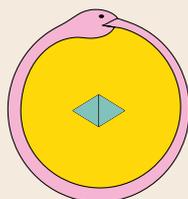
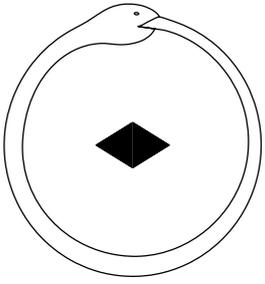

ENTRE LENGUAS
Cristine Takuá y
Leda Maria Martins

cuadernos
SELVAGEM

ENTRE LENGUAS

*El 24 de enero de 2024 se celebró la clausura de la exposición **VIVA VIVA ESCOLA VIVA** [**Viva Viva Escuela Viva**], una celebración de las Escuelas Vivas, organizada por *Selvagem en Casa França-Brasil*. El evento estuvo abierto al público y comenzó con una gran visita guiada, conducida por Anna Dantes y Cristine Takuá a través de las obras de la exposición, además de contar con la participación de Leda Maria Martins.*

*Durante la visita guiada, Francisco Fontes Baniwa presentó las acuarelas pintadas por su hijo Frank Baniwa que forman parte del libro **Umbigo do mundo** [Ombbligo del mundo], de Francy Baniwa. A continuación se presentan fragmentos de las hablas de Cristine Takuá y Leda Maria Martins.*

CRISTINE TAKUÁ

Las personas ancianas **Maxakali** dicen que el **Mõgmõgka Tap***, el halcón, es el ser que más siente el dolor y añora a los grandes árboles.

El territorio de Minas Gerais ha sido uno de los primeros territorios destrozados por el agronegocio y la minería. Los árboles grandes han desaparecido, así como los ríos han sido contaminados. La Escuela Viva **Maxakali** en Minas Gerais realiza un trabajo muy fuerte para, a través de las canciones y de los dibujos, activar esta memoria muy viva de una floresta que ya no existe. Se trata de un trabajo de resistencia que, con el apoyo del proyecto Escuelas Vivas y también con el trabajo de **Hãmhi** – Terra Viva [Tierra Viva], reforesta estas tierras indígenas. El deseo es replantar el gran bosque.

Para la elaboración y organización de la exposición, Sueli e Isael Maxakali prepararon muchos talleres con las personas jóvenes, las niñas y los niños y las personas mayores — porque a todos les gusta pintar en las aldeas **Maxakali**. En cada una de nuestras visitas reunimos a las niñas y a los niños mientras las personas mayores contaban historias o cantaban. A partir de entonces, todas las personas, incluso los chamanes, que también pintan mucho, fueron creando estas telas específicamente para la exposición.

Aquí la atención se centra en *Μῶγμῶγκα Ταρ*, el halcón, que tiene esta historia muy fuerte del recuerdo de los árboles grandes, y más adelante tenemos el espíritu de la Mandioca. La *Kutex* es la casa de oración, donde los *Υᾶμῖγ*, los espíritus de la floresta, vienen a cantar, bailar y sanar. Antiguamente, cuando existían los jaguares pardos, pintados y negros, las *Kutex* se protegían con las pieles de estos animales. Hoy en día ya no tenemos jaguares en el territorio *Μαχακάλι*. Esta pintura la hizo Sueli basada en una historia contada por la anciana doña Delcida, madre de Israel. Hicimos una rueda en torno a ella que tiene esta memoria muy activa de las canciones y los cuentos de su abuela y de su madre. A partir de eso, Sueli creó estas dos obras.

En *Nhee'ẽry*, la Mata Atlántica, toda la resistencia de los pueblos *Guaraní* y *Μαχακάλι* se dio a través de la espiritualidad. Es muy fuerte ver cómo estos pueblos han resistido durante más de cinco siglos en condiciones tan difíciles: el pueblo *Guaraní* que está allí en Pico do Jaraguá, en la ciudad de São Paulo, y el pueblo *Μαχακάλι* que está en Pradinho, en Água Boa, territorios rodeados de haciendas y ganadería. Es ejemplo de una resistencia muy fuerte encontrar hoy una anciana *Guaraní* en Jaraguá que no hable portugués. Si vas a las aldeas *Μαχακάλι*, casi nadie habla portugués. Y lo que fortalece esto es la fuerza de los *Υᾶμῖγχορ*¹, son estos *Υᾶμῖγ* que se hacen presentes en todo lo que existe.

