mundo civilizado nos ha dejado para ejercer la generosidad”. –Laura Esquivel

La cocina en sí me parece todo un arte, como una danza en el proceso donde se vale improvisar y el deleite, cuando lo vale, se convierte en toda una experiencia estética.

En mi Istmo he probado deliciosos platillos, elaborados con manos virtuosas, la sazón se va heredando, es un regalo, yo diría un don divino, pero podría estar pecando de exagerada.

Totopo, camarón y queso no puede faltar en la mesa, este lugar sagrado donde en compañía de la familia y amigos se comparten momentos maravillosos, risas y pláticas, experiencias y consejos, barriga llena corazón contento dicen por ahí, y Dios sabe que en la mesa istmeña se come bien.

Recuerdo la emoción de ver llegar a mi madre del mercado, imaginándome que tesoros traerá en sus bolsas de mandado, frutas, verduras, carne o pescado, lo que traiga sé que lo cocina con todo el amor del mundo. Considero a la cocina como un espacio sagrado ya que como mencione en apartados anteriores es un espacio donde las mujeres de la familia se reúnen, en un principio esto me causaba mucho conflicto, porque no se me hacía justo que las mujeres hicieran todo, ir al mercado, hacer la comida, servirla y acomodar la mesa mientras que los hombres de la familia esperan sentados, sin embargo en estos últimos años he empezado a ver esto con otros ojos y la verdad es que siento bonito compartir esos momentos con las mujeres de mi familia, allí se comparten experiencias y consejos, se enseña a medir los ingredientes, a prestar atención al detalle, se discute que le falta al guiso mientras todas prueban, -un poco de sal, un poco de azúcar - , mi mamá y mis abuelas son unas cocineras excelentes, espero algún día heredar su sazón.

El maíz es la base para muchos alimentos, en la región se cosecha el Zapalote chico una raza endémica de maíz con alto grado de proteína, con ella se preparan totopos, atole y tortillas. (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural., 2023)

El horno de comiscal o comixcal o zukii es indispensable en una cocina tradicional del istmo, se trata de una olla de barro que “Se pone al nivel del suelo o en una base enterrada, se prende leña en su interior” (Larousse cocina, 2024) Aquí se ponen a hornear una gran variedad de alimentos a base de maíz, están los totopos (guetabiguii’) una tortilla tostada con agujeritos de varios tipos, hay delgados y gruesos, de sabores variados.

El pescado y el camarón brillan en la gastronomía, los encontramos en muchas presentaciones, ambos se preparan en tamales, el pescado horneado o capeado, también se preparan en caldos y guisados.

“Los dos alimentos originales, primero, antiquísimos de los zapotecas fueron el pescado y la iguana, como puede verse en su lengua en la que cazar y pescar son términos iguales: cazador de pescado, cazador de iguana.” (Henestroza, 2011, p. 158)

A continuación, enlistare algunos de los platillos preferidos de mi familia de la cocina tradicional:

El guisado tehuano es una delicia en toda la extensión de la palabra, pese a los fuertes calores que hay en la región, un buen caldito nunca cae mal, acompañado de tortillas se te sirve tu caldo, elaborado con carne de res (aunque también se puede hacer de pollo), tomates, cebollitas y papitas contrastan sabores con la piña, manzanas, plátanos y pasitas que aportan el perfecto dulzor, además una mezcla de chiles y especias proporcionan el equilibrio perfecto en cuanto a sabores. Este guisado es famoso por servirse en fiestas y desde luego en los hogares.

La garnacha es de los platillos preferidos en mi familia, mi mamá dice que la garnacha se come al momento que salen del sartén, porque ya frías no saben igual. Este platillo en esencia es sencillito, con masa se hacen unas pequeñas tortillas que se ponen al comal o al horno de barro y se cortan a la mitad, por otro lado, se cocina la carne molida con cebollita bien picada, este aroma anuncia una pronta delicia, a la tortilla se le pone encima la carne y se mete a freír a un satén con aceite bien caliente, ya fritas se emplatan con una mezcla de repollo y zanahoria previamente curtidos en vinagre de manzana, se espolvorean con queso y una salsa roja bien picosa.

Los domingos por regla son días de relleno, las señoras llegan al mercado con sus ollas de barro repletas con relleno de pollo y de cerdo, es una carne horneada que se acompaña con pure de papa horneado y mole rojo, a mí me gusta acompañarlo con cuajada de queso y bolillos artesanales.

El guisado de iguana es de los platillos más representativos de la región, algunos dicen que la iguana sabe a pollo, pero tiene un sabor y textura particular, además el caldillo de tomate con el que se prepara le da un rico sabor, en mi familia la iguana se come con queso fresco y tortillas calientes, personalmente no soy fan de este platillo, no porque no sepa bien, sino porque me entristece comerme especialmente a este animalito, aunque sé que quienes la cocinan lo hacen con amor, en un ritual, ya que se considera un alimento sagrado, pero quien sabe, quizá en otra vida fui iguana.

16. Vendedora de iguana, obtenido de mi álbum personal. 2024.

Si buscas una opción más dulce mi postre favorito es el nicuatole una especie de gelatina elaborada con maíz y se sirve en hoja de plátano “Cuentan algunas las leyendas locales que los reyes de las tribus indígenas comían el nicuatole para recobrar la energía gastada durante las batallas. “ (Ramirez, 2019)

La botana es indispensable en las fiestas y reuniones:

“El curado de fruta, Guetabingui, el tamalito de cambray, de salsa verde, de mole negro, los tacos dorados, la pata de puerco en vinagre, el pollo con mayonesa, empanada bigui ndani Zaa, Toyo, salchicha enchipoclada, quesillo enchipoclado, y quesillo botanero estilo istmo único, chicharrin, Lotería (ensalada con camarón), cacahuete, Hueva, huevo de tortuga, bolita de

queso, torta compuesta, puré, tostada con minia o cabeza de camarón molida, etc...una gran variedad de botanas únicas que en una Fiesta Istmeña no puede faltar.” (Ríos, 2021)

Pienso que la cocina es de esos lugares donde se abre el corazón, la sazón es como una huella dactilar o un tesoro familiar, que se transmite, se regala a los hijos; recuerdo los días en que mi madre me enseñaba a cocinar, y del día que mi abuela me enseñó a usar especias, las primeras veces que cocine sola y la ilusión que me daba que mi familia comiera lo que prepare con tanto cariño. Son esos bellos momentos que no se olvidan y se guardan en la memoria por siempre.

Cosmovisión: ritos, mitos y leyendas

En la región se cuenta gran variedad de mitos y leyendas, como niño es una experiencia fascinante sentarte con tus abuelos a que te cuenten historias de tiempos lejanos, la imaginación y el tiempo vuela. A continuación, veremos los mitos y leyendas que más me han gustado, algunos ya los conocía y otros los fui descubriendo en mi proceso de investigar.

“En la opinión de Alfonso Caso, los signos de los 20 días del calendario zapoteco fueron muy semejantes a los que tuvieron otros grupos de alta cultura en Mesoamérica. Ellos son: cocodrilo, viento, noche, iguana, serpiente, muerte, venado, liebre, agua, perro, mono, yerba, carrizo, tigre, tierra, cuervo, temblor, pedernal, lluvia y flor.” (Galindo., 1999, pág. 33)

En los pueblos huaves se rigen por las leyes de la madre naturaleza, para ellos la pesca es muy importante así que se guían por el señor sol, el viento y los puntos cardinales, cuando se encuentran en medio del mar se orientan por las estrellas y la luna, en estas comunidades se rinde culto al mar.

“La mar es Dios, es sagrada; quien entra a la mar entra en sagrado como si fuera a la iglesia. El que muere en el mar queda con Dios, aunque no sea su hora; ya quedó en sagrado. A la mar se le pide la lluvia y se le hace ofrenda.” (E. Ramírez, s.f)

Cuando un niño nace, en sus primeros días de vida debe ser presentado primero al Dios mar y después al Dios católico. En el mar los bebés son “bautizados” y con ello mediante oraciones se le pide a

la naturaleza que le proporcione uno, dos, o tres nahuales a los niños. Los padres en las noches tienen un sueño en donde se presenta el nahual de sus hijos. De esta manera anteriormente existían los seres nahuales como el dios del rayo, la señora del viento del sur, el señor del viento del norte, entre muchos otros.

Lucero me cuenta que en su pueblo (San Mateo del Mar) todos los niños nacen con un toná o nagual, este se presenta principalmente en sueños, cuando su primera hija nació su abuelo la llevo a presentar al mar, esa noche ella tuvo un sueño donde se le aparecieron tres serpientes. “las soñé dos veces, primero eran pequeñitas pero después eran muy grandes.” (L. Antillón, comunicación personal, 5 de abril del 2024).

A continuación, compartiré un par de leyendas de la región:

Leyenda de la virgen de piedra negra de San Mateo del Mar:

Se cuenta que esta virgen habitaba en el pueblo, pero con la llegada de evangelizadores franciscanos y dominicos ella decidió irse y se sumergió en el mar vivo, pero antes le dijo a toda su gente que el día en que la necesitaran solo tenían que llamarla por su nombre para que ella regresara a ayudarlos, lamentablemente nadie anoto su nombre porque creían que jamás se les olvidaría, así pues, ella se perdió en el mar. Con el paso del tiempo la gente fue olvidando su nombre, pero a día de hoy la siguen recordando y desean su regreso. En la actualidad se celebra la fiesta de la candelaria sin embargo ellos le rinden tributo a su virgen negra.

La leyenda de la serpiente:

Cuando a los pueblos huaves llegaron los primeros evangelizadores rápidamente notaron que los ikoots veían el mundo de una manera diferente a ellos, sus dioses eran parte de la madre naturaleza y se regían bajo su mandato, así pues, comenzaron a convertirlos al catolicismo y a realizar las festividades relacionadas a la iglesia, una de estas el corpus Christi, sin embargo, los ikoots aprovechan esta festividad para hacer la petición de la lluvia mediante danzas, la música es tocada en caparazones de

tortuga y flauta de carrizo. Se cuenta que en San Dionisio del Mar vivía una mujer de cabellos largos y dorados, un día se celebraba una fiesta en su pueblo vecino San Mateo del Mar, así que la mujer le dijo a su madre que asistiría, ella comenzó a arreglarse y mientras peinaba sus cabellos su nahual se dirigía al pueblo. Como mencionamos anteriormente los ikoots se rigen por nahuales y el de la muchacha era una enorme serpiente. Mientras ella se arreglaba, en San Mateo caía una gran lluvia, el motivo: La serpiente se aproximaba al pueblo y a su paso arrasaba con el ganado y junto con ella se desataba un ciclón. Debido a esto los pobladores se reunieron y fueron en busca de ayuda donde el Dios rayo (San Bernal), él acepto ayudarlos, se acostó a dormir para poder acceder a su forma de nahual, a su lado colocó un machete viejo y a sus hijas les pidió que en caso de que vieran algo extraño lo despertaran tirándole jarras de agua encima. Así pues, él se fue con su nahual el rayo a buscar a la serpiente y la encontró a punto de entrar al mar vivo, allí se propició una enorme pelea, el dios rayo comenzó a relampaguear fuertemente, tomó su machete y con un contundente movimiento corto la cabeza de la serpiente, con ello dio fin a las fuertes lluvias. En la actualidad los pobladores realizan la danza de la serpiente en el marco de las celebraciones del corpus Cristi con la intención de pedir por la fertilidad de sus tierras y para que caigan las lluvias.

Leyenda de los Binnigulaza:

De los binnigulaza se cuentan diferentes historias, que si fueron una raza de gigantes o viejos sabios que se sacrificaron ante los dioses para salvar a su pueblo, también se dice que fueron seres procedentes de las raíces de los árboles y junto con ello se les brindaron ciertas virtudes, otra historia cuenta que fueron antiguos zapotecas que previeron la llegada de los colonizadores y al sonido de un tambor renunciaron a la vida antes de ser dominados:

“Y los binigulaza trotando, con la danza enredada en los pies, cantaron; y cuando la música cansada de seguirlos se borró en el aire, los que la producían (...) se echaron de cabeza a las aguas religiosas del río Atoyac y de Tehuantepec; y los ríos ondularon con ellos hasta

convertir en peces o en trastos a algunos; y otros se mantuvieron hombres y en el fondo de las aguas habitan hasta hoy.” (Henestroza, 2009, pag.32)

Otra de las leyendas, de las más populares, cuenta que fueron los padres de la raza zapoteca quienes “descendieron de una nube en forma de aves hermosísimas, de plumaje multicolor y de extraños y melódicos cantos.”. (Miano, 2002, p.105)

Finalmente cabe mencionar que para los pobladores y aquellos que cuentan estas leyendas dicen que no se trata únicamente de cuentos inventados, sino que “las leyendas son leyendas porque en realidad pasaron”. (L. Antillón, comunicación personal, 5 de abril del 2024).

Capítulo 2. Exploraciones temáticas y técnicas.

El retrato

El retrato tiene la virtud de presentarse de diferentes maneras por lo que es un término que cambia según quien lo trate. Personalmente, en términos generales diría que es un intento de materializar la efímera existencia del ser humano y todo lo que su existencia misma implica, por lo que el medio por el cual se busca concretarlo puede ser igual de basto como uno se pueda imaginar.

“Hablar de retrato es preguntarse plásticamente por el sentido del hombre y del arte, una suerte de materialidad ontológica que media entre los mundos sensible y suprasensible.”

(Couto, 2021)

La muerte es de las pocas cosas seguras en la vida, a todos nos va a llegar, quizá el retrato es una forma en la que se manifiesta el deseo de la vida eterna, supervivencia, o cuando menos una pausa en el tiempo, como si de algo mágico se tratara, un hechizo, un deseo. Quizá nunca dejamos de utilizar el arte de forma ritual.

“De nada se hacen tantas fotos o películas como de aquello que se sabe está amenazado de desaparición: fauna, tierra natal, viejos barrios, fondos submarinos. Con la ansiedad de quien tiene los días contados, se agranda el furor documental.” (Debray, 1994, pag.25)

El retrato ha sido representado de diferentes formas y ha tenido variedad de funciones: sociales, políticas, religiosas, etcétera; a lo largo de la historia se pintaron faraones, reyes, personajes de la nobleza o de familias acomodadas, se retrataron santos, musas, dioses, guerreros, vagabundos, se retrató la vida común y momentos históricos, se buscó la belleza, el poder, un estatus, un milagro, un deseo, se dio vida con retratos escultóricos, pictóricos, fotográficos, etcétera.

El rostro es una parte del cuerpo humano que expresa muchas emociones, dicen que los ojos son el espejo del alma, muchos artistas retrataron rostros magistralmente gracias a sus habilidades

técnicas, de esta forma mediante pinceladas expresivas, juegos de color, luces, sombras y composiciones, lograron plasmar en imágenes la esencia de sus retratados.

Con las vanguardias del siglo xx los retratos cambiaron, ya no se busca necesariamente la semejanza realidad/obra. Encontramos imágenes de figuras deformadas, diluidas, borrosas, colores, manchas, fragmentos, la expresión de los sujetos. “El artista del siglo XX, (...) a menudo ha retratado repetidamente a la misma persona, cada vez con una identidad diferente”. (Altuna, 2009, pág. 46)

Para los contemporáneos un retrato no significa un rostro, se rompe la mimesis, rostro no necesariamente significa identidad, existen muchas otras cosas que hacen a una persona o a un grupo ser lo que son, entonces nos encontramos con el reto de analizar cuáles son estas cosas, para a partir de ello concebir un “algo” que cuente una o varias historias de vida. Jon Berger en su libro *modos de ver* dice que “Siempre miramos la relación entre las cosas y nosotros mismos.” (Berger, 1972, p.5) Por lo que nuestras propias experiencias dictaminan lo que creamos, no son fenómenos aislados. Así pues, no habrá dos retratos iguales de la misma persona incluso si estos son elaborados por el mismo creador. Siendo el destino elaborar un retrato, siendo el motivo el fenómeno a retratar (en este caso la cultura de mi comunidad) y siendo el medio la persona que crea, el mismo destino como construcción se verá alterado por su medio pese a tener el mismo motivo. Por lo que un retrato artístico tiende a la subjetividad.

El creador deposita parte de si en cada obra, con este proyecto he depositado mi visión de la cultura en la que me tocó vivir, las siguientes obras retratan estos elementos identitarios, ya que como hemos visto hablar de identidad es hablar de cultura y hablar de cultura es hablar de todo aquello que nos rodea y nos construye. Elaboro estos retratos en un intento de inmortalizar la existencia de mi comunidad y por ende mi existencia misma.

Referentes temáticos

Francisco Toledo.

