

Durante la preparación del presente *dossier*, Maruch Sántiz me contaba, principalmente a través de llamadas telefónicas, algunas anécdotas sobre sus series fotográficas, las intenciones que las motivaban y el porqué de sus búsquedas en la fotografía. Al escucharla, su voz me dibujaba una imagen sobre la función de testigo que tienen el fotógrafo y la fotografía, como un espacio en común de los efectos de representación (las fotografías) y los efectos de presencia (la mirada) en la experiencia con la imagen. Es probable que esta experiencia solo pueda ser legible desde el otro lugar de lo visual, es decir, lo verbal. Por ello, esta charla representa una forma de ampliar el *dossier* de Maruch Sántiz, una artista que ha puesto su mirada en la tradición, así como en el trabajo cultural y sus irremediables transformaciones.

El equipo editorial de la revista tomó la decisión de mantener el estilo informal de la charla telefónica y transcribir las frases tal como las expresó Maruch, cuya lengua materna no es el español sino el tsotsil, con la intención de no alterar el mensaje original. Sin embargo, en un par de casos se agregaron palabras entre corchetes a fin de unir dos ideas que, debido a la edición para recortar la entrevista, quedaron incompletas.

MARUCH SÁNTIZ GÓMEZ: Ya estoy en mi casa, por fin.

LEONARDO RODRÍGUEZ TORRES: Ah, qué bueno, ¿tuviste un día complicado?

MSG: Pues, sí, es que es pesado el trabajo de lo que te comentaba, del material que se le pone al techo de la casa; como ya nadie lo sabe recoger, es muy difícil conseguir personas que lo hagan el corte.

LRT: ¿Recuerdas que metimos dos series [en el *dossier*]: la de los trajes y la del textil? ¿Cuándo iniciaste esas series?

Charla telefónica con Maruch Sántiz Gómez

Leonardo Rodríguez Torres

Me ha interesado mucho lo del registro de los grandes cambios, de lo que es el uso de los trajes, la moda, porque la mayoría de las jóvenes ya no los usan, como es complicado el proceso; y la otra, cuando se van a la escuela, piden uniforme y yo creo que ahí fue el gran cambio en que las jóvenes se acostumbraron de usar pantalones o vestidos.

MSG: Las fotos que están participando es del 94, 96; son las primeras series. Y la de las prendas y el estilo de trajes.

LRT: Y me comentabas algo sobre la idea de mostrar ciertas tradiciones, sobre todo en el textil, un poco porque los jóvenes ya no las rescataban.

MSG: Me ha interesado mucho lo del registro de los grandes

cambios, de lo que es el uso de los trajes, la moda, porque la mayoría de las jóvenes ya no los usan, como es complicado el proceso; y la otra, cuando se van a la escuela, piden uniforme y yo creo que ahí fue el gran cambio en que las jóvenes se acostumbraron de usar pantalones o vestidos. Y la otra cosa, como cuesta muy caro y las nuevas generaciones se dedican a estudiar... Y sobre todo como cada vez cambian los colores, cambia el proceso, y por eso me ha encantado hacer el registro de cómo se vestía en tal año, cómo era.

LRT: Sí, como un registro. Del paso del tiempo, de las tradiciones, un poco también de las nuevas visiones. Y que a lo mejor lo podemos ver en los textiles. Estas fotos que vemos son oriundas de San Juan. ¿De qué otros lados hay?

MSG: Lo que le llamo el proceso de lana es el de las mujeres de San Juan Chamula, pero Chamula tiene más de cien comunidades. Yo soy de una comunidad llamada Cruztón; eso sí es labor de mujeres y así se visten de tejido de lana de borrego. La otra serie es de estilo; le puse el título *Estilo de los trajes de los Altos* porque ahí se puede apreciar algunas prendas o cómo se visten las personas; no solo porque a mí me interesa, también porque es parte de la historia, del

registro; entonces, me gusta estos recuerdos, los colores, en qué cerro usan tal bordado y tamaño; tiene que ver mucho el nombre de los bordados.

LRT: O sea, ¿los bordados tienen nombre?

MSG: Tienen nombre las figuras.

LRT: Ah, ¿y son muchos? ¿Hay algún lugar donde se puedan observar?

