

CUERPOS INDÍGENAS EN METAMORFOSIS: Un estudio del cuerpo a partir de mitos y leyendas de indios de la Amazonía

José Maria Lopes Júnior¹

Raoní Izoli Amaral²

RESUMEN

El presente trabajo se propone analizar aspectos literarios, sociales, culturales e interculturales, partiendo de la construcción simbólica del "cuerpo indígena" y sus distintas representaciones en mitos y leyendas. Los autores de estas fuentes literarias analizadas son los propios indígenas de la Amazonía brasileña y boliviana en zona de frontera y contacto. A partir de leyendas indígenas se analiza la representación del cuerpo y sus metáforas. Por un lado, la metamorfosis del cuerpo en animales de la selva, por otro lado de animales que se convierten en indígenas y por último, la manera de cómo estos "cuerpos" son configurados en la actualidad. Teniendo como eje de investigación la representación del cuerpo en los mitos, se busca hacer un análisis de la relación entre el "cuerpo mítico": Dios, Hombre, Mujer y Animales; y el "cuerpo real": cuerpo que caza, trabaja, lucha, se enferma, transforma, enamora, tienen relaciones sexuales, nacen y mueren.

Palabras-claves: Mitos Indígenas. Cuerpos. Representación Simbólica. Amazonía.

ABSTRACT

This article intends to analyze literary, social, cultural and intercultural aspects, starting with the symbolic construction of the "indigenous body" and its various representations in indigenous myths and legends of Amazon rainforest. The authors of these texts analyzed are indigenous of the Brazilian and Bolivian Amazon in the borders zones and contact area. With the indigenous' legends it is possible to discuss the representation of the body and its metamorphosis. First, the metamorphosis of the indians' body in animals of the jungle, on the other hand animals that become indigenous and lastly, the way how these "bodies" are currently configured. The representation of the body in the myths, helps to make an analysis of the relationship between the "mythical body": God, man, woman, and animals; and the "real body": the body that hunts, works, fights, becomes ill, transforms, falls in love, have sex, born and die.

Keywords: Indigenous Myths. Bodies. Symbolic representation. Amazon rainforest.

¹Professor na Universidade Federal de Rondônia. Núcleo de Ciências Humanas – Departamento de Artes – Porto Velho – RO – Brasil. Cep 76801098 email: lopez_junior@yahoo.com.br

²Aluno/monitor na Universidade Federal de Rondônia. Núcleo de Ciências Humanas – Departamento de Artes – Porto Velho – RO – Brasil. Cep 76801098 email: raoni_amaral@hotmail.com

Este artículo forma parte de una investigación en desarrollo en mi proyecto de doctorado realizado en la Universidad Federal de Bahía en el Programa de Post Grado en Artes Escénicas en la línea de investigación en Procesos Educativos.

Paralelo a mi trabajo como profesor del curso de licenciatura en teatro de la Universidad Federal de Rondônia, desde 2009 vengo trabajando teatro con los indígenas de 34 etnias de Rondônia en el *Projeto Açaí II* - un curso de Formación Básica Intercultural Indígena.

Muchos de estos alumnos del *Projeto Açaí II* siguen los estudios en el curso superior de Licenciatura en Educación Básica Intercultural Indígena de la Universidad Federal de Rondônia. Este curso habilita profesores indígenas para actuar en la enseñanza básica en sus respectivas comunidades.

En las clases del *Projeto Açaí II* me encontré con 34 etnias estudiando juntas, cada etnia con sus propias narrativas que se encontraban, se alejaban y se negociaban en las tramas y consecuentemente, en la puesta en escena.

Así, de las prácticas culturales de los variados grupos, llegaban a la construcción de una escena colectiva partiendo de la narrativa contada.

En el proceso de transposición de la narrativa para la puesta en escena es necesario una mirada investigativa a los mensajes que los mitos, leyendas y relatos buscan transmitir para la comunidad, en lo que tenga que ver con la propia cultura, la vida, la muerte, la fauna, la flora, la reproducción de los grupos sociales, entre otros.