Hay niñas y niños que nunca han visto un agutí o una paca, que nunca han visto la diversidad de abejas nativas que existen, pero las niñas y los niños conocen todas las canciones. Y cuando las personas mayores o cuando los *Υᾶμῖγ* vienen y empiezan a cantar, todo se ve en el mundo espiritual invisible.

La resistencia espiritual de los pueblos *Μαχακάλι* y *Guaraní* es muy fuerte, porque son pueblos que perdieron sus bosques, pero que conservaron su palabra sagrada, su lengua y sus cantos. Estos lienzos son artes espirituales, porque son canciones transformadas en imágenes. Y cuando ocurra la reforestación de los bosques, estas canciones serán cada vez más vivas y fuertes. Este es el sueño de las Escuelas Vivas: el tiempo de los recuerdos vivos y activos.

1. Los *Υᾶμῖγχορ* son los pueblos-espíritu de las florestas de la Mata Atlántica, que cubría toda la tierra de este pueblo, y que visitan sus comunidades desde los tiempos antiguos para cantar, bailar, jugar, comer, cazar y sanar.

LEDA MARIA MARTINS

La exposición nos llama, y lo interesante es que muchas veces tenemos la costumbre de pensar que la exposición está ahí y simplemente pasamos por ella. De hecho, me imagino que la exposición nos llama para que la escuchemos. Por tanto, Viva Viva Escuela Viva nos invita a experimentar la posibilidad de la duración, de una cierta permanencia.

Hoy recibimos una invitación de don Francisco Baniwa y necesitamos atender esta solicitud de duración. No sé si ustedes observaron lo que nos ha dicho don Francisco. Primero mencionó la relación entre la imagen visual y la imagen sonora. Nos dijo así: estas historias están aquí en el libro, pero creo que es necesario explicar, traer y volver a contar.

Primero viene la voz. Y él no creó ningún conflicto entre el libro y lo oral. Tampoco entre lo oral, el libro y la imagen visual. Nos llamó la atención sobre el hecho de que existe un modo de contacto, ¿verdad? En el caso de su gente, esta modalidad precede a las letras alfabéticas y el dibujo. Hay una especie de primera edad, que es el fundamento de este pueblo. Todo el tiempo, cuando nos cuenta las historias del libro y de las acuarelas de su hijo, hace un triple ejercicio de traducción.

Existiría una primera edad para el pueblo **Baniwa** que se traduce en voz, en vocalidad, en lo que llamamos oralidad u *oralitura*².

Pasada esta primera edad, incluso por necesidad, se impuso otro código y otro sistema. Las historias que él cuenta están en el libro, impresas, escritas en otro código, otro sistema. Existe este ejercicio: intentar contar usando este otro código, el de la lengua escrita.

Todos nuestros códigos son incompletos e imperfectos. Para que estén completos, siempre demandan otros conocimientos. El conocimiento no ignora el conocimiento, el conocimiento no es excluyente por sí mismo.

Ahora bien, miren qué interesante: tenemos la narración oral, que se desarrolla en un ambiente, que ocurre con otras formas de operación, integrando la voz con los gestos, los movimientos corporales, la espa-

2. *Oralitura* es un concepto creado por Leda Maria Martins y hace referencia, en el contexto de la escritura teatral, a una poética de la oralidad que necesita el cuerpo y la voz para constituirse como lenguaje. Fuente: 'Oralituras: poéticas da oralidade' [Oralituras: poéticas de la oralidad], Mirada 2018 Sesc SP. Disponible en <<https://mirada2018.sescsp.org.br/pt/programacao/atividades-formativas/oralitura>> Acceso en 16/06/24. (N.T.)

cialidad. Y tenemos también la narración escrita, que ocurre en otro sistema, en otro registro. La narración oral tiene que tener interacción de cuerpos, voces, miradas. De más cerca o de más lejos, la narración oral involucra olores, aromas, colores y sabores. Además de cantos y bailes. En varias ocasiones se mencionó la importancia del canto, que ejerce también un papel en la construcción de la experiencia, de la vida, de la vivencia de los saberes e incluso en la construcción de la memoria.