MSG: Más bien lo que me reflexioné [es cómo] algunos de los pueblos se fijan en la naturaleza, en flora y fauna; se fijan por algunas frutas o en los animalitos, depende el gusto. Me da la impresión que sus catálogos viene de la naturaleza. O qué les interesa, cómo lo ven alguna cosa tan bonita y ya lo convierten en sus bordados; eso me ha encantado mucho [pues] en la ciudad se veía algunas de las mujeres tal traje de origen Chamula, Chenalhó y Aldama, se pueden

identificar en qué pueblo. Y estaba muy fascinada de querer registrar los tipos de vestimenta, porque ya sabes que en los pueblos es muy difícil, me daba un poco de preocupación dónde y con quién, y por fin encontré personas de confianza.

LRT: O sea, ¿hay una traducción en el bordado de formas de la naturaleza?

MSG: Sí, sí, porque un pueblo que me encantó mucho que está más retirado de mi pueblo y se llama Chalchihuitán, primero tenía que pedir permiso ante las autoridades. Platicué sobre la documentación que estaba realizando. Fue entonces uno de los autoridades les dijo a sus compañeros que me había visto, que soy estudiante de la fotografía y escritora en tsotsil; los demás autoridad comprendieron y me dieron permiso de hablar con algunas familias. Entonces la visité, y la señora me decía cómo

se llaman las figuras y me mostró uno de sus piezas y me dice “es una pareja de ardillas”, y mucho más figuras realizadas por ellas mismas. Como es una serie grande no se incluyó en esta revista. Como mujeres de Chamula también tenemos un trabajo muy especial sobre el proceso de lana. Las mujeres sacan sus figuras a través de la naturaleza, en flora y fauna, lo que les encanta bordar en sus formas de vestir. Los tsotsiles y tseltales han mostrado ya su inagotable del arte textil, en muchas exposiciones, que han resultado muy notables para las personas interesadas en las artes originarias de nuestro país: “El arte sobre procesos de textiles para el brocado en lana y el bordado”. Estos estudios analizan y presentan los esfuerzos artísticos del pueblo, sus capacidades, conocimientos, habilidades y los pensamientos y sentimientos de las tejedoras; en resumen, la crea-

tividad artística de las y los actuales pobladores de los diferentes municipios de Chiapas. Cuentan sus historias y explican sus propias matemáticas que utilizan en los textiles.

Hacen las piezas con mucho entusiasmo, las prendas de la lana criollo de Chiapas. Sabemos escoger el tipo de fibra de lana ya que no usamos cualquier lana de oveja para convertir a un traje que tiene nombre por cada prenda.

LRT: ¿Y es una actividad completamente femenina o participan los hombres?

MSG: Mmmh... Buena pregunta. Participan algunos hombres; claro, la mayoría femeninas, pero sí hay parejas que saben telar de cintura.

LRT: Entiendo que tú eres una especie de testigo de estos procesos, ¿no? Del cambio en la comunidad.

MSG: La verdad, sí. Como soy familiarizado en los procesos de la lana y el telar de cintura, me siento que soy amigos de las fibras de lanas y sus texturas; por ejemplo, las de Chamula cada vez van cambiando los bordados, los colores. Tengo fotos desde el año 93-2020; se nota la gran diferencia y no las tengo todos los años la foto de los bordados.

LRT: Tú has tenido la oportunidad de exponer estas obras u otras en gran parte del territorio nacional y en el extranjero, y no puedo dejar de preguntarte sobre tu visión de la fotografía, si la consideras como una herramienta, como un lenguaje; es decir, es indudable que te ha ayudado a construir parte de esta memoria histórica con la comunidad. Pero, ¿por qué la fotografía, Maruch?

MSG: ¿Por qué la fotografía? Bueno, al principio, la verdad, no lo pensé ni lo imaginaba porque al entrar donde obtuve en préstamo la cámara, pues me daba mucho miedo, no quería hacer nada, y fue muy, muy sorprendente,