El maestro Francisco Toledo fue uno de los artistas más emblemáticos de los últimos años, en su obra solía abordar su infancia en Juchitán, particularmente la naturaleza, la cosmovisión zapoteca, los animales, iguanas, lagartijas, grillos, serpientes, cocodrilos, aves, insectos, jugaba con texturas y colores, pintura, escultura, grabado, cerámica, creaba con lo que encontraba, con lo que vivo, con lo que le dio la naturaleza.

17. MAPA DE JUCHITÁN (MI CASA) por Francisco Toledo, (s/f).

Graciela Iturbide.

Recuerdo haber visto desde hace mucho tiempo una imagen muy particular, de una tehuana con una “corona” de iguanas, esta imagen siempre me pareció divina, algo tenía, años después di con la creadora de tan imponente imagen; Graciela Iturbide y el título de la fotografía “Nuestra señora de las iguanas”. En la cultura zapoteca las iguanas tienen una fuerza cultural importante. Se cuenta que Graciela fue invitada por Francisco Toledo al istmo de Tehuantepec, para que con su lente captara la esencia de la cultura de la región, ella se trasladó a la región y paso largas temporadas allí con su

cámara. De esta manera Iturbide logro capturar hermosas postales que personalmente son de mis fotografías favoritas, estas imágenes las publico en un libro titulado Juchitán de las mujeres.

18. Nuestra Señora de las Iguanas por Graciela Iturbide, 1979

19. "Na' Lupe Pan" por Graciela Iturbide. (1986).

La obra de Graciela Iturbide toca diferentes temáticas, pero las más destacables son aquellas en las que retrata a diferentes comunidades indígenas y grupos originarios de México, en sus viajes a Oaxaca Graciela se interesó en fotografiar a la figura femenina, en los diferentes ámbitos en los que se desenvolvían, siendo madres, trabajadoras, fiesteras, jóvenes, niñas, ancianas, etc.

El fotoperiodista Robert Capa decía que “Si tus imágenes no son lo suficientemente buenas, es porque no estás lo suficientemente cerca”. En la fotografía de Graciela encuentro la cercanía de la que Capa habla, no necesariamente refiriéndome a cuestiones técnicas de distancia entre el lente y el retratado, sino de aquella cercanía humana que proviene del corazón.

“Las pobladoras de Juchitán recibían la cámara con la misma calidez vestidas en sus trajes típicos que amamantando a sus hijos. En las fotografías hay ternura, hay paz, hay una unión espiritual entre las personas.” (Cultura Colectiva, 2023)

Heteo Pérez Rojas.

Heteo es un artista Salinacruceño que incorpora en su obra elementos culturales de la bella región del istmo, en sus pinturas resaltan las figuras femeninas de tehuanas, peces, caracoles, aves, flora y fauna de la región, así como colores vistosos, su trabajo se caracteriza por trabajar sobre papel amate y acrílico. Personalmente es un referente que me gusta mucho y me ayuda a identificar visualmente estos elementos de la cultura local que son indispensables para este proyecto.

20. *Ofrenda al mar* por Heteo Pérez, 2010.

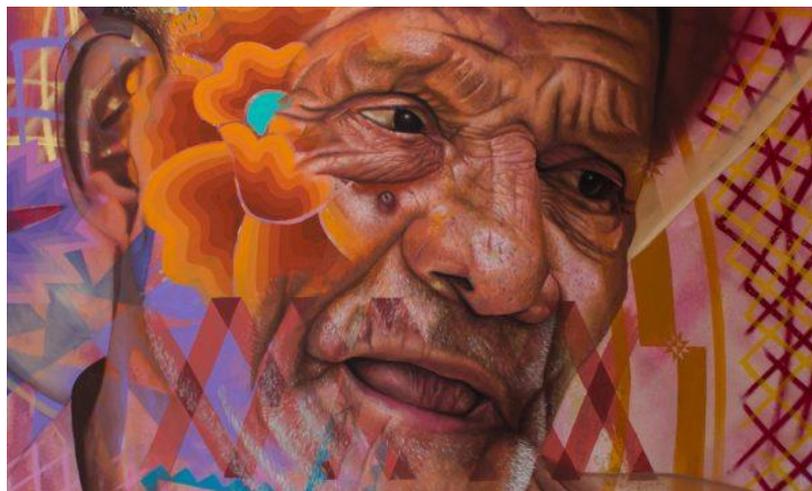
21. *Butaque y tulipán* por Heteo Pérez, 2010.

Irving cano.

Originario de santa María Xadani en el istmo de Tehuantepec, Irving cano utiliza iconos de la cultura istmeña para componer sus piezas artísticas, desde pinturas en bastidor hasta murales de gran tamaño. Un elemento que caracteriza su obra es la incorporación de diseños de bordados tradicionales de la región mezclados en el fondo y las figuras principales de sus obras, estos elementos junto con los colores vibrantes hacen que sus pinturas y murales sean tan llamativos.

22. *Inocencia* por Irving Cano, (2023)

23. *Campesino* por Irving Cano, (s/f).

Ana Xhopa.

Es una muralista originaria del istmo de Oaxaca, en sus murales representa imágenes fantásticas de la cultura istmeña, su obra se encuentra fuertemente enlazada con la cultura regional y los elementos que la constituyen, hace uso de componentes como lo son la flora y la fauna de la región, alimentos tradicionales, figura humana, así como también la cosmovisión de los pueblos.

24. Tía Martha por Ana Xhopa. [Mural]. 2023

25. Sin Título por Ana Xhopa. [Mural]. 2021

Referentes técnicos

El campo de las artes nos permite experimentar con un enorme abanico de posibilidades, naturalmente nos invita a explorar de la misma forma en la que con curiosidad explora un niño, por consiguiente, el propio retrato puede ser abordado de diferentes maneras, bajo diferentes técnicas y materiales.

Lisa Kokin

Un ejemplo de esto sería la obra de la artista Lisa Kokin quien tiene una serie llamada “sewn found photos”, lo que me resulta interesante es la manera en que ella lo aborda, convirtiendo simples fotos de desconocidos que se va encontrando en obras que cuentan historias, ella trabaja en técnicas mixtas, hace uso del collage, móviles, esculturas cocidas, hilos, tela, etcétera.

26. "1954", [Móvil fotográfico en técnicas mixtas] por Lisa Kokin, (2000).

27. "Trofeo" [Escultura fotográfica encontrada cosida en técnica mixta] Por Lisa kokin, (2000).

Juliette Belmont.

El istmo es rico en colores vibrantes, como un bello jardín repleto de las más bellas flores por lo que parece conveniente el uso de colores vibrantes en mi producción artística. El color no es el único reinante ya que las múltiples texturas también hacen presencia, tan solo en los trajes podemos encontrar desde telas suaves como el terciopelo o el satín, encajes, holanes, bordados, metales, etc.

Juliette Belmont es una retratista que hace uso de una paleta de colores vibrantes y texturas que además de enriquecer dan expresividad a su obra, utiliza telas, hilos, papeles, cadenas, entre otros elementos que le permiten experimentar con su pintura.

28. Muriel in blue and lace, [Pintura] por Juliette Belmont

Capítulo 3. Experimentando El Proceso De Creación.

Proceso Creativo

Como parte de mi proceso de creación me aventure por algunos de los mercados del istmo para probar su rica gastronomía, platicar un poco con las vendedoras, observar su multicolor y tomar fotografías. Inspirada en una de mis principales referentes Graciela Iturbide me enfoque en capturar momentos cotidianos, espacios rodeados de mujeres, mucha venta, platica y comida rica.

29. Mercado 1, Estefany Marquez, (2024)

30. Mercado 2, Estefany Marquez, (2024)

31. Mercado 3, Estefany Marquez, (2024).

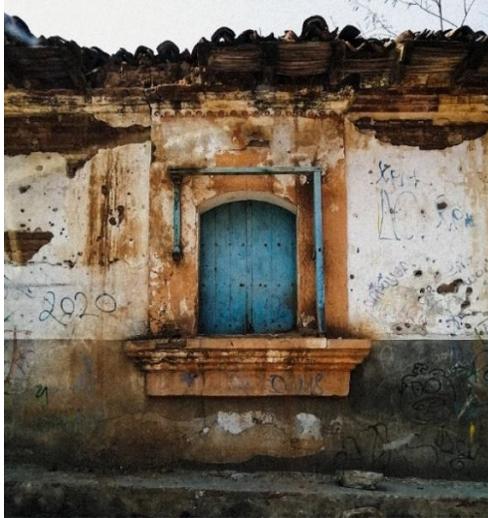
32. Mercado 4, Estefany Marquez, (2024).

33. Mercado 6, Estefany Marquez, (2024)

Asi mismo se realizaron fotografias a espacios, como casas viejas de adove o ladrillo, cayendose a pedazos por el pasar del tempo y los movimienntos de la tierra o grandes arboles mas viejos que mis abuelos. Cada fotografia representa algo para mi, el inmenso oceano, la flor mas bella, el color de las paredes y los recuerdos empolvados.

De esta manera y apartir de las fotografias obtenidas surge la idea de elaborar un libro de artista inspirado en la idea el hogar.

34. *Casa antigua*, Estefany Marquez, (2024).

35. *Ceiba*, Estefany Marquez, (2024)

36. *Escombros*, Estefany Marquez, (2024)

HOGAR

En mi cabeza rondaban con un poco de melancolía recuerdos de mi hogar, ciertamente las fotografías de los espacios capturados me dieron mucho que pensar, así fue como se fue dibujando repetitivamente la palabra HOGAR en mis pensamientos, una y otra vez. *HOGAR.HOGAR HOGAR.*

Tomando esa idea de la casa, ese espacio tan personal donde transcurrimos el pasar de nuestras vidas, donde aprendimos, vivimos, sufrimos y reímos, donde guardamos recuerdos, creamos nuevos y

con nostalgia recordamos viejos. Así pues, pensé que la mejor manera de recordarlo sería construyendo uno propio, al menos uno pequeño donde pudiera guardar esos recuerdos, entonces decidí que el libro de artista o arte objeto me serviría como medio para expresar y contener el sentimiento. El formato sería una caja en forma de casa, forrada con terciopelo e hilos de oro, elementos esenciales en los textiles Istmeños.

Mis referentes principales para esta obra fueron:

37. Caja valija, [Arte Objeto] por Marcel Duchamp 1941

38. Dactiloscópica. [Arte Objeto] por Loreto Greve. (Chile 1982)

El proceso consistió en un par de pruebas y errores. Primero se construyó la estructura de la casa con cartón de agua para posteriormente forrar con tela de terciopelo negro.

Esta fue la primera prueba:

39. Procesos, Estefany Marquez, (2024)

40. Procesos, Estefany Marquez, (2024)

Posteriormente se realizaron costuras con hilos dorados.

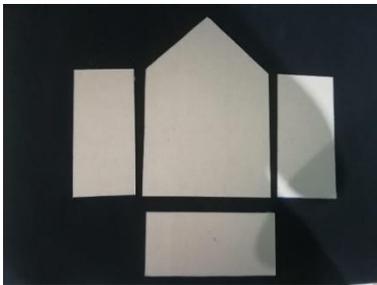

41. *Procesos, Estefany Marquez, (2024)*

42. *Procesos, Estefany Marquez, (2024)*

En este punto me percaté de ciertos detalles con los materiales, especialmente la tela terciopelo, la cual a mi parecer no fue la mejor opción para el tapiz de la casita ya que era demasiado gruesa y hacia que los acabados se vieran muy descuidados, así que decidí hacer una segunda prueba, pero ahora con papel gamuza y el resultado fue favorable.

43. *Procesos*

44. *Procesos*

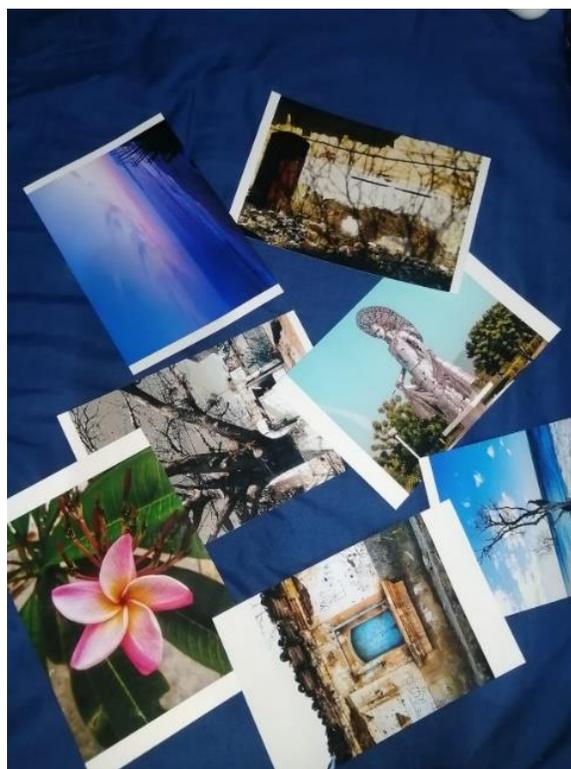
45. *Procesos*

Se agregaron otros detalles con listón de terciopelo, se forro la parte interna de la caja y se colocó hoja dorada en el interior. Para el interior de la casa decidí integrar fotografías, además de un poema que escribí hace un tiempo con la misma temática. El poema en cuestión aborda el tema del hogar como un retrato de mi propia vida, aquello que he visto y vivido junto con elementos de mi cotidiano, un reflejo de mi identidad. ¿Qué es el hogar sino el reflejo de nosotros mismos?

Hogar.

Cuando los muros se derrumben y los
escombros se disuelvan,
Cuando las abuelas mueran y la última
lágrima de una madre caiga,
Cuando el guiechachi no florezca
Y nunca más el listón se enrede en tu
trenza,
Cuando el mar no moje tus pies
descalzos y la arena se adhiera con
fuerza en la piel,
Cuando el viento del sur no se lleve
mis penas y el sol no se refleje más en
tus ojos,
Cuando eso suceda me habré ido y
conmigo, mi cielo, el recuerdo de lo
que fue mi hogar.

46. Poema. Estefany Marquez (2024)

47. Procesos

Con papel de alto gramaje se elaboró en formato de tarjeta una casa que en su interior contendría el poema.

48. procesos

La pieza completa consta de 3 elementos, la estructura (casa), una tarjeta con el poema y un libro de artista.

Para el libro de artista se hizo la siguiente prueba haciendo uso de las fotografías:

49. Procesos

Sin embargo, el resultado no me convenció y elegí un formato diferente y materiales diferentes. Para ello me propuse experimentar con cianotipia, la cual es una técnica de revelado fotográfico donde se utilizan dos componentes que al ser expuestos al sol dan como resultado bellas imágenes en color azul. Para ello se necesita dos componentes, citrato de amonio y hierro y ferrocianuro de potasio, que, al mezclarse en partes iguales dan como resultado una reacción fotosensible.

Aunado a ello se necesitan fotografías en negativo, para ellos solo fue necesario pasar las fotografías que había tomado por Photoshop, convertirlas a negativo e imprimirlas en acetato.

Una vez hecho esto se realiza la mezcla de los dos componentes y la aplique sobre papel para acuarela, una vez seco, sobre el papel se colocan los negativos y se acomodan sobre una superficie como una tabla y encima se sostiene con un cristal.

51. procesos

52. procesos

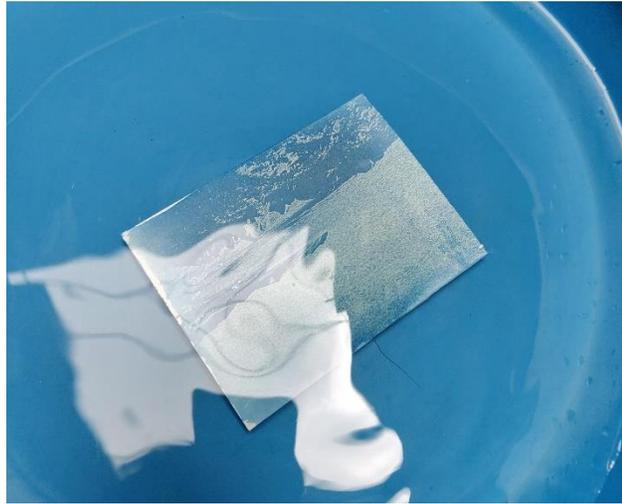
Posteriormente se coloca directamente al sol. Un problema que se me presento es que varios de los días en que revele las imágenes estuvieron nublados, por lo que muchas de ellas fallaron, por lo que fue mucho de prueba y error, en un buen día soleado en 3 minutos las imágenes estaban listas, en los días soleados tuve que esperar alrededor de una o dos horas. Cuando el sol comienza a hacer su trabajo el papel va adquiriendo un tono azul oscuro.