Las canciones para los pueblos negros son muy importantes: donde hay negros hay canto. Y donde hay *Μαχακαλι* también hay canto.

Cristine Takuá canta.

Cuando conocí al pueblo *Μαχακαλι*, me acordé mucho de Reinado³, del cual formo parte. En Reinado cantamos para todo. Todo está en el canto.

Al observar a don Francisco, hablé de la primera edad originaria, que trae los sonidos y sonoridades de ese cosmos, de ese ambiente. Él habla de una época en la que se fundó un mundo mítico y místico, pero también es una época anterior a la colonización. Ha sido la colonización la que trajo consigo la necesidad de este otro código. Está en el libro, pero también en el arte visual. ¿Y qué hace don Francisco? El saber, traducido por los gestos de la oralidad, por los cantos de la oralidad, que luego se instala también en la letra alfabética, que se instala en las imágenes visuales. Cuando habla, él trae el sabor del sistema oral. Don Francisco recupera este saber como sonido, como habla, en forma de palabra y escucha, esta primera edad oral de las propias deidades. Él se presenta ante nosotros como ese médium, ese intermediario. Aunque no utilice la palabra “traducir”, él habla de la necesidad de añadir al libro, explicar,

3. El Reinado es una manifestación cultural y religiosa popular del catolicismo afrobrasileño y ocurre en el contexto de las celebraciones en honor a los llamados Santos Negros, especialmente Nuestra Señora del Rosario y San Benito. El Reinado es la parte de las fiestas en la que se venera la ancestralidad desde la coronación de los reyes que tienen sus orígenes en los reyes africanos. Fuente: SÁ, Marco Antonio Fontes. ‘*Congadas e Reinados: Celebrações de um Catolicismo Popular, Africano e Brasileiro.*’ [Congadas y Reinados: Celebraciones de un catolicismo Popular, Africano y Brasileño]. *Revista Mosaico*, PUC Goiás, v. 12, p. 286-302, 2019. Disponible en <<https://seer.pucgoias.edu.br/index.php/mosaico/article/download/7713/pdf/27172>> Acceso en 16/04/24. (N.T.)

traer lo que no está. Reconociendo siempre que la carencia también es constitutiva, que nos obliga a buscar algo más.

Él parte de la voz, va a la grafía, al diseño visual, porque la grafía también es un diseño visual, ¿no? Pero luego recupera el saber y el sabor de la voz entre lenguas. Entre lenguas.

Él también nos trae las lenguas de su gente. Don Francisco podría recobrar todo este conocimiento en su lengua vernácula, pero su generosidad hace que él nos lo traiga entre lenguas. Escuchamos el portugués, pero también se trata de una invitación para que escuchemos su lengua nativa vernácula. Importa mucho no solo lo que él nos trae, sino cómo nos lo trae.

Tá caindo fulô ê ê [Las flores están cayendo eh eh]

Tá caindo fulô [Las flores están cayendo]

Lá no céu, lá na terra [Allá en el cielo, aquí en la tierra]

Ê, tá caindo fulô [Eh, las flores están cayendo]

Cuando hablamos de nuestras memorias y recuerdos y cuando hablamos de estos cuerpos rotos, fragmentados debido a la colonización en las Américas, cuando recordamos las diásporas negras me impresiona mucho cómo todos estos saberes han sido capaces no sólo de sobrevivir, sino de seguir existiendo. No estamos hablando simplemente de supervivencia. Estos conocimientos han sido capaces de permanecer, de ejercer su poder de reconstitución, de transformación y de permanencia.