porque las voluntarias llegaron con la cámara, y luego construyeron un laboratorio provisional en la Oficina de Escritores y Actores Mayas, A.C., en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Eso fue en 93, cuando yo era parte del grupo de actriz y escritora; pero me enamoré con el fotograma, porque aunque había mucho trabajo dentro de ser actriz, todavía había taller de fotografía, lo básico. Me ilusioné demasiado con la fotograma,¹ porque encima de una hoja de emulsión aparece ya marcada en blanco y negro una imagen, y yo decía “¡guau!” y fue una sorpresa para mí muy increíble. Y creo que me vieron los voluntarios. Me decían: “Vas a aprender o te va a gustar más si tomas fotos y las revelas, échale ganas, tú puedes”. Y yo decía: “¿Será que sí?” Como yo soy muy miedosa con cada cosa, entonces [pensaba]: “¿Y si echo a perder negativos, y si echo a perder los químicos? ¡Ay, no!” Pero les dije a los voluntarios, y decían: “No, no te preocupes, no pasa nada, y si se echa a perder, si sale feo tu negativo, no te preocupes, volverás a tomar fotos”. “Ah, ah, bueno”. Y entonces, una vez me sacaron a tomar fotos: “¡Ay, no! ¿Por qué voy a ir a tomar fotos en la calle?, me van a molestar, la gente”. Y sí fue cierto, porque no es tan visto mujeres así en las comunidades tomando fotos; igual yo desconocía qué es una cámara porque mi generación no usaba celular en el año 93. Y así, entonces, salió una foto de mi primer revelado y me dijo mi maestra: “¡Ay, sí la tomaste buena foto, eso indica que estás aprendiendo”, y dije: “Eché a perder varios exposiciones, eran 18 exposiciones, ¡qué pena!” “No pasa nada”, “Es que me da miedo de perder y perder negativos”; como era todo análogo y nunca sabía si entramos a lo digital... Y entonces [me dijeron]: “Cada fin de semana puedes

tomar fotos” y [me] prestaban la cámara, pero me daba mucha preocupación. Entonces le pregunté al dueño de la cámara, [yo] no tenía dinero para comprar mi cámara propia, que si... Es que tenía un abrigo bonito que ahora estoy arrepentida de haberlo intercambiado, porque cuando volví a hacer un nuevo abrigo ya no salió exactamente lo mismo; las prendas de lana son únicas, el hilado y la textura; pero igual me gustó aprender la fotografía. El abrigo que lo intercambié por la cámara era mi primer trabajo de mi abrigo bordado, 100% lana.

LRT: O sea que intercambiaste tu abrigo por la primera cámara...

MSG: Sí, le pregunté si no es problema si se pudiera intercambiar la cámara porque no tengo dinero; mi familia, mis papás tampoco tienen recursos para que me la compren ni cámara, y pues la voluntaria me dice: “Ah, sí, con mucho gusto”.

LRT: ¿Y a partir de ahí ya empezaste en el mundo de la foto, por ahí del 93, más o menos?

MSG: Ajá, sí, a finales del 93. Entonces, ya sintiéndola propia mi cámara, decía: “Ah, ‘ora sí’, y ya tomaba fotos con más tranquilidad.

LRT: Pues ya han pasado veintitantos años... ¿Cómo ves la fotografía hoy, o sea, de ese 93 que iniciaste a ahora, 2020, y todo este proceso complicado, también tecnológico?

MSG: Pues uno, en mi formación; la verdad, creo que también me ha apoyado mucho el abrir mis ojos, el conocimiento, de haber aceptado algunos talleres particulares; y el otro reto, la tecnología, porque también implica mucho gasto para conseguir las herramientas para poder acceder a realizar trabajos; la computadora y

¹ N. E. Se conoce como fotograma una técnica de impresión donde se pone sobre un papel fotosensible cualquier objeto, y con la exposición a la luz se marca la silueta de este en el papel.

la cámara son los más costosos, y sobre todo el pago de internet. Si no hay estos equipos no se puede hacer nada. No es fácil ser artista visual. El lenguaje es un portador de información y, a la vez, no dejar de hablar nuestro idioma, porque actualmente se ha cambiado mucho al hablar, y nuestro idioma original también tiene su valor. Igual la fotografía, porque preguntan los estudiantes que dónde la tomé, cuándo la tomé. Dicen: “¡Ah, qué interesante!” y “tienes un trabajo bonito”. Con eso se anima el alma, anima el corazón para seguir viendo qué hay y qué se registra. Por eso siempre me he interesado de documentar cosas que están en extinción o que van cambiando.

LRT: Me interesa también sobre todo el papel de ti, digamos, en una comunidad indígena agarrando una máquina para documentar la realidad y con todo un proceso también político fuerte.