53. procesos

El siguiente paso es pasar las imágenes a enjuagar, para ello se necesitan 3 recipientes, dos con agua y uno con agua y agua oxigenada. El papel se sumerge primero por agua para quitar el exceso de

sustancia, después se sumerge en la mezcla con agua oxigenada, esto para potenciar el color azul característico y finalmente se realiza el ultimo enjuagado para cortar la reacción química. Posteriormente se deja secar y las fotografías quedan listas, una vez secas se realizaron algunos retoques para aclarar algunas zonas con cloro y agua.

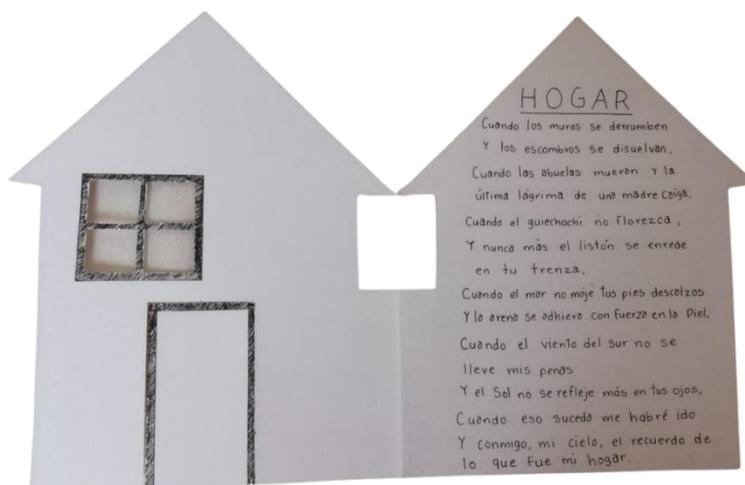

54. procesos

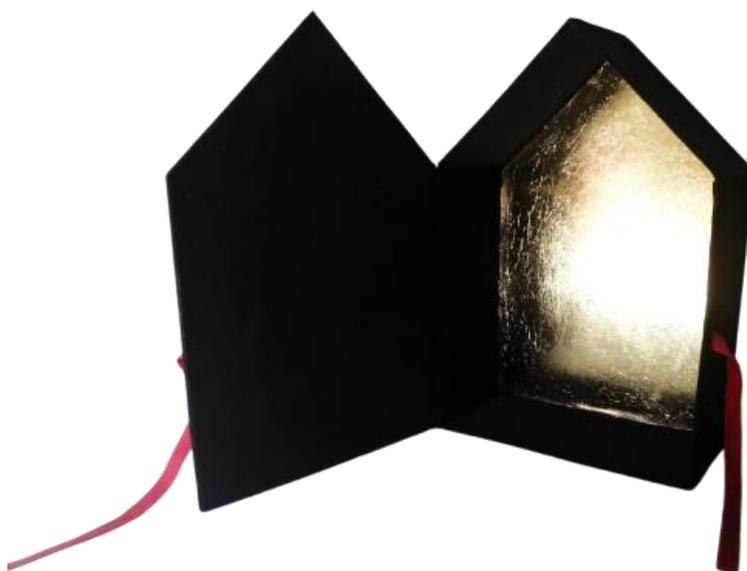

55. procesos

Estas fotografías fueron añadidas a un pequeño libro. Esta obra guarda elementos distintivos de la región istmeña y en conjunto con el poema se cuenta la historia de un pequeño hogar que mantiene vivos momentos, lugares y paisajes de la región, los resguarda para siempre.

56. procesos

55. Procesos

57. *Hogar*, Estefany Marquez, (2024).

Autor: Estefany Marquez

Título: Hogar.

Técnica: Arte objeto.

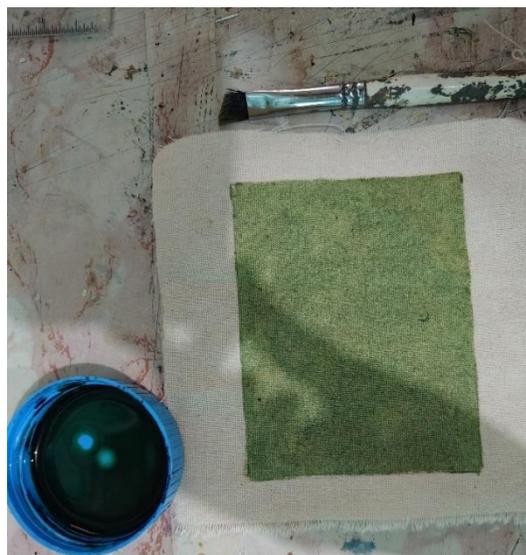
Medidas: 85x70cm

Retratos de mercado.

Continuando con la experimentación con cianotipia decidí elaborar un libro de artista basándome en el siguiente formato.

58. *Spirits*, Bridgette Guerzon Mills, (2010).
<https://guerzonmills.com/books/spirits-2/>

59. *Procesos*

Para ello elegí utilizar las fotografías que tomé en varios mercados de la región. Se trabajó el proceso de cianotipia sobre trozos de manta de 10 x 10 cm.

60. *Procesos*.

Con las imágenes listas busque acomodarlas en el formato, la primera opción es que fuera una tira larga de 8 imágenes, pero por el pequeño tamaño de las imágenes me parecía que al montar la obra habría problemas para poder observar bien las imágenes, así que decidí que serían dos tiras de 4 para que fueran colocadas al nivel de la vista.

61. Procesos.

Finalmente, la obra muestra 10 retratos de mujeres vendedoras en diferentes mercados del istmo de Tehuantepec.

62. Retratos de mercado, Estefany Marquez, (2024).

Autor: Estefany Marquez

Título: Retratos de mercado.

Técnica: cianotipia sobre manta.

Medidas: 24x64 cm c/u

Fiesta y tradiciones

Como hemos visto a través de las páginas de este proyecto, la fiesta es parte inherente a la vida istmeña. El baile, la música y los mejores trajes engalanan las festividades.

Además de ello, en la vida diaria un elemento que destaca sobre todas las cosas es la deliciosa comida, así pues en esta pieza quise abordar ambos temas, por un lado mostrar este ambiente festivo y por otro compartir elementos de su gastronomía tradicional.

Para ello se eligió elaborar un libro con ilustraciones en formato de concertina, el proceso consto de los siguientes pasos:

Empezamos con la portada y contraportada del libro, para esto se eligió un diseño de flores istmeñas con un fondo azul, las cuales se trabajaron sobre cartón para encuadernar, posteriormente se aplicó una capa de resina para un resultado más duradero y brillante.

63. Procesos

64. Procesos.

65. Procesos.

Se decidió que el contenido del libro tendría dos vistas, de un lado mostraría una serie de ilustraciones sobre fiesta istmeña y del otro lado una serie de ilustraciones con alimentos típicos de la región junto con su nombre en zapoteco. Las ilustraciones se trabajaron con acuarela y gouache sobre papel de alto gramaje.

66. Procesos

67. Procesos

68. Procesos

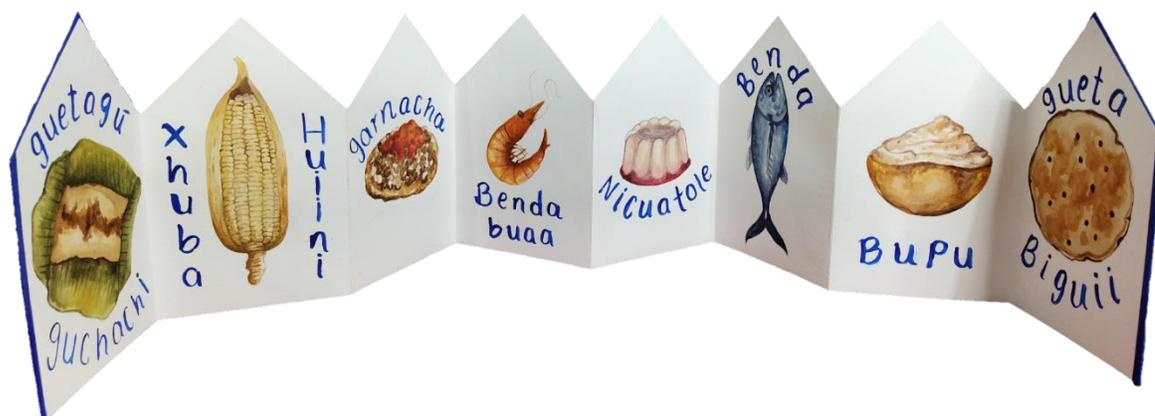
Para las ilustraciones sobre los alimentos se realizó una pequeña investigación para elegir aquellos que a mi parecer serían los más representativos. Si bien, personalmente no hablo zapoteco, hay palabras básicas que si conozco ya que las he escuchado a lo largo de mi vida. Por ello me pareció interesante colocar el nombre de los alimentos en zapoteco.

69. Procesos

70. Procesos

71. Fiesta y tradiciones, Estefany Marquez, 2024.

Dios nunca muere

Para este libro me inspire en la canción *Dios nunca muere* de Macedonio Alcalá la cual se ha convertido en un himno oaxaqueño.

Muere el sol en los montes	Pero no importa saber
Con la luz que agoniza	Que voy a tener el mismo final
Pues la vida en su prisa	Porque me queda el consuelo
Nos conduce a morir.	Que Dios nunca morirá.

-Macedonio Alcalá

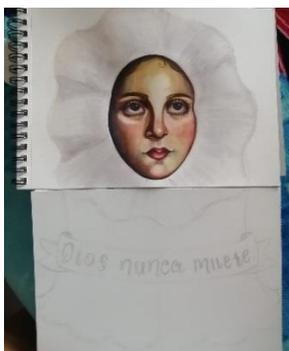
Para elaborar esta pieza se utilizó el siguiente material: cartón de agua para realizar las paredes del libro, papel para las ilustraciones y pintura gouache y acuarela.

Durante el bocetaje la intención fue plasmar una tehuana vestida con huipil de cabeza o resplandor, en este caso portado de la forma tradicional para eventos religiosos, como se acostumbra al acudir a la iglesia, cubriendo la cabeza.

El resplandor como parte de la indumentaria tradicional representa un destello de luz o de sol naciente, propio de imágenes religiosas, particularmente vírgenes, por ello tome inspiración en la imagen de la virgen maría.

72. virgen María, Pinterest, s.f.

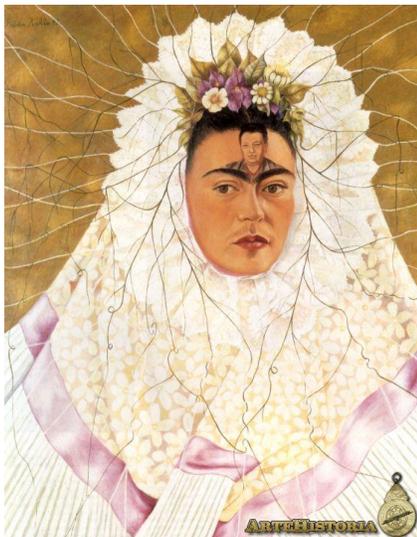

73. procesos.

74. procesos.

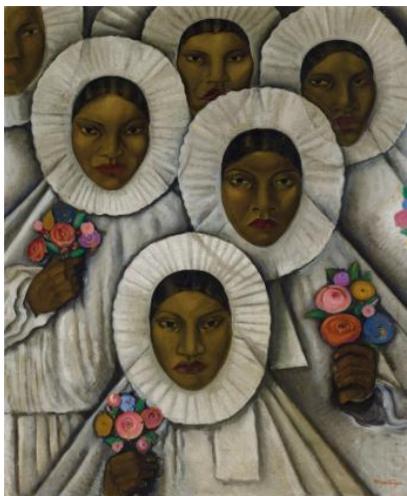
Además, fueron seleccionados como referentes alusivos “autorretrato como tehuana de Frida Kahlo”, “tehuana” de Diego Rivera y “sin título” de Roberto Montenegro ya que cada una de estas obras muestran el uso del resplandor.

75. Autorretrato como tehuana, Frida Kahlo, 1943.

76. Tehuana (Aurea Procel vestida de Tehuana), Diego Rivera, 1929.

77. Tehuanas en tradicional huipil de cabeza, Roberto Montenegro, 1920.

Durante el proceso creativo la elección del color fue esencial para la composición, especialmente en la zona del resplandor donde se buscó crear la atmósfera de un espacio estrellado, haciendo alusión

al cielo nocturno, a ambos lados de la mujer encontramos soles, uno vivo y uno muerto, para finalmente en lo más alto del espacio encontrarnos con una constelación de flores Istmeñas.

78. Dios nunca muere, Estefany Marquez, 2024.

Autor: Estefany Marquez

Título: Dios nunca muere.

Técnica: gouache, acuarela sobre papel.

Medidas: 58cm x 57.5 cm

Este libro de artista se presenta en formato vertical con las medidas de 58 cm x 57. 5 cm (abierto). En la ilustración se aprecia la figura de una mujer portando resplandor de cabeza y a ambos lados dos soles, en la parte inferior de la imagen se lee la frase “dios nunca muere”. Esta obra tiene una composición equilibrada, estática y con simetría aparente.

79. Diagrama: "dios nunca muere".

La paleta de color es complementaria, con colores saturados y brillantes, resaltando por su calidez y detalles fríos que crean un contraste equilibrado. El fondo amarillo brillante destaca y crea un ambiente que envuelve a la imagen central de la mujer.

paleta de color complementaria

80. Paleta de color de la obra "dios nunca muere".

La ilustración muestra la imagen de una tehuana con huipil de cabeza (resplandor) el cual se utiliza principalmente en ceremonias de índole religioso y se dice que está relacionado a los destellos de luz o al halo de las vírgenes, en esta imagen se ha adaptado la forma del resplandor con colores azulados y amarillos con pequeños puntos blancos que asemejan estrellas, formando así una especie de cielo estrellado alrededor del rostro de la dama, en la parte superior se observa un tramado de flores istmeñas símbolo esencial en la cultura, a ambos lados del rostro descansan dos soles que en color verde (relacionado a la esperanza) que rezan la frase :“muere el sol en los montes, con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir” esta frase es parte de una estrofa del son “Dios nunca muere” compuesto por Macedonio Alcalá, la letra de esta canción relata la esperanza de un final inevitable, la trascendencia y espiritualidad después de la muerte y el optimismo en los momentos difíciles de la vida, siendo esta canción un himno oaxaqueño, dota de un significado espiritual y esperanzador a la obra, retratando una forma de vida y de relación espiritual.

Flor de mayo

Para este libro la intención era que las flores de guie' chachi (flor de mayo) fueran las protagonistas, se trata de una flor muy especial en la región de delicioso aroma que es utilizada entre muchas otras cosas, para ceremonias, rituales, collares, tocados e incluso bebidas como el bupu.

Entre la población se cuenta una leyenda donde el dios sol se enamoró de una princesa juchiteca y al besarla la convirtió en flor. (Sentido Istmeño Noticias, 2023)

Inspirada en esta historia se realizó la ilustración, el material utilizado fue gouache y marcadores de alcohol sobre papel.