Las escenas dramáticas de este modo, apuntan el origen de los estudiantes indígenas y su universo cultural e histórico, en que se nota la interacción, influencias de contacto con el no-indio y también el contacto entre las 34 etnias reunidas que estudian juntas en este ambiente intercultural.

Así, lo que se presenta en la escena, muchas veces son referencias a situaciones vivenciadas durante un determinado ritual, celebraciones, cotidiano o incluso experiencias alucinógenas. De este modo, lo que se ve en la escena no existe solamente en la memoria del estudiante indígena, sino también en todos aquellos que comparten de un mismo modelo cultural. La narrativa en este caso es extrapolada.

Por lo tanto, el encuentro de estas narrativas así como los espectáculos producidos a partir de ellas, es una creación artística y una expresión estética de

significados, en que estas diversas etnias de Rondônia ordenan y expresan su percepción del mundo y de sí mismas. Tal hecho posibilita una reflexión acerca de la construcción social e individual en estas sociedades, siendo también una forma de mantener viva la memoria cultural indígena.

En este presente artículo se analiza aspectos históricos, literarios, sociales, culturales e interculturales, partiendo de la construcción simbólica del "cuerpo indígena" y sus distintas representaciones en mitos y leyendas.

Los autores de estas fuentes literarias analizadas son los propios indígenas de la Amazonía brasileña y la relación con otras narrativas orales indígenas de los países vecinos (Bolivia, Perú) en zonas de frontera y contacto. A partir de las leyendas indígenas "O Gavião Pikuri" (Rondônia-Brasil) y "La leyenda del Guajojo" (Bolivia), entre otras, se analiza la representación del cuerpo y sus metáforas.

Por un lado, la metamorfosis del cuerpo en animales de la selva, por otro lado de animales que se convierten en indígenas y por último, la manera de cómo estos "cuerpos" son configurados en la actualidad.

Teniendo como eje de investigación la representación del cuerpo en los mitos, se busca hacer un análisis de la relación entre el "cuerpo mítico": Dios, Hombre, Mujer y Animales; y el "cuerpo real": cuerpo que caza, trabaja, lucha, se enferma, transforma, enamora, tienen relaciones sexuales, nacen, se reproducen y mueren.

¿Por qué los mitos para trabajar teatro con indígenas?

La mayoría de las sociedades tienen sus propios mitos que en general son transmitidos oralmente. Son historias que hablan de la creación del universo, del surgimiento de los dioses y de los primeros hombres, de las aventuras de los guerreros, de la naturaleza del cielo, del mundo terreno, de los animales y de los fines de los tiempos. A través de estas narrativas es posible comprender cuestiones de la vida, de la muerte y mucho de los valores de una sociedad. Sus ideas acerca de la estructura social, familia, relaciones interpersonales, sexo, leyes, gastronomía, caza y cultivos de la tierra.

En mi primer contacto con los indígenas yo estaba sin historias. Teatro dice algo. ¿Qué decir a los indígenas? ¿Cómo trabajar teatro textual y corporalmente con ellos? La pregunta volvió en mi cabeza: ¿Qué decir a los indígenas?

Respuesta: Ellos me dicen.

Circulo de historias. La aldea es la clase

Comenzamos la clase contando historias. Cada uno con mayor o menor habilidad para contar. Yo, escuchaba. Para nosotros es fácil imaginar un conflicto de interés colectivo. Ahora, ¿cómo buscar un conflicto indígena? ¿Cómo sería una historia de amor, de lucha, de odio, de dolor, de alegría? Los indios me contaban. Ellos comenzaron contando las historias que ambientaban la aldea. Sus creencias, sus dioses, sus trabajos, su rutina diaria. Y los mitos estaban siempre presentes. Aquí, cuando uso la palabra mito, me refiero a mito, a leyenda, a relato, a ficción y realidad-ficción.