MSG: Sí, es lo que me había comentado también Graciela [Iturbide]: “¡Cómo crees que tú aprendiste la computadora, el celular, y yo que soy de la ciudad no sé nada!”

LRT: ¿Eso te dijo Graciela?

MSG: Sí, es mi querida amiga; me aprecia mucho y la quiero mucho también a ella.

LRT: Graciela es una fotógrafa que ha dotado de una estética singular a la fotografía mexicana, sin duda alguna. Maruch, se puede ver en tus fotos que involucras palabras, texto; bueno, de hecho, además de fotógrafa eres escritora, y me parece bien interesante cómo piensas la imagen a partir de la palabra. Por lo que me has contado, es como si escribir te convocara una imagen mental que te obliga después un poco a fotografiarla, ¿no?

MSG: Ajá, sí, si no me gusta la manera en como la había pensado, entonces tendría que buscar otras imágenes.

LRT: ¿Hay momentos en donde te salen imágenes que te agradan pero las palabras no te agradan? ¿O es más complicado?

MSG: Se ven rústicas, pareciera que no tienen uso; pero en aquel tiempo era muy usado para acarrear la leña, tejer para tenderos de ropa, tejer finos para hacer bozal para los borregos en tiempos de primavera para que no coman las siembras.

LRT: Claro, entonces, por ejemplo, ¿así nace la serie *Creencias*, desde la oralidad y después la representación visual?

MSG: Sí, porque no es mi propia interpretación todo lo que ves en blanco y negro en *Creencias*; eso no es mi interpretación, son informaciones de los mayores.

LRT: ¿Y así más o menos has pensado toda tu actividad fotográfica; es decir, desde una interpretación de la palabra hacia la imagen? ¿O ha sido en algunas series nada más, como en *Creencias*?

MSG: Yo creo que uno es por la oralidad y la otra, registros, porque igual hice un registro de *Nombre tsotsil-español. Los insectos y orugas*; esto también fue un año de que estaba documentando aves y otros insectos, que también es parte de la adopción de nombres en tsotsil porque cada vez más la fauna está en extinción. Igual, por eso tuve un poco de registro; y la otra, estoy interesada también por seguirle escribiendo o haciendo investigaciones sobre el uso de las plantas medicinales, porque en donde viven personas alejadas de la ciudad no es fácil llegar a la ciudad para que lo atiendan el doctor. Y la otra, puede que también la foto, depende cómo esté la imagen, algunas imágenes le he dado como si fuera hablando la fotografía, no sé si hayas visto la publicación de la UNAM de...

LRT: Deborah Dorotinsky.

MSG: Eh, sí. No sé si has visto su publicación que apenas tiene como un mes o dos meses que ha salido y le puse *Hablando al cerdo que está castigado*.

LRT: Ajá.

MSG: Me gusta también las frases de poema o prosa o que describa la imagen.

LRT: Me parece interesante entender cómo creas las imágenes y explicar cómo se parte a veces de una lectura, de un poema o de una imagen para poder complementar sonidos, textos, bordados, etc.; es decir, me interesaba mucho conocer tu función social en la comunidad y la relación de la escritura con la fotografía que realizas, dos ejercicios que, más que dividirse, me parece que se complementan muy bien en tu obra.

MSG: Ajá, exacto.

LRT: Pienso en *Creencias*; quizá sin el texto no podríamos entender la tradición, los ejercicios que nos estás compartiendo, visualmente.

MSG: Sí, pues la creencia ya está quedando como un libro de historias, porque actualmente casi ya no es muy bien practicado porque así ha cambiado, pues ha entrado la modernidad, ¿no?, y esas cosas pasan y por eso yo estoy dejando un escrito, porque de alguna manera veo que todos somos historias... **LPyH**

Maruch Sántiz Gómez (Cruzón, Chiapas, 1975), además de fotógrafa es escritora, diseñadora de bordados y textiles y actriz. Su obra explora diversos aspectos de la cultura tsotsil: creencias, gastronomía, flora y fauna, vestimenta, etc. Sus fotografías han sido expuestas en importantes galerías de México y el extranjero.

Leonardo Rodríguez Torres es coordinador de la sección Arte y editor de la imagen de *La Palabra y el Hombre*.