Referente:

81. Juan Cortázar Gonzales, [Fotografía], 2018.

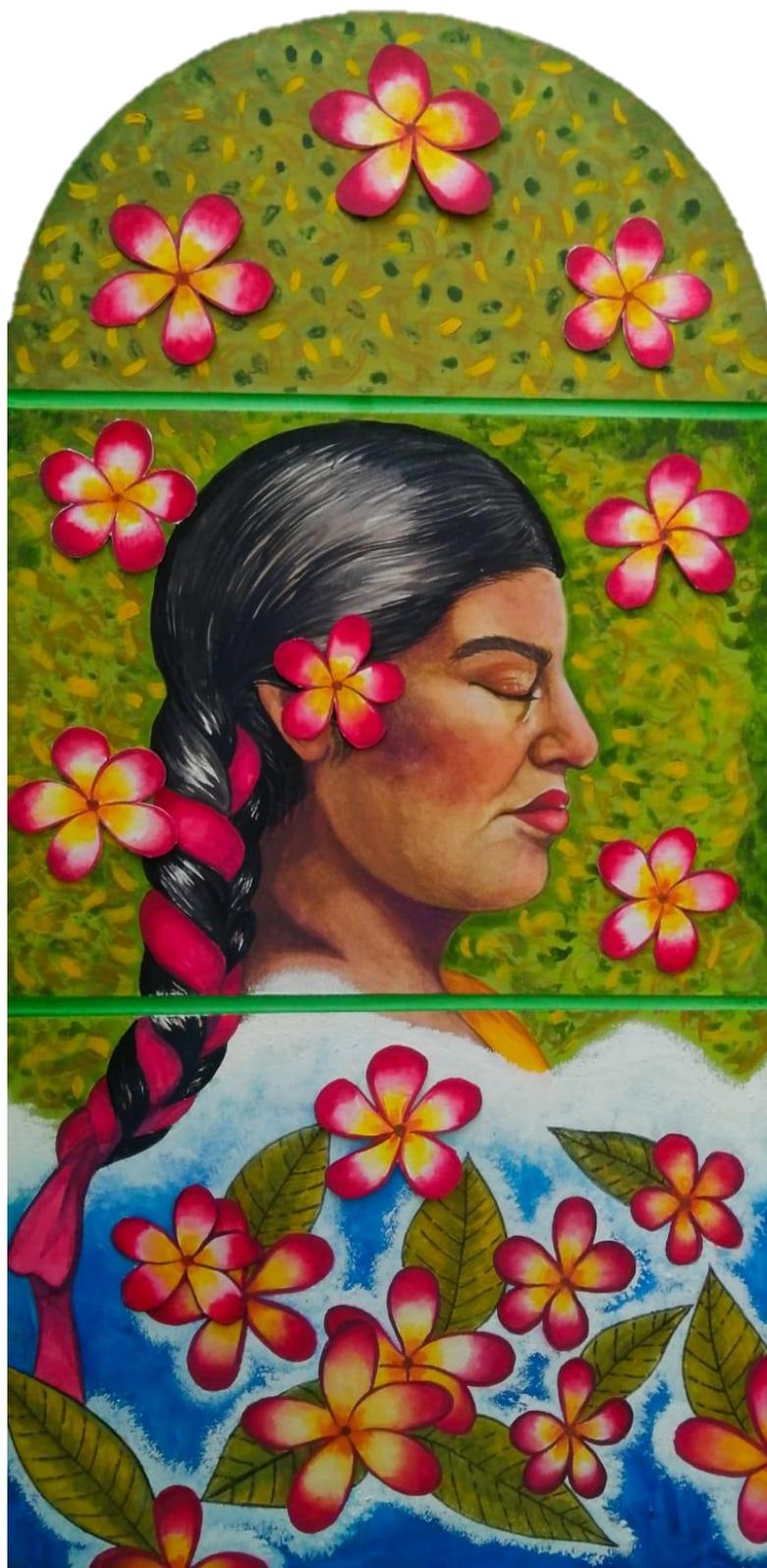

82. sunny afternoon, Jemima Jameson, s.f.

Proceso creativo:

83. Proceso artístico.

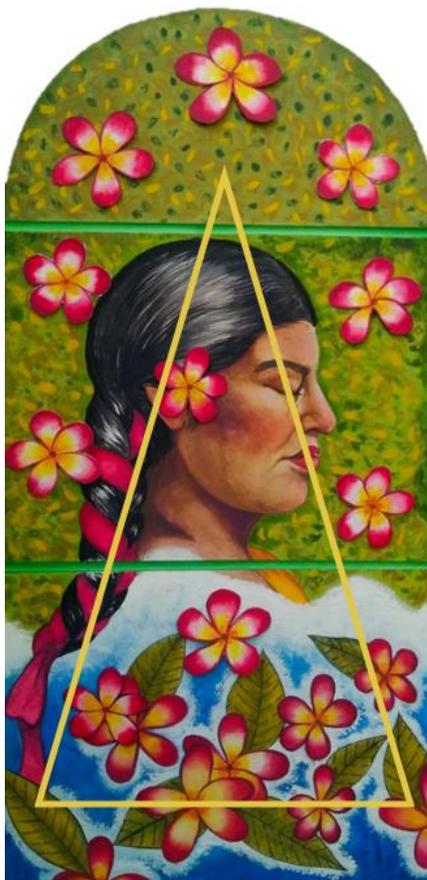

84. Flor de mayo, Estefany Marquez, 2024.

Autor: Estefany Marquez
Título: Flor de mayo.
Técnica: gouache,
acuarela marcadores,
sobre papel.
Medidas: 58cm x cm

Esta ilustración es un libro de artista en formato vertical con las medidas de 58cm x cm (abierto). A primera vista se observa la imagen central de una mujer, olas de mar y flores coloridas.

Tiene una composición en esquema triangular, si bien el punto focal en la imagen se ubica en el rostro de la mujer y el peso se encuentra mayormente en la zona media e inferior de la imagen, las flores de guiechachi distribuidas alrededor de la figura aportan ritmo y equilibrio a la composición.

*Esquema compositivo
Triangular*

85. Diagrama Flor de mayo.

La paleta de color es complementaria, los colores son contrastantes lo que hace resaltar elementos específicos de la pieza como el rostro y las flores sobre el vibrante verde del fondo.

Paleta de color complementaria

86. Paleta de color Flor de mayo.

La obra retrata una leyenda de la región, el origen de la flor de guie chachi, la leyenda cuenta la historia de una princesa zapoteca que se enamora del dios sol, quien al besarla en la orilla del mar la convierte en una hermosa flor, esta ilustración recolecta los elementos principales de la leyenda.

El cerro de la iguana

Para esta obra se elaboró el lienzo desde cero, se utilizó madera, manta, pegamento y gesso.

87. Elaboración de Bastidores.

Posteriormente se realizó el siguiente registro fotográfico.

88. Registro fotográfico, Erick 1.

89. Registro fotográfico, Erick 2.

90. Iguana 1.

91. Iguana 2.

Yo vivo en un cerro y siempre hay iguanas asoleándose en las rocas, al medio día es fácil ver un par de ellas tomando baños de sol. Como he mencionado con anterioridad las iguanas son reptiles sagrados para la población, principalmente sacrificados para alimentos.

En mi casa vivía una iguana, Juana le decía mi hermanito, ella habitaba el techo con sus enormes garras y larga cola, pero le gustaba entrar a la casa a comerse la comida de mi perro, la veía entrar desde que estaba chiquita y flaca, color verde hoja, nos hicimos amigas, cuando el sol salía ella llegaba, yo le daba lechuga en la boca y ella en recompensa me dejaba acariciarla, a Juana le gustaba el cariño, ¿y a quién no? Otras iguanas han llegado a mi casa, pero ninguna como Juana.

92. Detalle de "el cerro de la Iguana".

93. *El cerro de la iguana*, Estefany Marquez, 2024.

Título: El cerro de la Iguana.

Técnica: Óleo sobre lienzo.

Medidas: 50cm x 80 cm

Esta obra se presenta en formato vertical con medidas de 50 cm x 80 cm en la técnica de óleo sobre lienzo. A primera vista se observa la figura de un niño con las manos levantadas, al fondo y sobre su cabeza descansa una iguana rodeada de un aura amarilla.

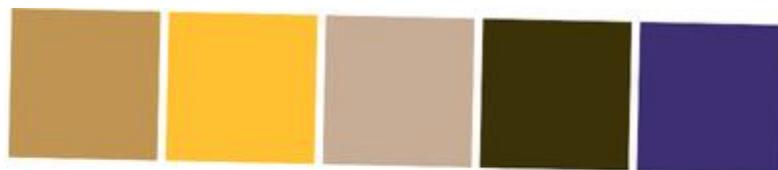
El esquema compositivo es en forma de "T". Los diferentes elementos están distribuidos de tal forma que conforman una composición compleja.

94.. Diagrama de la obra.

La paleta de color es complementaria y está compuesta por tonos fríos en el fondo de la imagen que contrastan con los tonos cálidos que se encuentran en la figura del niño y la iguana, haciendo que el

peso visual recaiga en ellos. Además, la saturación del amarillo alrededor de la figura de la iguana y el rostro del niño hace que esta sea el punto focal de la imagen.

paleta de color complementaria

95. Paleta de color de la obra cerro de la iguana.

La pieza busca contar una historia, nos muestra a la iguana como un ser mágico, este animal es muy importante en la cultura del istmo debido a la fuerte presencia de esta especie en la región, además de su utilización en diferentes rituales gastronómicos. Esta obra es un guiño a la famosa fotografía de Graciela Iturbide “nuestra señora de las iguanas”. Sin embargo, cuenta su propia historia, por un lado, la devoción hacia esta especie al representar al animal con un gran tamaño, levitando etéreo en un halo de luz, pétalos y flores de guie chachi. Pero también nos habla sobre la bondad de las infancias y el deseo de la preservación de estas especies, así como también la relación y conexiones que se pueden crear entre humanos y animales.

Mujer binniza

Esta pintura surgió primeramente con el fin de mostrar el traje regional de gala de una mujer binniza. Decidí tomar como referencia la leyenda de los binnigulaza (padres de los zapotecas), ya que se dice que bajaron de las nubes en forma de aves hermosas. El colorín pecho naranja es un ave que me gusta mucho y es común verla en las zonas del istmo.

La referencia en cuanto al traje y la indumentaria fue la siguiente fotografía que mi prima Noeli me compartió.

96. Fotografía de Noeli. Colección de la Familia Castellanos.

97. Proceso creativo

Lo primero fue pensar en cómo acomodar los elementos, para ello se realizaron bocetos y el que más me agrado fue el que pase al lienzo.

Material que se ocupó: Lienzo, oleo, aceite de linaza, aguarrás.

En un principio mi idea era pintar a mi prima Noeli, pero la foto no tenía la mejor resolución posible por lo que decidí optar por únicamente tomar la referencia del traje y la indumentaria de la tehuana.

En cierto punto la obra se veía de la siguiente manera:

98. proceso creativo.

99. Proceso creativo, intervención digital.

En este momento la obra simplemente no me convencía, y realicé muchos cambios que terminaron gustándome menos, ya un poco cansada de ver algo que no me gustaba decidí dejarla descansar un momento. Esa fue la mejor decisión que pude tomar, ya que tiempo después y con la mente despejada retomé la pintura y me permití realizar cambios un poco más libres con pinceladas expresivas. Ayudándome de una herramienta digital boceté y se hicieron elecciones de color.

100. *Mujer Binniza*, Estefany Marquez, 2024.

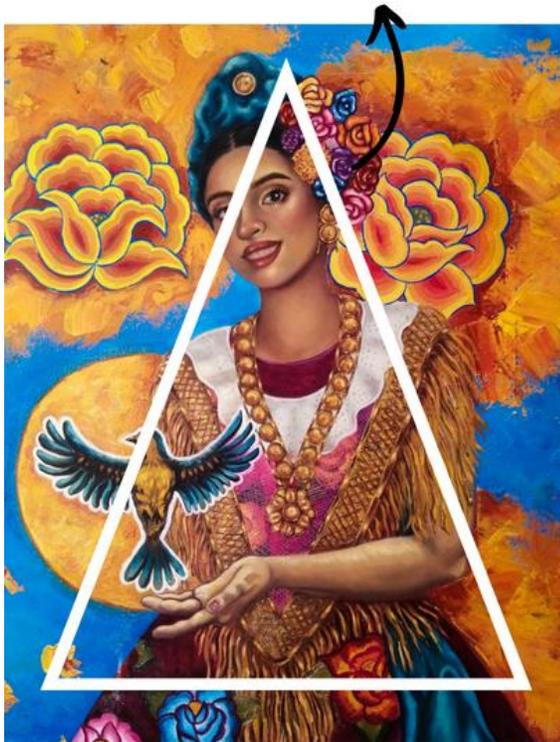
Autor: Estefany Marquez
Título: *Mujer Binniza*.
Técnica: Óleo sobre lienzo.
Medidas: 55cm x 65 cm

Esta obra es en formato vertical, elaborada en óleo sobre lienzo de 55 x 70 cm.

A primera vista se observa la figura central de una mujer con la mirada fija al observador portando el traje y la indumentaria tradicional de la región del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, además la mujer sostiene un ave (colorín pecho amarillo) con una de sus manos. Al fondo se aprecia un azul vibrante y diferentes texturas en amarillo y naranja que dejan ver flores istmeñas.

La imagen cuenta con una composición compleja en forma de triángulo, además es dinámica y con peso visual equilibrado. Las flores alrededor del rostro de la mujer crean ritmo en la imagen y hacen que en principio centremos nuestra atención en ella, posteriormente, la composición nos invita a seguir el recorrido del brazo de la modelo direccionando nuestra atención en el ave.

composición triangular

101. diagrama de "mujer binniza".

La paleta de color es complementaria, contrastante y saturada, los colores son brillantes tanto en el fondo como en la figura de la mujer, cuenta con colores análogos como los amarillos, rojos y naranjas del fondo, que son complementados con el azul celeste del mismo. La pincelada en la pieza es detallada en la figura de la mujer, así como en los elementos de su traje, mientras que en el fondo se aprecia mayor textura y pinceladas más sueltas.

Paleta de color complementaria

102. Paleta de color de "mujer binniza".

En cuanto a simbolismos, la figura del ave simboliza la leyenda de los binnigulaza, “padres de la raza”, quienes se cuenta bajaron del cielo en forma de aves hermosas. Por otro lado, la mujer porta la indumentaria tradicional istmeña de gala, con fleco de gusanillo, el cual es portado en las celebraciones por los anfitriones, símbolo de elegancia y opulencia, cada uno de estos elementos constituyen una imagen llena de elementos culturales y lo que para mí es la perfecta imagen de la “mujer binniza”.

Bodegón Istmeño

Esta obra nació a partir de un boceto feíto el cual realice mientras pensaba en una manera diferente de hacer un bodegón.

Para pintura quería plasmar la comida típica del Istmeño: totopo camarón y queso, sin embargo, la idea de un bodegón inerte me parecía un poco aburrida, entonces a mi mente llego una escena mágica donde los camarones cobraran vida, esto muy influenciado por el realismo mágico y las artistas que ya he mencionado en apartados anteriores. El primer boceto fue el siguiente:

103. Proceso Creativo

104. proceso creativo.

105. Proceso creativo.

Posterior a ello realice un registro fotográfico y lo edite para crear la ambientación que quería en mi pintura, ya con mi referencia fotográfica realice el boceto que pasaría al lienzo y comencé a pintar.

106. Proceso creativo.

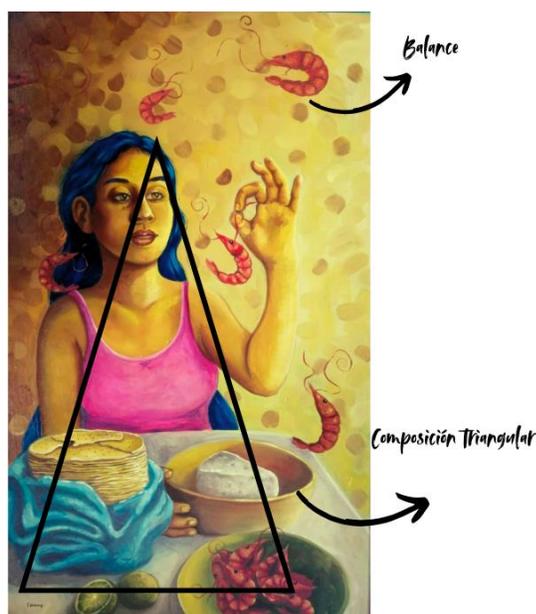
107. *Desayuno Istmeño*, Estefany Marquez, 2024.

Autor: Estefany Marquez
Título: Desayuno Istmeño
Técnica: Óleo sobre lienzo.
Medidas: 45cm x 75 cm

“Desayuno Istmeño” es una pieza en formato vertical elaborada en óleo sobre lienzo con dimensiones de 45cm x 75 cm.

Se observa una figura femenina observando con interés un camarón, en la mesa se aprecian elementos de la comida tradicional del istmo, como el totopo, camarón y queso.

La composición es triangular, los camarones alrededor de la imagen crean ritmo visual, lo cual aporta dinamismo a lo que vemos.

108. Diagrama de "Desayuno Istmeño".

La imagen tiene un fuerte peso visual en la parte inferior de la misma, sin embargo, logra equilibrarse gracias a las figuras de los camarones flotantes en la parte superior derecha de esta. La pincelada es en mayor parte detallada con excepción del fondo de la imagen donde se logra apreciar una más suelta.

Paleta de colores complementarios.

109. Paleta de color de "Desayuno Istmeño".

La paleta de color es complementaria, en mayor medida es cálida ambientando la escena, mientras que los tonos fríos en la imagen causan contraste entre los elementos.

Esta obra retrata una mesa típica istmeña, cada elemento en la mesa es indispensable en la dieta local, el uso de elementos como camarones flotantes añade misticismo a la pintura, así como la elección de sus colores.

Guetabiigui'

Guetabiguii significa totopo den zapoteco, es un alimento fundamental en la región del istmo. Para esta obra quise crear una imagen que contase la preparación del totopo, en principio sería óleo sobre lienzo, sin embargo, en el proceso fue mutando y terminé por agregarle otros elementos.