Sinopsis del espectáculo

Las narrativas orales son las historias indígenas, son las intrigas, los conflictos son sus poemas y sus metáforas para describir poéticamente la vida. Como en otras sociedades, los mitos indígenas actúan como reglas de comportamiento, castigo, valores, estructuras sociales, cómo vivir en la selva, cazar, pescar, cuidar la naturaleza, hacer el amor, cuidar los hijos, familia y caza. Escuchar y servir a la naturaleza y a los dioses. Entonces, el punto de partida para crear un texto dramático se definía así, a partir de los mitos. De las narrativas orales. Esta era la historia. La sinopsis era creada.

Lugar de acción: Siempre la Selva. La aldea. El “tapiri”, la “maloca”. La laguna, el río. En todos los grupos trabajados, las historias eran ambientadas en estos lugares. Curiosamente, o no, a pesar del contacto con televisión y no-indio, otras culturas, etc., los indígenas nunca ambientaban sus historias fuera de la aldea.

Personajes: Indios (“pajé”, “cacique”, otros). Animales. Cerros. Matas. Cielo. Sol. Luna. Río. Laguna. Tierra. Frutas. Lluvia. No-indios. Animales que se convierten en hombres: monos, peces, culebras, onzas, gavilanes, pájaros, “catitu”(especie de cerdo de la selva), “quatipuru”, “tracajás”(tortugas), lechuzas, ratones,

Cuerpo mítico y cuerpo “real”: metamorfosis

Para trabajar teatro es importante pensar el cuerpo. ¿Cómo este cuerpo va a ser presentado en la escena? Sus habilidades, su expresión, su tensión y pulsión. El cuerpo asume características de su cotidiano, y uno de los trabajos en la clase de teatro es preparar el cuerpo para presentarse en situaciones no-cotidianas. ¿Cuál sería este cuerpo

indígena en la escena? Cómo trabajar corporalmente con los indios?¿Qué memoria corporal ellos presentan?

En los ejercicios de iniciación de teatro es común que se trabaje con actividades en que los alumnos interpreten animales. Que caminen como culebras, que se hacen pasar por un oso, por un perro. Que maúlle como un gato. Que camine como una gallina. Estas actividades son aparentemente sencillas, pero a lo largo de la tarea los estudiantes tienen dificultades para representar el animal naturalmente.

En los mitos y leyendas indígenas casi siempre aparece la figura de un animal. Es común y natural que un indio se convierta en un mono, o una culebra en un hombre, un niño en gavilán, una mujer en sol. Un hombre en una laguna. Estas metamorfosis ya forman parte del imaginario indígena. Así, presentar un animal es natural. Y el cuerpo indígena adquiere muy fácilmente los movimientos, los sonidos, la tensión de determinados animales o cosas.

En la cultura indígena, este cuerpo (hombre, animal o cosa) puede adquirir características distintas y al mismo tiempo representarse una u otra cultura, uno u otro momento de la historia y de la vida cotidiana. Este cuerpo muchas veces es una explicación de un hecho de la vida. En una clase pregunté a un alumno indio: ¿Tú crees que este gavilán es un “parente” tuyo que se convirtió en ave? El alumno contestó pronto: “Antes era así. Hoy es diferente. Pero era. Antes, era común “parente”(parente es la manera que uno llama al otro indio de otra etnia) convertirse en animales.”

Según CITRO (2009) en su obra *Cuerpos Significantes*, “el cuerpo es aquel sustrato común que compartimos con las mujeres o con los hombres de distintas sociedades en el tránsito del nacimiento a la muerte, aquello que nos hace semejantes (CITRO, 2009, pag.39).

Sin embargo la autora explica que la materialidad común de los cuerpos, la vida sociocultural construye prácticas disímiles, o sea, técnicas corporales cotidianas, modos de percepción, formas de habitar el espacio, gestos, expresiones de la emoción, síntomas y danzas, y así da lugar a representaciones de la corporalidad y de sus vínculos con el mundo también diferentes. “El cuerpo inevitablemente es atravesado por los significantes culturales y él mismo constituye un particular productor de significantes en la vida social” (CITRO, 2009, 39).