Es impresionante cuando Cristine habla de los *Maxakali*, y esta experiencia también es muy similar a la experiencia negra. Miren, la niña, el niño *Maxakali* dibuja una variedad de especies de abejas, muchas de las cuales ya no existen, ya están extintas. Dibuja espíritus, animales y árboles y todo lo que puedas imaginar que ya no existe, que ya estaría extinto. ¿Lo están realmente? Mientras sigan de pie, ya sea la memoria de las especies animales, ya sea la memoria de las especies vegetales, ya sea la memoria de las aguas, de las piedras, de los pájaros y de los gusanos... Mientras existan estas memorias en el canto y en el dibujo, está el sueño y la posibilidad de su regreso.

Estas enseñanzas provienen en gran medida de los pueblos indígenas y de los pueblos de la diáspora: la memoria no es simplemente una especie de simbolismo afectivo. Recordar es también una forma de evitar la desaparición, es decir, de evitar la muerte. Es con la memoria y la construcción de la memoria que es posible soñar. Y soñar, en este contexto, quiere decir desear y actuar. Soñar es estar seguro de la posibilidad de mi acción para que no haya desaparición. Que la desaparición sea siempre incompleta. Porque es la memoria que, en cierto modo, garantiza la vida. Y la memoria no es un *souvenir*.

Por eso, todo el tiempo, cuando miramos todos estos sistemas y formas de instalar la memoria y el conocimiento, de instalar el deseo de vivir, en todos estos soportes que señalan don Francisco y Cristine, no estamos soñando sólo en el sentido de soñar despiertos. También estamos dando existencia al bosque, a la fauna, a las aguas, a los minerales, a los colores, a los olores y a los cantos. Estas son las expectativas que tenemos de que no se produzca una eliminación completa. Y que, por tanto, todos nuestros gestos son para que la existencia continúe. Que haya lugar para esta existencia porque en ella habita lo sagrado.

¿Y qué existencia es esta?

Olvidamos que somos planta, piedra, agua y tierra. Olvidamos lo que somos. No importa que lo hayamos olvidado mientras podamos recordar. Porque la memoria no es sólo lo que se recuerda sino también lo que se olvida.

Hay un cántico de Reinado que siempre me gusta cantar porque es la canción de la travesía. Recuerda el medio del mar, la desesperación. Creo que necesitamos pedir ayuda. Pedir ayuda es pedir a las divinidades, a nuestros ancestros, al nuestro sagrado, que nos recuerden, que no nos olviden. Siempre digo que el riesgo no es que nos olvidemos de nuestros ancestros. Cuando hablo de nuestros ancestros, hablo de las gentes, de los bichos, de nuestros ancestros plantas, de nuestros ancestros aguas. Ahora bien, el riesgo no es que nos olvidemos de nuestros ancestros, el riesgo es que ellos nos olviden a nosotros. Y de ahí estaremos perdidos. Cuando nuestros ancestros, todos ellos, nos olviden, entonces no habrá más. Ahí es donde realmente termina la existencia. Cuando cantamos o rezamos, en realidad estamos pidiendo que las deidades y todos los antepasados, en su variedad de seres, no nos olviden.

Zum zum zum, lá no meio do mar [Zum zum zum, ahí en el medio del mar]

É o canto da sereia faz a gente entristecer [Es el canto de la sirena que nos entristece]

parece que ela adivinha o que vai acontecer [parece que adivina lo que va a pasar]

Ajudai-me rainha do mar [Ayúdame reina del mar]

Que manda na terra e manda no ar [Que gobierna la tierra y el aire]

Ajudai-me rainha do mar [Ayúdame reina del mar]

* ΜÕGMÕGKA TAP por Paula Berbert

En el lienzo vemos *Μõgmõgka Tap* en dos de las distintas formas que puede asumir su imagen: a la izquierda, como un espíritu, vestido con paja y con su piel pintada de rojo, la manera en la que viene a cantar a la aldea. Y a la derecha, en cuerpo de pájaro, que no sabemos si está descansando o por salir volando de su *Μĩmãñãñ* [mástil ritual]. *Μõgmõgka Tap* se destaca en la cosmovisión *Μαχakali* por guardar una de las memorias del desaparecimiento de las florestas que cubrían el territorio tradicional de este pueblo.