Comencé elaborando mi bastidor, y pensando un par de ideas para pintar, terminé eligiendo representar a una niña observando como su madre prepara totopos. En este punto recordé un formato de obra que vimos en el taller terminal de ilustración. Y decidí incorporarlo, tomé como referente un par de obras de la maestra Sandra Astudillo donde hace uso de papel u otros materiales para formar una especie de acordeón colgante.

Además, tome la decisión de incorporar totopos reales, bordar sus orillas y agregarlos a la composición final.

110. Realización de bastidores.

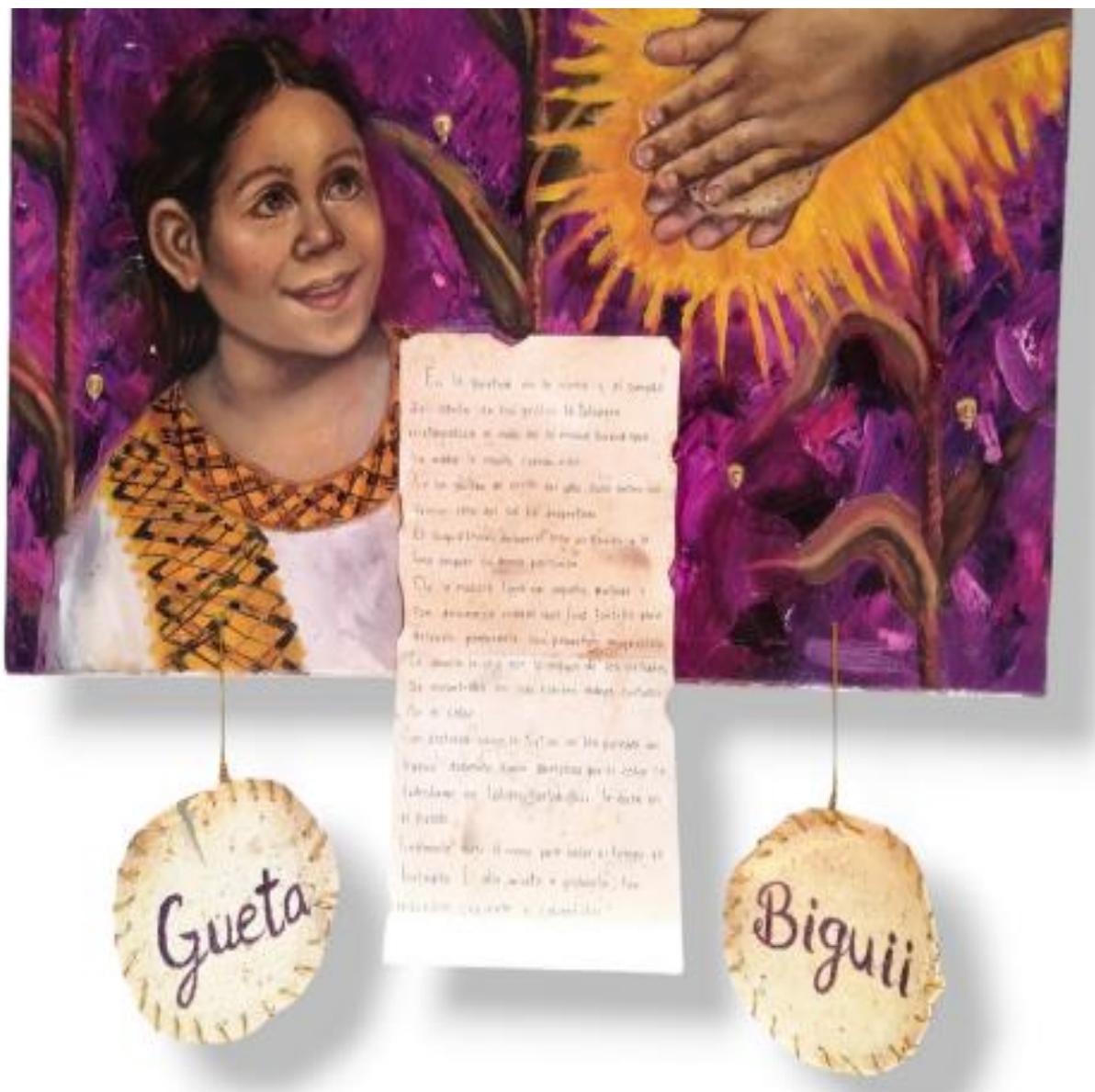

111. Proceso de costura de un totopo.

Referente:

112. Sandra Beatriz Astudillo Constantino, Ilustración.

113. Guetabiguii, Estefany Marquez, 2024.

Autor: Estefany Marquez

Título: Guetabiguii

Técnica: mixta sobre lienzo.

Medidas: 60 x 60 cm

“Guetabiguii” es una obra en formato horizontal elaborada con técnicas mixtas sobre lienzo, con medidas de 60 x 60 cm.

La composición es en diagonal, los elementos que componen esta imagen invitan a realizar un recorrido visual, empezando por la niña guiándonos con su mirada hacia las manos, para después llegar al texto localizado en la parte central de la imagen lo cual da dinamismo a la composición. La imagen es asimétrica sin embargo se encuentra bien balanceada gracias a los totopos que cuelgan a la misma distancia de separación.

La pincelada es detallada en los elementos principales como son la niña y las manos, mientras que en el fondo de esta se observa mayor textura y movimiento gracias a la pincelada suelta.

Composicion diagonal

114. Diagrama de Guetabiguii.

La paleta de color es Complementaria por lo que los colores contrastan entre sí, estos son vibrantes lo que realza elementos específicos como las manos y la figura de la niña.

paleta de color complementaria.

115. Paleta de color de la obra Guetabiguii.

En esta pieza destaca la figura de la niña observando las manos de su madre formando la tortilla que se convertirá en totopo, al fondo se observan plantas de maíz, en primer plano nos encontramos con un papel que en sus letras cuenta la historia de la preparación del totopo, a su lado cuelgan dos totopos que han sido bordados con hilos dorados, sobre ellos se lee la palabra “gueta biguii” (totopo en zapoteco).

La obra retrata la identidad de mi comunidad por medio de uno de sus alimentos indispensables, así como una imagen que evoca a la infancia de muchas niñas que vieron a sus madres o abuelas preparando totopos para su venta y su propio consumo.

Las niñas del mar

Para muchos pueblos el mar y los animales que en él habitan forman parte primordial en sus vidas, desde la pesca, el comercio de mariscos, la alimentación, la recreación.

Uno de estos pueblos que está en contacto con cuerpos de agua es San Mateo del mar, incluso en el nombre se aprecia la conexión que tienen sus habitantes con él.

Mi tía Lucero y mis primas Luna y Alejandra son San Mateo, para esta obra me inspire en ellas y la relación que guardan con la mar los habitantes de su pueblo. Teniendo esto en consideración ya tenía una idea de que elementos podía agregar en la obra, entre ellos peces y estrellas de mar, esto para lograr un ambiente marino haciendo uso de texturas y colore. Para ello recurro nuevamente a mi referente Juliette Belmont. Así que me dirigí a un viaje con destino a la mercería para hacerme de materiales adecuados para lo que tenía en mente.

La imagen de referencia que utilice fue una que les tome a mis primas en su pueblo.

116. Luna y Ale, álbum personal.

La obra se trabajó sobre bastidor con técnicas mixtas, se agregó papel dorado en el fondo y posterior a ello varias capas de pintura acrílica para lograr la textura deseada.

117. Proceso de creación.

118. Proceso de dorado.

El siguiente paso fue elaborar los peces, para ello tome como referencia bordados donde utilizan cuentas.

119. Bordado, Ignacia Jullian, 2023.

Comencé con la elaboración de los peces, para ello se utilizó manta, cuentas, lentejuelas, brillos y pintura, algunos fueron bordados y otros pegados con adhesivo por cuestión de ahorrar tiempo.

120. Proceso de bordado.

121. Bordado detalle.

La obra está elaborada en técnicas mixtas sobre lienzo de 60x 60 cm. En la paleta de color destacan colores vibrantes, como los azules y dorados del fondo que contrastan con los morados y amarillos de las figuras principales de las niñas, además se observan diferentes texturas en el fondo de la pieza con diferentes materiales.

Esta pieza tiene una composición central y dinámica, en el centro del cuadro se encuentran las dos hermanas abrazadas, la mayor sostiene a la pequeña de forma protectora, la menor adopta una postura de ligera timidez y observa con atención un pez que descansa a su lado, ambas portan huipil y enagua tradicionales de la región, eclipsadas en un ambiente marino, la imagen muestra la familiaridad entre las niñas y el entorno, los peces y las estrellas, por lo que es una obra que retrata la relación que existe entre ellas con la naturaleza.

La paleta de color es complementaria, predominando tonos fríos que crean una ambientación marina, mismo que hace resaltar las figuras humanas.

paleta complementaria

122. paleta de color "las niñas del mar"

123. *Las niñas del mar*, Estefany Marquez, 2024.

Mujer flor

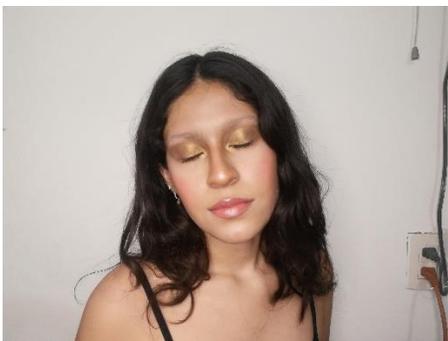
En el Istmo las mujeres y las flores están fuertemente conectadas, los bordados tradicionales cuentan con hermosas flores de diferentes colores, los tocados en el pelo albergan racimos florales, así como también algunos elementos de su joyería.

Para esta obra decidí utilizar el símil “bella como una flor” para crear una imagen que hiciera alusión a esta frase, así que como referencia utilice el diseño tradicional de las flores istmeñas.

124. Central Q. Noticias. [Imagen adjunta]. Flores istmeñas. (2024.) Twitter.
<https://x.com/CentralQNoticia/status/1767583294206448053?lang=ar..>

La idea era convertir en flor un rostro femenino, en esta ocasión se trata de un autorretrato. Como recurso añadí a la imagen el resplandor de cabeza acomodándolo de tal forma que los dobleces del olan parecieran pétalos de una flor. Como elemento extra elabore flores con relieve para dar un efecto de tridimensionalidad, para ello utilice una mezcla de gesso con yeso y se modeló con estiques.

125. Fotografía de referencia

126. Materiales.

127. Proceso creativo.

Se utilizaron técnicas mixtas para esta obra, se trabajó con óleo y acrílico sobre lienzo. La elección de colores también fue un elemento central, decidí irme por colores variados sobre un fondo azul aqua.

128. Detalle de la obra "mujer flor".

129. *Mujer flor*, pintura, Estefany Marquez, 2024.

Autor: Estefany Marquez.

Título de la obra: *Mujer flor*

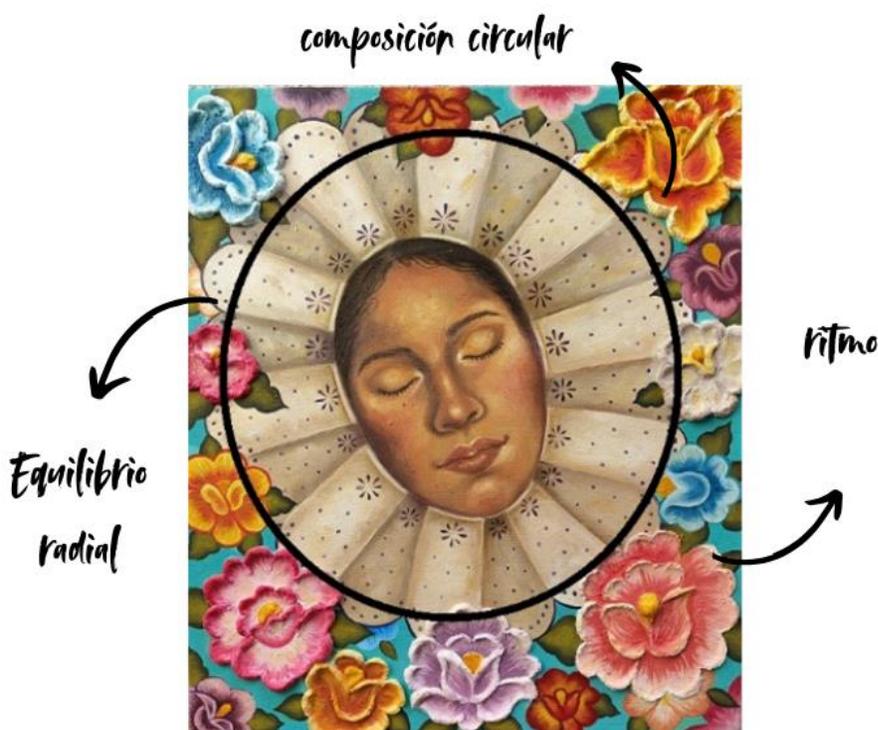
2024

Técnica: Mixto sobre lienzo.

Medidas: 35x40cm.

La obra se presenta en formato vertical con dimensiones de 35 x 40cm. En ella observamos un rostro con los ojos cerrados portando un huipil de cabeza, a su alrededor se aprecian flores de diferentes colores y textura dando la ilusión de tridimensionalidad.

Se observa una composición circular con equilibrio radial teniendo como punto focal el rostro en la imagen. Además, existe un ritmo continuo en la repetición de las flores y de los dobleces del resplandor de manera circular lo cual nos presenta dinamismo y movimiento en la imagen.

130. Análisis Visual de la obra.

La paleta de color es complementaria, los colores vibrantes de las flores enmarcan los tonos cálidos de la piel del rostro del modelo, por otro lado, el fondo frío de color azul hace resaltar los demás elementos de la composición.

131. Paleta de color de "mujer flor".

El título de la obra “mujer flor” nos da a entender parte de lo que estamos observando, en la región del istmo las mujeres y las flores están fuertemente conectadas, las portan en sus trajes bordados, en sus peinados y accesorios. Esta obra convierte a la propia figura femenina en una más de las bellas flores de la región. El resplandor de cabeza tradicional en la indumentaria regional se presenta de forma tal que cada uno de sus dobleces alude a los pétalos de una blanca flor, conformando así una imagen armoniosa, simple y agradable.

¡Ay, sandunga!

Como parte de mi proceso creativo y por gusto personal, he pasado varias horas escuchando sonos regionales. Uno que particular me gusta es *la Martiniana* que de su historia mucho se cuenta.

Esta canción toca el tema de la muerte, a mi entender se trata de una madre o abuela cantándole a su pequeña niña, el son comienza de esta forma:

Niña, cuando yo muera	No me llores, no
No llores sobre mi tumba	No me llores, no
Cántame un lindo son, ¡ay, mamá!	Porque si lloras yo peno
Cántame "La sandunga"	En cambio si tú me cantas
	Yo siempre vivo y nunca muero.

- "La Martiniana", Lilia Downs, Martirio, Agustín Bernal, Gabriel Hernández, Andrés Henestroza, 2001.

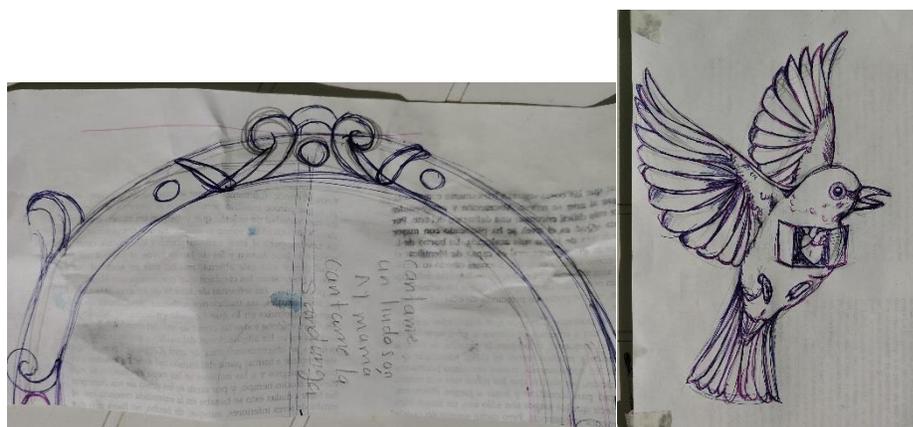
Con estas estrofas comienzo a elaborar bocetos, finalmente elegí incorporar la frase "cántame un lindo son ay mama, cántame la sandunga" por su relevancia cultural.