Un cuerpo que vive en una “maloca”, que caza, que come lo que produce, que camina en la selva, se ducha en el río, que hace sus necesidades desde arriba de un árbol, que es representado muchas veces por animales y vice-versa, sin duda ninguna tiene distintas maneras de percepción del mundo, formas propias de habitar el espacio, de expresar la emoción, de hacer el amor, y gestos y acciones con significantes culturales diferentes.

El lugar donde se vive es productor de un comportamiento. Vivir en el medio de la selva amazónica es muy distinto que vivir en un gran centro. Según LE BRETON (2011) las casas en donde los occidentales viven son diversificadas y se puede comparar como una máquina de habitar. En este espacio habitado,

el cuerpo está reducido a una suma de necesidades arbitrariamente definidas, es asimilado a una forma pura, desenraza de toda existencia, sin historia, sin cualidades, sin volumen. El cuerpo en estos espacios es concebido para “funcionar” en un espacio y no para ahí vivir. (LE BRETON, 2011, pag.168)

De este modo, un cuerpo indígena que vive en una aldea en el medio de la selva amazónica es enraizado de toda su existencia, con sus historias cicatrizadas en el cuerpo, el modo de caminar, en su volumen. El cuerpo de la narrativa es la materialidad metafórica del cuerpo que vive. Que cambia diariamente. Que lleva su cultura, su historia.

Metamorfosis en el mito, en la escena y en la vida: Encrucijadas en Brasil, Bolivia, y Perú

En las zonas de frontera de Amazonía, las historias se cruzan: Indígenas de Brasil, de Bolivia, de Perú. El tema central que da origen a estas historias es la Selva. La naturaleza. Los mitos son ambiguos y sutiles. Son flexibles. Operan como metáforas. En las culturas indígenas trabajadas hicimos una comparación entre las narrativas de los indígenas de Rondônia con los mitos de los países vecinos que tenían que ver con los temas estudiados.

Los propios indios brasileños intentaban interpretar los significados de los mitos y relaciones con los de sus culturas (Brasil) con otros que trataban del mismo tema en otros países (Bolivia, Perú) en zonas de frontera. Es importante enfatizar que algunos

grupos indígenas de Rondônia viven en la frontera con Bolivia y otros grupos de Indígenas de Acre viven cerca de Perú.

Mote: Animales que se convierten en gente. Gente que se convierte en animales

Partiendo de este mote, fueron muchos los relatos y los mitos de origen de animales que viven en la selva. Muchos grupos contaron leyendas de gente que se convertía en gavián. Un niño abandonado por su madre, un hombre que había sido dejado por su mujer, entre otros. El mito del gavián Pikuri fue punto de partida para otras historias que involucraban pájaros. Así cada grupo tenía una historia diferente para el origen de algunos pájaros, sonidos producidos, plumas, etc. La historia que se cruzó y que habían muchos relatos distintos fue el canto del “urutaú” un ave nocturna que emite un estremecedor y triste sonidos que se asemeja a un quejido. Las historias eran distintas, y así que decidimos buscar otros orígenes de este ave. Encontramos varias historias. A continuación las relato.

En Bolivia los indígenas la llaman de Guajojo

Hace mucho tiempo una joven y bella muchacha, hija del cacique de una tribu indígena, se enamoró de un apuesto mozo. Al padre de la joven no le gustó la elección y decidió eliminar al pretendiente, a quien dio muerte a sangre fría. Ante la ausencia del enamorado, la joven salió a buscarlo al bosque y se encontró con el cadáver. Sospechando que su padre era el culpable de tan horrendo crimen, le increpó y amenazó con denunciarle ante la tribu. El violento padre de la joven, que también era hechicero, se enfureció ante tal reacción y amenazó a la joven. Usando artes de magia convirtió a su hija en el Guajojó, que por las noches deambula por la selva entonando su canto lastimero. (http://www.bolivia.com/empresas/cultura/Mitos_Leyendas/guajojo.asp)

En el mito indígena de Rondônia, es un hombre que se convierte en Gavián. O sea, con su fuerza, imponencia y habilidad en la selva. En este ave nocturna, en todas las culturas, es representada por una mujer, niña. Pues el sonido producido es lastimero, agudo, estremecedor y se asemeja a un quejido. Esta es una representación simbólica que se mantiene en el imaginario en el cual es la mujer que llora, que se queja, que tiene una voz aguda.