Cuenta uno de los cantos de *Μõgmõgka Tap* que él una vez salió por el mundo para conocer otros bosques y cuando estaba lejos, empezó a extrañar la selva en la que vivía, especialmente de su árbol favorito. *Μõgmõgka Tap* decidió regresar a casa, y cuenta en su canto todo lo que veía allá desde lo alto durante su viaje de vuelta, el cielo, las nubes, las montañas, los ríos, los bichos. Pero, al acercarse, se dio cuenta de que todo estaba distinto, no había más árboles grandes, ni cazas, sólo hierba. Al llegar al lugar donde esperaba encontrar su árbol favorito, *Μõgmõgka Tap* se recostó triste sobre la estaca de madera de un alambre de púas que marcaba el límite de una de las haciendas de los blancos invasores.

Pintura: Sueli Maxakali

CRISTINE TAKUÁ es una escritora, artesana, teórica decolonial, activista y profesora indígena brasileña del pueblo *Maxakali*. Es licenciada en Filosofía por la UNESP. Fue docente durante doce años en la Escuela Estatal Indígena *Txeru Ba'e Kuai'*. Actualmente es coordinadora de las Escuelas Vivas y forma parte de *Selvagem*, ciclo de estudios sobre la vida. Cristine es representante del NEI [Núcleo de Educación Indígena] en la Secretaría de Educación del Estado de São Paulo y miembro fundadora del FAPISP [Foro de articulación de los profesores indígenas del Estado de São Paulo]. Es directora del Instituto Maracá, que gestiona de forma compartida el Museo de las Culturas Indígenas en São Paulo. Vive en la Tierra Indígena Ribeirão Silveira, ubicada en los municipios de Bertioga y São Sebastião.

LEDA MARIA MARTINS es poeta, ensayista, dramaturga y docente. Tiene un posdoctorado en Performance Studies de la New York University y en Performance y Rito de la Universidade Federal Fluminense (UFF). En su pensamiento y planteamientos teóricos se cruzan epistemologías y cosmovisiones de diversas matrices cognitivas. Leda estableció contacto y convivencia con el pueblo *Maxakali* y estudió las expresiones de sus rituales como colecciones de reservas mnemotécnicas y procedimientos culturales expresados por el cuerpo.

TRADUCCIÓN
MARY HATAKEYAMA

Madre, jardinera, profesora, traductora. De São Paulo, Brasil. Se graduó en letras y pedagogía. Desde 2022 participa en la Comunidad Selvagem, colaborando en los grupos de traducción de textos al español y al inglés, donde lee, traduce y revisa textos de manera colectiva y artesanal.

REVISIÓN
DANIELA RUIZ

Es arquitecta y paisajista. Su relación con el mundo vegetal se desarrolló a lo largo de muchos caminos de experimentación con las artes, la botánica y el diseño de jardines. Estudiante del ciclo Selvagem desde 2020, coordina el Grupo de Traducción al Español y es portavoz de la comunidad en Barcelona.

Nacida en la primavera de 1979 en SP-Brasil, trabaja entre SP-BCN. Actualmente es aprendiz de la planta del té, creo TempsTea, un proyecto que habla del tiempo, el poder de las plantas y tomar té. Es madre y vive en Barcelona.

El trabajo de producción editorial de los Cuadernos Selvagem se realiza en conjunto con la Comunidad Selvagem. La dirección editorial está a cargo de Anna Dantes y la coordinación por Alice Alberti Faria. La diagramación es de Tania Grillo y Érico Peretta. La coordinación del Grupo Español es de Daniela Ruiz, quien también realiza la lectura final de los textos. Más información en selvagemciclo.com.br

Todas las actividades y materiales de Selvagem se comparten de forma gratuita. Para aquellos que deseen retribuir, los invitamos a apoyar financieramente las Escuelas Vivas, una red de cinco centros de formación para la transmisión de la cultura y el conocimiento indígena. Obtenga más información aquí: selvagemciclo.com.br/colabore

Cuadernos SELVAGEM
publicación digital de
Dantes Editora
Biosfera, 2024
traducción al español, 2024