A la vez tome inspiración de los típicos letreros de bienvenida que hay en muchos de los hogares mexicanos.

132. Platón personalizado con apellido familiar. [Fotografía]. Por Talavera Poblana Jesús el Señor. Mercado Libre. https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-780821035-platon-placa-talavera-poblana-personalizada-grande-plc-_JM

Por otro lado, el colorín de rosita es una especie de ave endémica de la región. Las aves tienen la cualidad de ser mensajeras. Alguna vez un colorín llegó a la puerta de mi casa para compartir conmigo un mensaje de pérdida. Es por esto que elegí este animal.

133. Bocetos.

Esta pintura retrata (además de la fuerza del mensaje que ya viene inmerso en la frase por sí misma) un símbolo de esperanza, amor y consuelo. Las aves con la pureza de un animal abren sus corazones para cantar las estrofas del son, como un recordatorio para aquellos que ya no están.

134. Proceso de creación.

135. *Ay sandunga!*, Estefany Marquez, 2024.

Autor: Estefany Marquez

Título: ¡Ay, sandunga!

Técnica: Óleo sobre lienzo.

Medidas: 35cm x 45 cm

Retrato de los buenos años.

Cuando recorrí el mercado de los 40 en San Blas Atempa, me topé con esta señora de edad avanzada vendiendo totopos. Me pareció que tenía un rostro muy lindo ya que en cada una de sus arrugas se contaba una historia. Al acercarme a ella y pedirle una foto se rio un poco apenada pero finalmente accedió. Recuerdo haberle dicho que se veía muy guapa con su huipil y sus trenzas a lo que ella sonrió, en ese momento capture la fotografía.

Normalmente las personas que trabajan en el mercado como comerciantes lo hacen por mucho tiempo de su vida, con una sola imagen me pude imaginar toda la historia de vida de la señora, quizá desde siempre ha vendido totopos, o tal vez se aburre en su casa y sale a vender para distraerse, probablemente sea madre y abuela y les haya transmitido sus conocimientos a sus descendientes.

Sea cual sea su historia de vida, cada mañana ella se arregla con su huipil y enagua, trenza sus largos cabellos con listón, sale con mucha energía y una gran sonrisa en su rostro, coloca su mesa y su sombrilla para el sol, acomoda sus totopos tostaditos y de vez en vez recita “va a llevar totopo güero” frase típica de las vendedoras de totopo.

136. Fotografía de vendedora en el mercado de los 40.

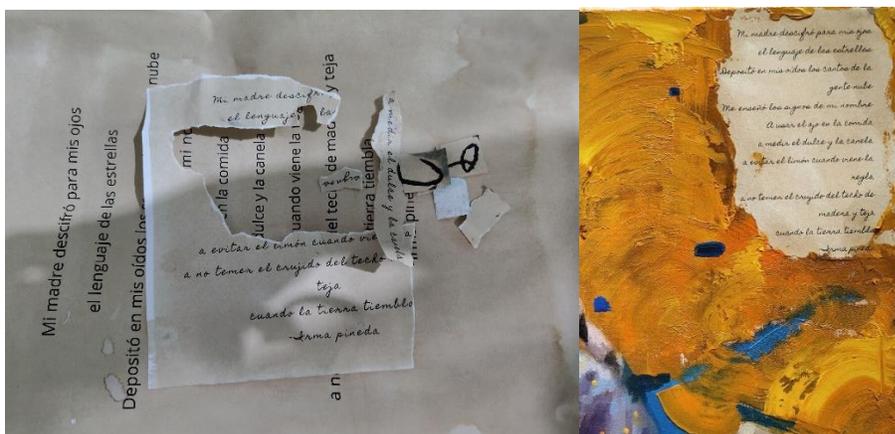
Para esta obra tome de referencia su fotografía, la idea era retratar el rostro de la vejez pero también del trabajo y la alegría.

Se trabajó con óleo sobre lienzo de 50 x 60 cm.

Proceso:

137. Proceso de creación.

138. Parte del Proceso creativo, experimentando con técnicas mixtas.

Detalle:

139. Detalle de la obra.

140. Retrato de los buenos años, Estefany Marquez, 2024.

Autor: Estefany Marquez.

Título de la obra: Retrato de los buenos años.

Año: 2024.

Técnica: Mixto sobre lienzo.

Medidas: 50 x 60cm.

Esta obra es de formato rectangular y vertical con medida de 50 x 60 cm elaborado en óleo y técnica mixta sobre lienzo.

En la obra se aprecia la figura de una anciana y frente a ella una canasta con totopos, el fondo es colorido y sobresalen palabras sobrepuestas en la imagen.

La composición es en esquema triangular, se trata de una composición compleja con diferentes elementos que guían la mirada a diferentes puntos de la imagen, el punto focal se encuentra en el rostro de la anciana, sin embargo este nos invita a recorrer la imagen, mientras hacemos esto nos encontramos con diferentes elementos, al fondo a la derecha un gato reposando, en la parte superior izquierda se lee un papel con un par de versos del poema "Cándida" de Irma Pineda, al pie de la imagen se observan totopos y sobre ellos una frase unida con hilo rojo, estos elementos con diferentes materiales aportan distintas texturas a la imagen .

Esquema compositivo triangular

141. Análisis visual de la obra "Retrato de los buenos años".

La paleta de color es complementaria, los tonos cálidos amarillos y naranjas contrastan con el azul cobalto del fondo y de la canasta.

paleta de color complementaria

142. Paleta de color de la obra.

La pincelada es suelta y con ritmo en el fondo, lo que aporta dinamismo, profundidad y movimiento a la imagen, en cambio en la figura central del rostro de la anciana la pincelada se vuelve más pulida.

El mayor peso visual se encuentra localizado en el área ocupada por los totopos, no obstante, los demás elementos compositivos logran equilibrar la imagen de diferente manera, la textura y los tonos cálidos del fondo añaden peso a la parte superior de la obra, así como también el color crea balance con pequeñas pinceladas de color amarillo y azul alrededor de esta.

Dualidad

La dualidad es un tema que muchas culturas han tenido presente, el día y la noche, el bien y el mal, la vida y la muerte. Para esta obra quise apropiarme del término y enfocarlo a la temática del retrato, para ello quería utilizar la figura femenina para poder incluir elementos de la vestimenta e indumentaria Istmeña. Esta pieza fue completamente influenciada por la obra “Las dos Fridas” de Frida Kahlo la cual aborda el tema de la dualidad desde una postura diferente y personal de la artista. Para terminar de conceptualizar mi propia idea quise jugar con el color en la obra, donde también me inspiré en la obra “dualidad” del pintor oaxaqueño Rufino Tamayo, si bien en su obra Tamayo trata el tema desde la visión de la cosmogonía náhuatl, el concepto es un poco el mismo, los opuestos. Dentro de la cultura zapoteca se han encontrado vestigios de figurillas prehispánicas donde se observan máscaras donde el concepto de dualidad está presente, la vida y la muerte, el día y la noche, el bien y el mal. Dicho esto, retome de la obra de Tamayo su paleta de color principalmente el uso del rojo, azul y amarillo.

143. Dualidad, Rufino Tamayo, 1964.

144. *Las dos Fridas*, Frida kahlo, 1939.

145. *Mascara de la dualidad zapoteca*, [Imagen], INAH.
<https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/fotografia%3A370477>

Para la pose de referencia utilice esta fotografía de Cho gi Seok para Vogue Corea de quien admiro mucho su trabajo, la pose de la fotografía me pareció perfecta para la temática, en ella observamos dos mujeres abrazándose, sin embargo, lo interesante es que están unidas por el pelo, en una trenza cíclica.

146. *Cho Gi Seok para Vogue Corea*, [Fotografía], 2023.

A Partir de estas referencias comencé el bocetaje y se trabajó en un lienzo de 70 X 90 cm.

Análisis:

Esta pieza es un óleo sobre lienzo de 70 x 90 cm. A primera vista se aprecian dos figuras femeninas portando el traje tradicional Istmeño de rabona sobre un mágico fondo cálido. Esta obra representa la dualidad y la unión de estas fuerzas opuestas, en el centro de la pieza se encuentra un corazón en relieve que une a estas dos partes, el bien y el mal representados por los colores de las vestimentas de ambas tehuanas, además estas dos figuras femeninas se encuentran unidas por una trenza con listón, peinado tradicional de la región. Cabe destacar el significado simbólico de la trenza en el ámbito cultural de los pueblos indígenas pues son símbolos de identidad, las trenzas son como raíces que por generaciones se entrelazan y cuentan historias de vida.

La obra tiene una composición central, la pincelada es pulida en la figura humana y más expresiva y con movimiento en el fondo, es este movimiento el que aporta dinamismo a la pieza, creando un ambiente envolvente. La paleta de color es complementaria predominantemente cálida, pero equilibrada.

147. Paleta de color de la obra dualidad.

148. Dualidad, Estefany Marquez, [Pintura].

Un muxe' es

En el Istmo, Muxe' es considerado el tercer género, se podría decir que la comunidad es bien recibida, o por lo menos es vista con la misma normalidad con la que verías a un rosal dar rosas o a un ave volar, uno no se admira de ver muchachas guapas bien maquilladas, con faldas y cabellos largos hablando con voces gruesas, gesticulando con manos grandes, usando huipil, flores en el pelo y una larga falda que cubre aquello que le fue dado.

La muxe' tiene alma fiestera, boca de licor, manos pinchadas, cansadas de tanto bordar, o cortar, o picar o vender. Cuentan con la delicadeza característica de una flor labrada sobre el lienzo más fino de satén y el penetrante aroma del jazmín, un corazón inundado de amor, de lo femenino y erótico, como el encaje que cubre sus pieles, pieles suaves aterciopeladas como el huipil con el que se presentan ante Dios.

149. Mayte López Regalado. Facebook.

Para esta obra me inspire en un poema de Elvis Guerra de título “un muxe' es” mismo que le he puesto a esta pintura. La musa es Mayte López Regalado, activista, antigua reina de la famosa vela muxe', quien tristemente fue despojada de la vida.

Esta obra es para Mayte y el deseo de que su memoria no quede en el olvido.

Para esto se hizo una lluvia de ideas y bocetaje, se realizó una prueba con texturas de encaje y color.

150. Proceso de creación.

Muxe' es un salto a la boca del abismo.

Muxe' es una sonrisa siempre deslumbrante.

Muxe' es un indígena que se sueña princesa.

Muxe' es un cuerpo de hombre con voz de mujer.

-Elvis Guerra, 2020, "Un muxe' es".

151. Ejemplificación del montaje de la obra.

La obra se presenta como la primera imagen, donde observamos el cuadro cubierto por una cortina de terciopelo rojo, para poder ver la pieza necesitas interactuar con ella y abrir las cortinas.

Necesitas querer verla y ser visto viéndola. Elvis guerra menciona en una de sus estrofas lo siguiente:

“Muxe’ es la comida que desprecias en público, pero disfrutas en privado.”

En la vida siempre existe ese otro lado de la página donde permea el odio, la discriminación, el “qué dirán”, los juicios y violencia. El hecho de abrir la cortina es ver aquello que se esconde, de lo que no se habla y que se juzga, para encontrarse con un ser igual de humano, valioso y hermoso como todos nosotros.

Detalle:

152. detalle de la parte inferior de la obra.

153. Detalle de textura en la obra.

154. *Un muxe' es*, Estefany Marquez, (2024).

Autor: Estefany Marquez.

Título de la obra: "Un muxe' es".

2024

Técnica: Mixto sobre lienzo.

Medidas: 100x80cm.

Socialización de la obra.

Planeación:

Como parte de la socialización del proyecto he decidido realizar una exposición presencial y una de manera virtual, para ello es necesaria organización y planificación.

En cuanto a la exposición presencial, planteo realizarla en el estado de Oaxaca, específicamente en Salina Cruz, mi ciudad natal, esta sería la primera vez que expondría en este lugar, si bien una de las metas de este proyecto es compartir un poco de mi cultura con personas pertenecientes a otras culturas, creo que es necesario que mi primera exposición individual sobre la cultura del Istmo sea justamente en el Istmo, esto como una especie de retribución cultural, como agradecimiento a todo el material y fuente de inspiración que me ha brindado, ya que finalmente todas las personas y espacios que fungieron como inspiración para mis obras forman parte de mi comunidad.

Teniendo esto en cuenta, lo principal será encontrar el lugar adecuado para realizar la exposición, en Salina Cruz hay pocos lugares específicamente adaptados para exponer, sin embargo, cada vez hay más espacios interesados en temas culturales, por lo que espero no sea un problema encontrar el lugar ideal.

Lo siguiente a realizar será la curaduría de las obras, parte de la museografía y el montaje de las mismas. En primera instancia se buscará organizar las obras adecuadamente en el espacio siguiendo un orden temático, de tal forma que el recorrido visual sea ameno.

Otro punto a tener en cuenta será realizar las invitaciones a la exposición, mediante carteles, e invitaciones al público en general.

Exposición virtual:

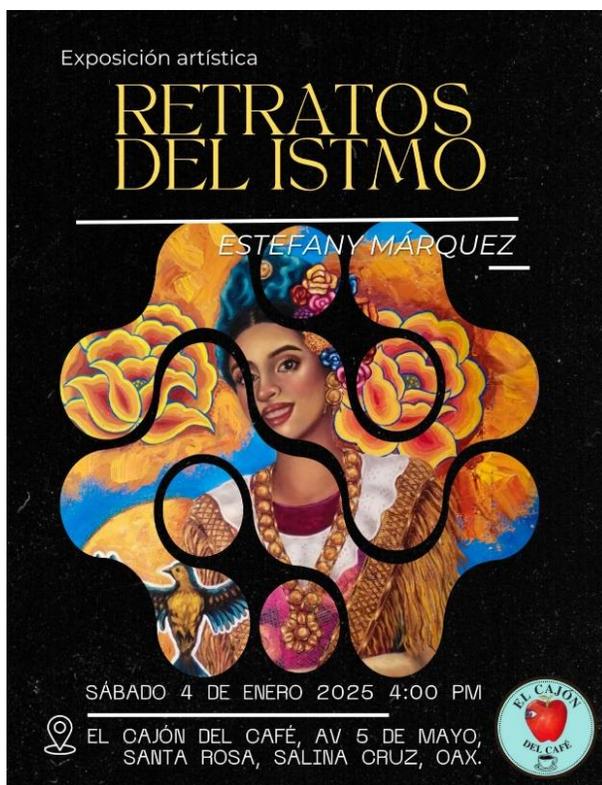
Para esta, preveo que se realice después de la exposición presencial. Internet y las redes sociales nos permiten interactuar con imágenes todo el tiempo, por lo que creo es la herramienta perfecta para compartir con más personas estas obras.

El primer paso será elegir las redes sociales en las cuales sean más usadas sea Facebook, o Instagram. Para esto será necesario la digitalización de las obras buscando que estas tengan la mejor calidad de imagen posible. También serán necesarias otras herramientas de socialización, como videos cortos explicando las obras o el proceso creativo. La meta principal de esta exposición virtual será lograr la retroalimentación e interactuar con los observadores.

Ejecución:

Para la realización de mi exposición fue necesario buscar un lugar apto y disponible, después de varias llamadas y búsquedas di con el lugar ideal y se concretó la fecha. El espacio se llama el cajón del café, es una cafetería/galería donde constantemente realizan actividades culturales y fomento a las artes, el señor francisco, dueño del lugar es un amante del arte y las antigüedades por lo que la cafetería tiene una imagen pintoresca, hogareña y colorida, ideal para lo que yo buscaba.

Elabore un cartel para invitar a amigos y conocidos a asistir a la inauguración.

155. Cartel de invitación.

Realice el montaje de la obra con ayuda de Francisco y mi amigo Lupe Cobos quien es un excelente artista multidisciplinario y trabaja de la mano con Francisco en el Café, acomodamos las obras de tal forma que siguieran una línea narrativa en cuanto al tema y al color.

156. Montaje de la obra.

157. Montaje de la obra.

La exposición se llevó a cabo el día sábado 4 de enero del 2025 en el cajón del café a las 4:00pm, al evento asistieron amigos, familia, artistas locales y amantes del arte, al sonido de sones istmeños que amenizaban el fondo se dio inicio a la exposición, comencé dando unas palabras explicando la temática y haciendo el corte de listón.

158. Detalle de las obras montadas, Hassan Martínez, (Fotografía), 2025.

Posteriormente los asistentes entraron y pudieron observar las obras, esta fue una experiencia muy bonita, ya que varios de los modelos que utilice para las piezas eran conocidos míos y ellos al ver las pinturas quedaron encantados.

159 y 160. Inauguración de la exposición, fotografía por Hassan Martínez, 2025.