En Perú el ave se llama Ayaymamá y es representada por un niño que dice: ¡Ay Ay mamá!”. Este grito ha dado lugar a la leyenda de la mitología indígena de la Amazonía Peruana en que un niño abandonado llorón llama a su mamá. Así un niño que llora mucho. Es la representación del niño. Así como la mujer, el niño y la niña representan una fragilidad, llorones y con voz aguda. A continuación, otra versión de Perú:

Otra versión de la leyenda Iquitos dice que una madre indígena amazónica, queriendo salvar a sus niños de una epidemia que mataban en gran número su pueblo, los trajo lejos de su pueblo natal para el interior del bosque y los dejó en un lugar seguro al lado de un quebrada con muchos árboles frutales a la redonda. Ellos comieron y jugaron durante el día, pero al atardecer, comenzaron a extrañar a su madre. Para encontrar a su madre, ellos salieron del refugio que su madre había hecho para ellos y quedaron perdidos profundo en la mitad del bosque. El espíritu del bosque estaba triste cuando él los vio llorando y los cambió en aves. Los niños luego volaron para su pueblo, pero todo el mundo había muerto y hasta hoy día, pueden oírse por todo el bosque gritando su canción de “Ay-Ay Mama. (<http://www.iquitosnews.com/ayaymama-esp.html>)

En Argentina, este ave nocturna tiene una representación muy parecida con la del Perú.

Dicen que había un muchacho que tenía una hermana muy mala y vivían solos en una casita en el monte. El hermano le traía todo lo que le hacía falta para la casa, leña, comida, miel y otras cosas que ella aprovechaba. Pero ella lo hacía sufrir peleándolo por cualquier cosa. A veces le derramaba las comidas y lo dejaba sin comer. Hasta que un día, el hermano, cansado de ella, para desquitarse y darle un castigo, la invitó a que fuesen a sacar miel de unas abejas que tenía en la coronita de un árbol muy alto. Se fueron al monte donde estaba el árbol y como ella quería sacar primero la miel, subió por delante, y cuando estuvo en la punta buscando la casita de las abejas, su hermano se fue bajando y cortando todas las ramas, para que ella no pudiera bajar. Cuando llegó al suelo se largó corriendo y dejó sola a su hermana arriba del árbol. Entonces ella, al encontrarse sola, empezó a gritarle a su hermano, pero él no le hacía caso, hasta que fue llegando la noche. Y entonces le empezaron a brotar plumas hasta

convertirse en pájaro y se convirtió en cacuy. Y éste pájaro se llama así porque dice clarito ¡Cacuy! (<http://www.taringa.net/>)

En este mito de los indios de argentina, la figura femenina aparece como la hermana, mala que aprovecha a su hermano y lo trata como un esclavo. Un día, como venganza y castigo, el hermano consigue engañar a su hermana y la deja presa en la copa de un árbol, así da origen a el ave Cacuy.

En la Amazonía Brasileña este ave es conocida por urutau:

O urutau é um pássaro solitário e de hábitos noturnos que dificilmente se deixa ver. Pousado na ponta de um galho seco, dar nenhum tipo de sinal de vida. O feiticeiro da tribo alegou que Nheambiú perdera a fala para sempre, a não ser que uma grande dor a fizesse voltar a ser o que era antes. Então a jovem recebeu todos os tipos de notícias tristes, a morte de seu pais e amigos, mas ela não dava nenhum sinal, até que o pajé falou "Cuimbaé acaba de ser morto". No mesmo momento a moça, lamentando repetidas vezes, tomou vida e desapareceu dentro da mata. Todos que ali estavam transformaram-se em árvores fitando a lua e estremeando a calada da noite, emite seu canto tenebroso assemelhado a um lamento humano. Por este motivo, o povo também o chama de "mãe-da-lua". Seu grito talvez seja o mais assustador de todos, entre as aves. "Meu filho foi, foi, foi..." (<http://revistadeciframe.com/>)