Pese a ser mi lugar de origen, en Salina Cruz muy pocas personas sabían que me dedicaba al área de las artes, y este evento ayudo a darme a conocer en la región, además que conocí a muchos artistas locales maravillosos que me felicitaron y alentaron a seguir creando.

Cabe resaltar que mi familia me apoyo mucho para esta exposición desde el transporte de obra, aperitivos y parte de la gestión del evento, por lo que estoy enormemente agradecida.

161. Mi familia en la inauguración de la exposición, fotografía por Hasan Martínez, 2025.

El resultado de esta exposición fue sumamente positivo, se creó un momento bello de fomento cultural, además de que logre vender varias piezas que gustaron mucho.

162. La primera pieza vendida de la exposición, fotografía por Hassan Martínez, 2025.

A continuación, comparto un par de fotografías que el maravilloso fotógrafo Hassan Martínez tomo de mis obras expuestas:

163. Detalle de las piezas expuestas, Fotografía por Hassan Martínez, 2025.

Al terminar la exposición el señor Francisco me agradeció, pues menciono que hacía tiempo (por motivos de salud), que no realizaba en su espacio exposiciones como tal, si bien todos los sábados abre sus puertas a artistas locales, artesanos, músicos y pequeños emprendedores para vender obra o productos, no había tenido el gusto de hacer exposiciones de este estilo, me comento que la exposición que me ayudo a montar lo inspiro a continuar haciéndolo, minutos después se acercó a mí con la noticia que próximamente habría otra exposición en su café pues uno de los artistas que asistieron se animó a hacer la suya.

164. Captura de publicación en Facebook.

... Adicionalmente, posterior a la exposición me invitaron a participar en una emisión del programa “encantos de la tierra mía” por parte de IMER, en donde me realizo una entrevista muy bonita el licenciado Marco Antonio Amador Vásquez, además me contactaron por parte de un colectivo artístico de la región donde publicaron mi obra y me invitaron a colaborar con ellos en sus próximas exposiciones, una de las cuales fue la exposición colectiva “Nanaa’nO” en el Museo regional Tuxtepec casa verde llevada a cabo el 2 de febrero del 2025 donde presenté la obra “retrato de los buenos años” .

165. Exposición " Nanaa'nO" (Te quiero Tuxtepec), Colectivo Guiexhuuba, facebook,2025.

Siguiendo con el proceso de socialización, elegí la plataforma de Facebook para compartir mis obras, donde fueron bastante bien recibidas.

De todo esto solo puedo rescatar buenas experiencias, me llevo cosas magnificas de la que fue mi primera exposición individual, aprendí a gestionar, hacer el montaje y publicarla, además de que hice contactos nuevos y me lleno el alma el poder compartir con mi comunidad el arte de nuestra región,

pues finalmente fueron ellos el motivo e inspiración de esta serie, fue sumamente bello ver como una sola frase como la de cuadro “Ay Sandunga” los hacia esbozar sonrisas en sus rostros, o como más de uno reconoció a Mayte en el cuadro “un muxé es”. Sin duda esta experiencia me motivo a continuar con mi quehacer artístico y creativo que hacia un rato se encontraba un poco sepultado en la montaña de pensamientos negativos, tengo que aceptar que semanas antes me encontraba desanimada y por un rato pensé en dejarlo de todo y guardar mi corazón y mis sueños en una cajita de cristal, ponerle un gran candado y tratar de vivir otra vida, la de alguien diferente, escondiendo todo aquello que no pudo ser y sucumbir a la frialdad de una vida que no estaba escrita en las cartas de mi destino. Y por ello estoy agradecida, ya que esta experiencia me devolvió la esperanza y me recordó el motivo por el cual en primer lugar decidí estudiar artes visuales, el motivo por el cual pinto sin parar día y noche con el corazón por delante y la felicidad que me da compartir mi arte con las personas a mi alrededor.

Conclusiones.

Este proyecto ha sido un fascinante largo viaje del cual he tenido la dicha de aprender, experimentar y sentir. Comencé esta tesis extrañando mi hogar, pensando que de alguna forma mágica volvería a mis orígenes a través del arte, y me alegra decir que funciona.

Este proyecto ha permitido comunicar y expresar a través de la creación artística parte de la cultura tan rica del istmo de Oaxaca. Dicho esto, podemos concluir lo siguiente a modo de síntesis.

En una sociedad actual tan cambiante, marcada por el constante consumo y que parece estar encaminada una cultura universal y globalizada que amenaza la diversidad cultural; el conocimiento, la comprensión, respeto y difusión de las identidades y saberes de nuestros pueblos, resultan ser una de las formas más significativas de resistencia.

Desde vestir un traje bordado en las fiestas del pueblo, comer un guisado de iguana, un guetabingui, cocinar en un horno de barro, cantar la sandunga, tener un lindo tanguyu (muñeco de barro) en la mesa del comedor, aprender a hablar la lengua madre de tus ancestros, aquella que tus padres y abuelos no

podieron aprender debido a los estigmas, escuchar las historias de los ancianos, cuidar la naturaleza que te vio crecer, visitar el océano cuando en tu mente nada parezca claro, o quizá subir un cerro en busca de respuestas, sentarte en el patio de tu abuela debajo de un árbol de mango, un guaje o una ceiba, participar en la comunidad o crear arte para mantener vivo todo aquello que te hace ser quien eres.

A lo largo del proyecto presentamos elementos de la vida cotidiana, actividades económicas, cosmovisión, festividades, comida tradicional, entre otros, destacamos aquellas actividades únicas de la región, diversidades propias del lugar y estilos de vida que ante ojos de los demás pueden parecer curiosos y fascinantes. Reunida esta información dimos cabida a explorar como diversos artistas han inspirado sus obras en la hermosa cultura istmeña, aunque también se ha hecho el señalamiento de la diferenciación que existe entre foráneos que abordan el tema a través de su arte y gente local que lo hace.

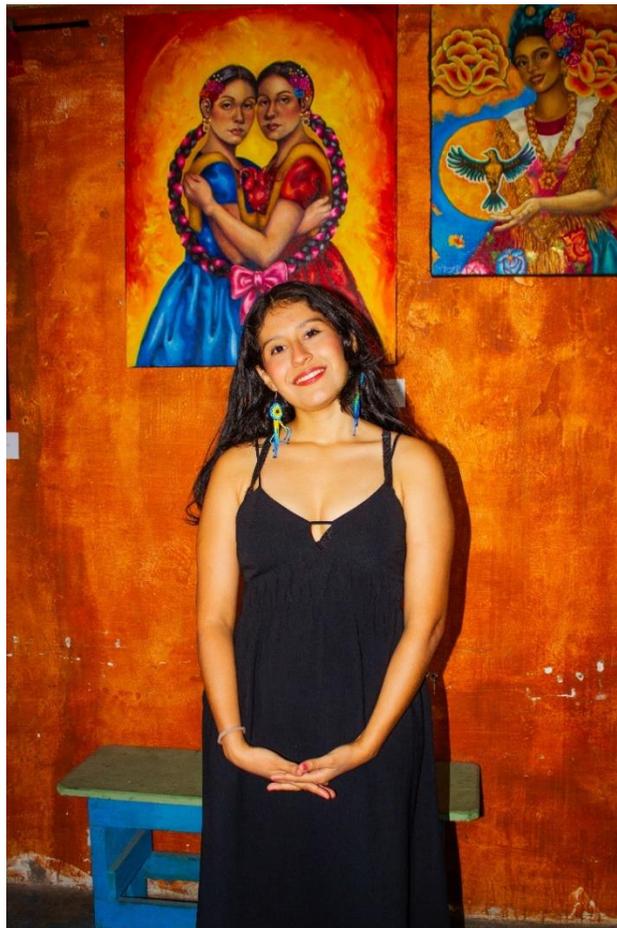
De grandes exponentes como Toledo, Graciela Iturbide, Heteo Pérez, Ana Xhopa, Irving Cano, Juliette Belmonte, Lisa Kokin, he tomado inspiración y me han sabido acompañar en mi proceso creativo como grandes influyentes de quienes aprendí mucho observando e inspirándome en sus obras.

Por otro lado, se me permitió con total libertad experimentar con mi proceso creativo, probando técnicas variadas, un par de ellas nuevas para mí, permitiéndome acercarme un poquito más a un estilo más definido en mi obra, pues gracias a esa experimentación encontré aquello con lo que me acomodo mejor y me ha permitido ser lo más creativa posible. Si bien en principio el camino se veía súper lejano, con la correcta guía se logró llegar a la meta.

Como producto de esta propuesta visual se obtuvieron 12 obras en diferentes formatos, que plasman elementos que conforman parte de la identidad istmeña, lo que me llevo a presentar una exposición en mi ciudad natal como parte de mi deseo por retribuir a mi comunidad, pues gracias a sus saberes este proyecto es posible, ciertamente se trató de un resultado excelente que me impulso a seguir en mi

camino de creación y a continuar abordando en mi obra temas tan relevantes como lo es mi identidad cultural.

Finalmente, de este proyecto rescato la importancia de conocerse, conocer la cultura de dónde venimos, indagar en quienes somos como comunidad, el saberte parte de algo muy grande y hermoso de lo cual sentirse orgulloso, cuestionar estigmas sociales que recaen sobre las comunidades indígenas, reconstruir nuestras ideas y actuar a favor de nuestras culturas, un poco más consientes, un poco más libres, y abordar estos temas desde el arte, crear espacios de difusión cultural, abrir conversaciones, compartir diferentes visiones, crear lazos con tu comunidad y mantener vivas nuestras tradiciones.

Referencias.

1. Aceves., É. (5 de agosto de 2023). Joyería istmeña: las alhajas también pueden ser indiscretas. Obtenido de Pie de Página: <https://piedepagina.mx/joyeria-istmena-las-alhajas-tambien-pueden-ser-indiscretas/>
2. Dávalos Vázquez, N.Q. (2017). "ALGUIEN YA ROBÓ MUJER: VIRGINIDAD Y RITO DE PASO EN UN BARRIO BINNIZÁ DE JUCHITÁN, OAXACA". [Tesis de maestría]. El colegio de San Luis.
3. Espinoza, A. & Peña, B. (2014). Huaves, mareños o mero ikooc ("verdaderos nosotros"). En Alcalá, G. (Ed.) *Pescadores en américa latina y el caribe: espacio, población, producción y política*. México. (vol.1)
4. Amoroso, M. I. (s.f.). Juchitán, la ciudad de las mujeres. DUDOA, Revista d'Estudis Feministes num. 19-2000, 167-170.
5. Bonfil, G. (1987). *México profundo, una civilización negada*. Fondo de Cultura Económica.
6. Cruz, M. V. (2018). *EL FERROCARRIL NACIONAL DE TEHUANTEPEC. UN PROYECTO FRUSTRADO*. [Tesis de maestría, Universidad Veracruzana]. Repositorio Institucional Universidad Veracruzana.
7. Cruz, V. d. (1983). Rebeliones indígenas en el Istmo de Tehuantepec. En *Cuadernos Políticos* (págs. 55-71). Mexico: Era.
8. Beccerra De la Cruz, G. (junio de 2012). EL TRAJE DE TEHUANA: Su transformación y representación en el arte. La conformación de una imagen social entre el mito y la realidad. *Revista Guidixzá, una mirada a nuestros pueblos, suplemento cultural del Comité Melendre*. Obtenido de <http://comitemelendre.blogspot.com/2013/01/el-traje-de-tehuana-su-transformacion-y.html>
9. Dussel, E. (1967). Cultura, cultura latinoamericana y cultura nacional. *CUYO, ANUARIO DE HISTORIA DEL PENSAMIENTO ARGENTINO*. https://enriquedussel.com/txt/Textos_Articulos/20.1966_espa.pdf
10. COPLADE. (2015). Diagnostico regional del istmo. Universidad del istmo. Obtenido de: [Bhttps://www.oaxaca.gob.mx/coplade/wp-content/uploads/sites/29/2021/04/DR-Istmo.pdf](https://www.oaxaca.gob.mx/coplade/wp-content/uploads/sites/29/2021/04/DR-Istmo.pdf)
11. Cuartoscuro. (s.f.). *LA MUERTE EN EL ISTMO*. Obtenido de <https://revistacuartoscuro.com/33741-2/>
12. Galindo., G. M. (1999). La organización ceremonial de Tehuantepec y Juchitán. México: Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM.
13. Gallegos, L. M. (2001). El marquesado del Valle en Tehuantepec, México (1522-1563). Noejovich, H. (Ed.). *El marquesado del Valle. En América bajo los Austrias: economía, cultura y sociedad*. Perú.
14. Giménez, G. (2005). La cultura como identidad y la identidad como cultura. *Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. México*, 5-8.
15. Grimson, A. (2010). *Cultura, identidad: dos nociones distintas*. Obtenido de <https://www.ram-wan.net/restrepo/identidad/Cultura%20e%20identidad-grimson.pdf>
16. Guzmán, Adriana. [Tejiendo sueños Adriana R. Guzmán]. (5 de septiembre del 2020). Bidani Hro' mejor conocido como "Resplandor." Es una prenda ceremonial Istmeña. Representa el sol naciente cuando se usa con el holán. [video] [Publicación de estado]. Facebook. <https://fb.watch/qpinSpsvm-/>
17. Hernández Gutiérrez, V. M (2009) Guendalizaa: encuentro étnico y festivo en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, Huaves, Mixes, Zoques, Chontales, Zapotecos y Mixtecos como parte de su desarrollo cultural [Tesis de Maestría, Universidad autónoma metropolitana unidad-Xochimilco]. Repositorio Institucional UAM.

18. Henestroza, C. (2011). *Gastronomía zapoteca del maíz. Lo que come Andrés Henestroza*. Mexico: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
19. Henestroza, A. (2009). *Los hombres que dispersó la danza*. México: Porrúa.
http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LX/hom_disp_danz.pdf
20. IMER. (7 de septiembre de 2011). Las festividades en el istmo. *Estéreo Istmo*. <https://www.imer.mx/estereoistmo/las-festividades-en-el-istmo/>
21. INPI. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. (12 de septiembre de 2017). *Etnografía de los Chontales de Oaxaca*. . Obtenido de <https://www.gob.mx/inpi/articulos/etnografia-de-los-chontales-de-oaxaca-slijuala-xanuc>
22. INPI. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. (2020). *Atlas de los pueblos indígenas de México*. Obtenido de <http://atlas.inpi.gob.mx/zoques-de-oaxaca-etnografia/>
23. INPI. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. (13 de SEPTIEMBRE de 2017). *Etnografía del pueblo huave (Mero Ikoot / Ikooc)*. Obtenido de <https://www.gob.mx/inpi/articulos/etnografia-del-pueblo-huave-mero-ikooc>
24. INPI. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. (2020). *Atlas de los pueblos indígenas de México*. Obtenido de <http://atlas.inpi.gob.mx/mixe-etnografia/>
25. INPI. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. (2020). *Huaves-Etnografía*. Obtenido de ATLAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE MÉXICO: <http://atlas.inpi.gob.mx/huaves-etnografia/>
26. Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. (10 de septiembre de 2017). *Gobierno de Mexico*. Obtenido de Gobierno de Mexico: <https://www.gob.mx/inpi/articulos/etnografia-del-pueblo-zapoteco-del-istmo-de-tehuantepecbinniza#:~:text=Las%20cinco%20poblaciones%20m%C3%A1s%20importantes,Ciudad%20Istepec%2C%20consideradas%20como%20ciudades.>
27. Larousse cocina. (2024). Larousse cocina. Obtenido de Diccionario gastronómico: https://laroussecocina.mx/palabra/comiscal/?fbclid=IwAR1LSocID9pNRD_VHbn0PvWX4lfMwvtNzLLEmmEMCMkbFi2GwikBnscdtw
28. López, J. L. (12 de mayo de 2023). Regadas de frutas, tradición de las fiestas de Juchitán. *MEGANOTICIAS*. Obtenido de <https://www.meganoticias.mx/salina-cruz/noticia/regadas-de-frutas-tradicion-de-las-fiestas-de-juchitan/423454>
29. López, C. D. (2003). "Didxazá/El zapoteco". Maynéz, P. (Ed), *Lenguas y literaturas indígenas en el México contemporáneo*. México. Obtenido de Históricas Digital: https://historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/414/414_04_10_DixazaZapoteco.pdf
30. Manzo, D. (30 de octubre de 2014). Biguie...culto a los muertos zapotecas que se niega a morir. *Página 3*.
<https://pagina3.mx/2014/10/biguie-culto-a-los-muertos-zapotecas-que-se-niega-a-morir/>
31. Manzo, D. (5 de mayo de 2016). El baúl de Victoria, textiles que conservan la cultura zapoteca. *IstmoPress*. Obtenido de: <https://www.istmopress.com.mx/istmo/baul-victoria-textiles-conservan-la-cultura-zapoteca/>
32. Marcús, J. (2011). Apuntes sobre el concepto de identidad. *Revista sociológica de pensamiento crítico*,109. Obtenido de <https://intersticios.es/article/view/6330/5750>

33. Márquez, E. A. (2007). *Zapotecos del Istmo de Tehuantepec*. México: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/12599/zapotecos_istmo_tehuantepec.pdf
34. Martínez, E. G. (2005). *DIAGNÓSTICO REGIONAL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC*. Proyecto Perfiles Indígenas de México, Documento de trabajo. Oaxaca: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social UNIDAD ISTMO.
35. Matta Abbud, A. (2021). Tehuanismo: la invención del imaginario de las mujeres de Tehuantepec. *Designio*, 3(2), 86-106.
36. Miano, M. (1994). Mujeres zapotecas: El enigma del matriarcado. *Historia y Fuente Oral*, 11, 6781.
<http://www.jstor.org/stable/27753424>
37. Miano Borruso, M. (2002). Hombre, mujer y muxe' en el Istmo de Tehuantepec. *Plaza y Váidez*. 62,105,149.
38. Núñez, N. V. (Diciembre. de 2011). *Alfabetización con mujeres indígenas y afrodescendientes en el Estado de Oaxaca. DIAGNOSTICO REGIONAL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC*. Obtenido de http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/Oaxaca/OAX_MetaA4_5_2011.pdf
39. Pineda, I. (2018). *Candida*. Recuperado de: <https://circulodepoesia.com/2018/04/xochitlajtoli-irma-pineda/>
40. Pineda I. (2008). Doo yoo ne ga' bia' / De la casa del ombligo a las nueve cuartas. En I. P. Santiago, Doo yoo ne ga' bia' / De la casa del ombligo a las nueve cuartas (pág. 45). México : Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/388203/letras-cdi-casa-ombligo-irma-pineda.pdf>
41. Prado., A. P. (2013). Elementos del vestido. *Trajes típicos de México. Vestido de tehuana.*, 16-19.
42. Ramírez, E. (30 de enero de 2019). *NICUATOLE, POSTRE PREHISPÁNICO*. Obtenido de TRADICIÓN OAXAQUEÑA: <https://tradicionoaxaquena.home.blog/#:~:text=El%20nicuatole%20consiste%20en%20un,encuentra%20leche%2C%20oaz%C3%BAcar%20y%20canela.>
43. Ramos, O. R. (21 de 8 de 2016). *EL TOCADO DE LA MUJER TEHUANA*. Obtenido de REVISTA VIRTUAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO Y NUEVAS TENDENCIAS: <https://revista.escaner.cl/node/7985>
44. Ramos Gómez, Ó. R. (2018) "El xicalpextle. El ritual amoroso y complemento del huipil de las mujeres tehuanas", en *Dimensión Antropológica*, Año 25, vol. 73, mayo-agosto, 2018, pp. 59-122. Disponible en:
<https://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=14529>
45. Reina, L. (2019). *Historia del istmo de Tehuantepec. Dinámica de cambio sociocultural, siglo XIX*. Ciudad de Mexico.
46. Ríos, V. L. (26 de julio de 2021). *Fiesta Istmeña*. Obtenido de Vanessa Ríos, guía culinaria, turismo, cultura:
<https://gastroculturoax.wixsite.com/probemosoaxaca/post/fiesta-istme%C3%B1a>
47. Sanginés, M. G. (2003). *El proyecto alterno radical de los binnizás y su líder Che Gorio Melendre frente a los paradigmas modernizadores de la elite. La encrucijada de Juárez en el Istmo*. Recuperado de Históricas Digital:
https://historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/407/disidencia_disidentes.html
48. Santos, B. d. (2011). *INTRODUCCIÓN: LAS EPISTEMOLOGÍAS DEL SUR*.
49. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (12 de julio de 2023). *Xhuba Huiini, el maíz zapoteca*. Obtenido de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Blog. <https://www.gob.mx/agricultura/articulos/xhuba-huiini-el-maiz-zapoteca?idiom=es>
50. Solís, M. d., & Díaz, M. (2019). *INVESTIGACIÓN GENERAL DE LA CULTURA E IDENTIDAD DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA CREATIVA DE LA IMAGEN DE LA PLATAFORMA GEOWEB*. Aguascalientes: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial.

51. Tradiciones Istmeñas. (6 de noviembre de 2020). La "labrada de cera", es una de las tradiciones que se realiza en algunos pueblos de nuestra región, es un. [Publicación de estado]. Facebook.
<https://www.facebook.com/100064837475026/posts/3642941649097522/>
52. Ulloa, K. G. (10 de septiembre de 2020). El resplandor (o huipil de cabeza): la historia de este tocado majestuoso. *Vogue México*.
Obtenido de: <https://www.vogue.mx/moda/articulo/resplandor-de-tehuana-historia-texturas-como-se-usa>
53. VICE en español. 2017. *Las intrépidas buscadoras del peligro | Miscéanea mexicana*. [video] YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=nTY-7dfyy68&ab_channel=VICEenEspa%C3%B1ol
54. Zaldivar, M. J. (2022). Las tehuanas y sus textiles artesanales en Santo Domingo Tehuantepec Oaxaca, como recurso turístico. Segovia.: Universidad de Valladolid.
55. Zaragoza Contreras, LG, (2010). Cultura, identidad y etnicidad, aproximaciones al entorno multicultural: rompiendo costumbres y paradigmas cotidianos. *Cuicuilco*, 17 (48),149-164. [fecha de Consulta 18 de noviembre de 2023]. ISSN: 1405-7778. Recuperado de:
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35117051009>
56. Ramírez, J. (s.f). Cuando la tehuana muere [Poesía]. En *La voz del pensamiento*.
https://www.youtube.com/watch?v=6oUysF6Zb_U&ab_channel=Tehuano76
57. Ramírez, E. (sf). EL MUNDO Y EL CIELO EN SAN MATEO DEL MAR. *Arqueología Mexicana*. <https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/el-mundo-y-el-cielo-en-san-mateo-del-mar>
58. Sentido Istmeño Noticias. (14 enero 2023). La fragancia del gie' chachi es única. Sentido Istmeño Noticias.
<https://sentidoistmonoticias.mx/2023/01/14/la-fragancia-del-guiechachi-es-unica/>
59. Couto, D. V. (2021). Retrato: imagen del hombre y origen del arte. *Co-herencia*, 18(35), 341-378.
60. Altuna, B. (2009). El individuo y sus máscaras. *Ideas y valores*, 58(140), 33-52.
61. Debray, R. (1994). *Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente*. Paidós.
62. Berger, J. (1972) *Modos de ver*. Obtenido de: <https://comprenderparticipando.com/wp-content/uploads/2017/05/Modos-de-ver-John-Berger.pdf>
63. Cultura Colectiva. (2023). Fotografías de Graciela Iturbide que demuestran la belleza étnica de México. *Cultura Colectiva*.
<https://cultura colectiva.com/arte/fotografia/fotografias-de-graciela-iturbide/>
64. Downs, L. & Martirio & Hernández, G. & Bernal, A. & Henestroza, A. (2001). *La Martiniana* [Canción]. *Border*. Capitol Records.
65. Guerra, E. (2020). *Un muxé' es. Ramonera*. Editorial Letraversal.
66. Gijón Cepeda, S. (2021). Palabras semánticas. *Ojarasca. La jornada*. <https://ojarasca.jornada.com.mx/2024/01/12/xiyay-ombas-poch-palabras-semanticas-321-5208.html>
67. Campbell, H., & Green, S. (1999). Historia de las presentaciones de la mujer zapoteca del Istmo de Tehuantepec. *Estudios sobre las Culturas Contemporáneas*, V (9), 89-112.

Imágenes:

1. Istmo Mágico. (2018) [Billete tehuana. [Imagen]. Facebook.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1890488677714728&id=841971815899758&set=a.842401315856808&locale=es_LA
2. Kahlo, F. (1943). *Diego en mi pensamiento* [Pintura]. Historia Arte. <https://historia-arte.com/obras/diego-en-mi-pensamiento>
3. Herrán, S. (1914). *Mujer de Tehuantepec* [Pintura]. Wikipedia.
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Saturnino_Herran_Mujer_en_Tehuantepec_%281914%29.jpg
4. Gedovius, G. (1917) *Mujer Tehuana* [Pintura]. Meisterdrucke. <https://www.meisterdrucke.es/impresion-art%C3%ADstica/Germ%C3%A1n-Gedovius/9965/Mujer-de-Tehuantepec.html>
5. Camarena, J. (1927). *El perico* [Pintura]. X. <https://twitter.com/MUNALmx/status/1144353222964011008>
6. Rivera, D. (1923). *Bañista de Tehuantepec* [Pintura]. Diego Rivera Foundation. <https://www.diego-rivera-foundation.org/Bather-Of-Tehuantepec-Banista-De-Tehuantepec-1923.html>
9. Bragaña Benítez, R. Istmo Informativo (2015). Pescado horneado [Fotografía]. Blogger
<https://istmoinformativo.blogspot.com/2015/03/pescado-al-horno-manjar-hecho-por.html>
10. Mazo, D. (2015). Vela istmeña [Fotografía]. Página3. <https://pagina3.mx/2015/06/celebraron-tehuantepecanos-edicion-62-de-la-vela-sandunga/>
11. Iturbide, G. (1986). El rapto. [Fotografía]. Graciela Iturbide. <http://www.gracielaiturbide.org/category/iuchitan/>
12. Juchitán de Zaragoza, (2024), Altar. [Fotografía]. Facebook.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=947435347415490&set=pcb.947435467415478&locale=es_LA
17. Toledo, F. (s/f). *MAPA DE JUCHITÁN (MI CASA)* [pintura]. LS GALERÍA. <https://lsgaleria.com/products/mapa-de-iuchitan-mi-casa-francisco-toledo>
18. Iturbide, G. (1986). *Na' Lupe Pan*. [Fotografía]. Graciela Iturbide. <http://www.gracielaiturbide.org/juchitan/attachment/25/>
19. Iturbide, G. (1979). Nuestra Señora de las Iguanas. [Fotografía]. Graciela Iturbide. <http://www.gracielaiturbide.org/juchitan/01-2/>
20. Pérez, H. (2010). Ofrenda al mar [Pintura]. Facebook.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=173621352657530&set=pb.100064756054122.-2207520000&locale=es_LA
21. Pérez, H. (2010). Butaque y tulipán [Pintura]. Facebook.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=115988975087435&set=pb.100064756054122.-2207520000&locale=es_LA
22. Cano, I. (2023). Inocencia [Pintura]. Facebook.
https://www.facebook.com/irvingcanoart/posts/pfbid0tndvBPycDaW3vptcScFiZ7s1Vy4SNwf9gwRyez43JnUcDPXCyLoGRr4XhR6SKemxI?locale=es_LA
23. Cano, I. (s/f). Campesino [Pintura]. Irving Cano. <https://irvingcano.com/portafolio/campesino/>
24. Xhopa, A. (2021). Sin Título [Mural]. Facebook.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02TL1JNffcTaYzSHv4iwCGNbMNDztq7of967fB7XfRDGEiijmtUTuQ5d7RqZdYK A8I&id=100718698381748

25. Xhopa, A. (2023). Tia Martha. [Mural]. Facebook.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0nrJFdcwJuTNemJkExAhwkp2CiERR68uDV8RLB7r6mH1Cx6wuT7fRJdpgFcAfg5Bl&id=100069554335693
26. Kokin, L. (2000). 1954 [Móvil fotográfico en técnicas mixtas]. Lisa Koking Artist. <https://www.lisakokin.com/sewn-found-photos01>
27. Kokin, L. (2000) "Trofeo" [Escultura fotográfica encontrada cosida en técnica mixta]. Lisa Koking Artist.
[https://www.lisakokin.com/sewn-found-photos02#!prettyPhoto\[folio\]/0/](https://www.lisakokin.com/sewn-found-photos02#!prettyPhoto[folio]/0/)
28. Belmont, J. (s/f). *Muriel in blue and lace*. [Pintura]. A FINE ART STUDENTS JOURNEY by Faith Jacobs. Obtenido de:
<https://bh54ub.wixsite.com/effejacobsart/post/artist-research-3-juliette-belmonte>
37. Duchamp. M. (1941) *Caja valija [Arte Objeto]*. Wikipedia. <https://es.wikipedia.org/wiki/Libro-arte>
38. Greve, L. (1982). *Dactiloscópica*. [Arte Objeto]. Naranja publicaciones.
<https://www.naranjapublicaciones.com/producto/dactiloscopica-loreto-greve/?lang=en>
58. Spirits, Bridgette Guerzon Mills, (2010). <https://guerzonmills.com/books/spirits-2/>
72. Etsy. (s.f.). Portrait of Holy Virgin Mary Vintage Silver Religious Med. [Ilustración Virgen María]. Pinterest.
<https://mx.pinterest.com/pin/618470961331342243/>
75. Kahlo, F. (1943). Autorretrato como tehuana. [Pintura]. Arتهistoria. Obtenido de: <https://artehistoria.com/obras/autorretrato-como-tehuana>
76. Rivera, D. (1929) Tehuana (Aurea Procel vestida de Tehuana). [Pintura]. Tumblr. Obtenido de: <https://www.tumblr.com/muchacho-subjetivo/150831959768/diego-rivera-tehuana-aurea-procel-vestida-de?source=share>
77. Montenegro, R. (1920). Tehuanas en tradicional huipil de cabeza. [Pintura]. Christies. obtenido de:
<https://www.christies.com/en/lot/lot-6204430>
81. Cortázar, J. (2018). Sin título. [Fotografía]. Facebook.
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213121256643130&set=pb.1145665778.-2207520000&type=3>
82. Jameson, J. (s.f). Sunny afternoon. [Pintura]. Old Chapel Gallery. <https://oldchapelgallery.co.uk/product/sunny-afternoon/>
112. Astudillo C. S. B. (2024). [Ilustración]. Recuperado: WhatsApp
119. Jullian, I. [ignaciajullian]. (18 de agosto de 2023). Así nomas con la pedrería ♥ Buen viernes! [Fotografía].
<https://www.instagram.com/p/CwFZyqFuX-V/>
124. Central Q. Noticias, El brujo de las flores. (12 de marzo de 2024). Plasman el hermoso bordado del #Istmo en un Colorido mural, en una escuela de #JuchitánDeZaragoza. El centro educativo cultural del. [Tweet] [Imagen adjunta]. Twitter.
<https://x.com/CentralQNoticia/status/1767583294206448053?lang=ar>
132. Talavera Poblana Jesús el Señor. (s.f.). Platón personalizado con apellido familiar. [Fotografía]. Mercado Libre.
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-780821035-platon-placa-talavera-poblana-personalizada-grande-plc-_JM

143. Tamayo, R. (1964). Dualidad. [Mural.] Museo Nacional de Antropología. Wikipedia.
[https://es.wikipedia.org/wiki/Dualidad_\(Rufino_Tamayo\)#/media/Archivo:%E2%80%9C dualidad%E2%80%9D_\(1964\),_by_rufino_tamayo_\(1899-1991\)_ \(36161059194\)_ \(cropped\).jpg](https://es.wikipedia.org/wiki/Dualidad_(Rufino_Tamayo)#/media/Archivo:%E2%80%9C dualidad%E2%80%9D_(1964),_by_rufino_tamayo_(1899-1991)_ (36161059194)_ (cropped).jpg)
144. Kahlo F. (1939). Las dos Fridas. [Pintura]. HA! <https://historia-arte.com/obras/las-dos-fridas>
145. Instituto Nacional de Antropología e Historia. (s.f.). Mascara de la dualidad zapoteca. [Imagen]. INAH.
<https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/fotografia%3A370477>
146. Cho Gi Seok. (2023). [Fotografía]. Vogue Corea. Pinterest. <https://mx.pinterest.com/pin/62768988550106015/>
149. López Regalado, M. (2017). [Fotografía]. Facebook.
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1522991141066556&set=pb.100000670537397.-2207520000&type=3>
- 158-163. Martínez, H. (2025). Detalle de las obras montadas. [Fotografía]. Colección personal.
165. Colectivo Guiexhuuba, (2025). Exposición " Nanaa'nO" (Te quiero Tuxtepec). [fotografía]. Facebook.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0BrMU1bF2UjKGFNa51d1yxKNBgVfa7h6ZcEpUCKNH6otm8ozibPqzj7ytb1kkqNBjl&id=100064335145801