Otra versión:

Segundo a lenda, uma moça guarani chamada Nheambiú, apaixonou-se profundamente por um bravo guerreiro tupi chamado Cuimbaé, que caíra prisioneiro dos guaranis. Nheambiú pediu a seus pais que consentissem o casamento com Cuimbaé. Todos os insistentes pedidos foram negados, com a alegação que os tupis eram inimigos mortais da nação guarani. Não podendo mais suportar o sofrimento, Nheambiú saiu da taba. O cacique mobilizou seus guerreiros na procura da filha e, após uma longa busca, a jovem índia foi encontrada no coração da floresta, paralisada e muda, tal qual uma estátua de pedra, sem secas, enquanto que Nheambiú tomou a forma de um uratau e ficou voando, noite após noite, pelos galhos daquelas árvores amigas, chorando por seu amor. (<http://contoselendas.blogspot.com.br/2005/09/urutau-jurutau-i-ou-me-da-lua.html>)

A modo de conclusión

En este punto inicial de la investigación, busqué exponer el valor de los mitos en mis las clases de teatro con indígenas, en que partiendo de estas narrativas es posible además de estudiar teatro, conocer muchos de los aspectos de la cultura de cada aldea, la manera como operan sus realidades, sus verdades y sus representaciones de la vida, de la naturaleza, sus costumbres y así comprender parte del imaginario indígena de la Amazonia y sus respectivas relaciones con la vida actual.

Es importante enfatizar que los mitos son en la mayoría de las veces con una ambigüedad sutil, y siempre se adaptan a los cambios de la vida por su característica innata de flexibilidad. Estamos en el siglo XXI y los alumnos indios también. Son entonces capaces de concretizar escénicamente y traducir en la puesta en escena sus representaciones, pulsiones en una fusión de impulsos creativos, espirituales, míticos y sociales de sus culturas.

El cuerpo indígena y sus significantes. El cuerpo indígena y sus metáforas. El cuerpo indígena en la escena es un cuerpo que vivencia corporalmente esta cultura y esta magia misteriosa presente en las narrativas. El indígena de Bolivia, de Brasil, de Perú traduce el tiempo de la Selva. Su geografía, su clima, su fauna su flora y así la manera de vivir y sobrevivir frente a la selva. El mito y sus dramas.

El indio traduce en la escena su drama de la selva. Como el cuerpo recibe la mata. El cuerpo y la memoria se convierte en plumas, en hojas, en arboles y ríos; en animales y vice-versa. Mientras “nuestros” niños no indios creen en la cenicienta, en la caperucita roja, en Juan y María y la casa de chocolate, “nuestros niños indios” sueñan con los gavilanes, las culebras, los “tracajás” y así construyen su imaginario metafórico.

Referencias Bibliográficas:

CITRO, Silvia. **Cuerpos Significantes: Travesías por los rituales tobas** – 1ª ed. Buenos Aires: Biblos, 2009.

LE BRETON, David. **Antropologia do corpo e modernidade**. David Le Breton; tradução de Fábio dos Santos Creder Lopes. – Petrópolis, Rj: Vozes, 2011.

Sites acessados:

Bolivia: (http://www.bolivia.com/empresas/cultura/Mitos_Leyendas/guajojo.asp)
27/12/2012

Perú: (<http://www.iquitosnews.com/ayaymama-esp.html>) 27/12/2012

Argentina:(<http://www.taringa.net/>) 27/12/2012

Brasil: (<http://revistadeciframe.com/>) 12/12/2012

Brasil:(<http://contoselendas.blogspot.com.br/2005/09/urutau-jurutai-ou-me-da-lua.html>) 26/12/2012