

Hill, Jonathan D. & Jean-Pierre Chaumeil (eds.). 2011. *Burst of Breath. Indigenous Ritual Wind Instruments in Lowland South America*. Nebraska: University of Nebraska Press, 433 páginas.

por María Eugenia Domínguez
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil
eugison@yahoo.com

Burst of Breath. Indigenous Ritual Wind Instruments in Lowland South America reúne artículos de valor inestimable para quien se interesa en los rituales musicales entre los indígenas americanos. El volumen, editado por Jonathan D. Hill y Jean-Pierre Chaumeil, trae artículos de investigadores del Brasil, Venezuela, Estados Unidos, Alemania, Francia y Gran Bretaña, todos ellos dedicados a la investigación de las sociedades indígenas de las tierras bajas de América del Sur.

Los estudios que el volumen reúne comprenden un área geográfica extensa, desde el noroeste amazónico hasta la región de Mato Grosso, pasando por el Alto Xingú, la región del río Orinoco y Guayana. Esta perspectiva granangular, pero basada en estudios etnográficos rigurosos, permite vislumbrar la amplitud de los alcances espaciales del complejo de las flautas sagradas en América del Sur. Por más que éste se registre entre sociedades de distintas familias lingüísticas, los editores de esta colección sostienen que los datos arqueológicos, etnohistóricos, lingüísticos y etnológicos permiten afirmar que las prácticas asociadas al complejo de las flautas sagradas se difundieron a partir de antiguas migraciones de pueblos arawak por el continente.

Los complejos de flautas sagradas, o los “instrumentos de las sombras” según la fórmula de Lévi-Strauss (1966), ya recibieron variadas interpretaciones. En este volumen, Jean Beaudet se refiere a ellos como los “instrumentos del misterio”, aludiendo al carácter sagrado o secreto que muchas veces se atribuye a estos conjuntos de flautas u otros aerófonos. Su particularidad reside en tratarse de flautas ejecutadas en contextos rituales, sobre las que pesa alguna prohibición visual o táctil pero no auditiva. Esta prohibición afecta a una o a varias categorías de personas, generalmente mujeres y hombres no iniciados. Dicha prohibición de ver convive con la prescripción de oír e inclusive “conversar” con el sonido de las flautas u otros aerófonos.

Por más que en la región se fabriquen y utilicen aerófonos de válvula como trompetas y clarinetes, las flautas son el aerófono más comúnmente utilizado, siendo ejecutadas en casi todos los casos en dúos o tríos. La enorme variedad formal de dichos instrumentos se explica, según Hill y Chaumeil, por la diversidad de especies animales, elementos naturales y entidades espirituales con los que se asocian sus sonidos y significados. El *instrumentarium amazonia*,

dirán los editores (19), es en buena medida un *instrumentarium zoológica amazonia* que liga grupos humanos y especies animales locales como parte de “configuraciones musicales y coreográficas” (19). Con esta fórmula extienden la propuesta conceptual que realizara Jean Beaudet en 1997: el concepto de “configuración musical” por él propuesto aludía a la unidad analítica a través de la cual las esferas social y musical son sistemáticamente (y no mecánicamente) ligadas (Menezes Bastos y Piedade 2000: 150). Con la ampliación de dicha propuesta conceptual los aspectos coreográficos, cinéticos y gestuales también integran algunos análisis de las poéticas del poder ritual, tema que atraviesa al libro. Beaudet retomará la definición del concepto de configuración musical (en el último artículo del volumen), afirmando que los sistemas musicales pueden incluir no sólo elementos sonoros sino también elementos visuales, motrices, verbales u olfativos, siendo inapropiado reducirlos a los primeros (378).

La diversidad de artículos que el volumen reúne, elaborados desde diferentes perspectivas disciplinares y variadas tradiciones académicas, permite al lector conocer estudios etnográficamente densos que no pierden de vista el horizonte comparativo, pensando a partir de estudios particulares problemas teóricos que remiten a dinámicas continentales. Si bien desde hace décadas los antropólogos que investigaron estas y otras sociedades indígenas admiten la centralidad de los aerófonos y su música en muchos rituales y ceremonias, tal vez sea esta la primera vez que se editan de forma conjunta trabajos dedicados a esta temática específica cubriendo un área tan extensa. Y esto resulta posible después de por lo menos cuatro décadas de estudios sistemáticos, realizados tanto por antropólogos como etnomusicólogos, que dieron especial importancia a la grabación y análisis de la música indígena. Este tipo de estudios, que en algunos casos dedican grandes esfuerzos a la sistematización de las largas secuencias sonoras que ordenan y componen los rituales (que suelen extenderse durante días o incluso semanas), han sido fundamentales para brindarnos análisis de las estructuras musicales indígenas a la altura de su complejidad. *Burst of Breath* presenta estudios que, con diferentes matices, reconocen la centralidad del discurso musical en la cadena intersemiótica constituida por los diferentes lenguajes de ritos y ceremonias (Menezes Bastos 1990). De este modo, estos trabajos traen nuevos aires e ideas inspiradoras para el corpus ya existente de estudios sobre los rituales en América del Sur.

El libro está organizado en cuatro secciones con una introducción de los editores en la que describen sus ideas en relación con las temáticas que los textos del libro visitan. Se trata, fundamentalmente, de una argumentación que despliega las razones principales de su empresa, eminentemente comparativa e histórica. El “primer movimiento” –conjunto que agrupa los seis primeros textos– se concentra en torno al análisis de los aerófonos como medio para introducir sonidos naturales y espirituales en la comunicación humana. Esta sección reúne los textos de Jean-Pierre Chaumeil sobre las flautas yagua (amazonia peruana), Rafael José de Menezes Bastos sobre las flautas sagradas entre los indios kamayurá (Alto Xingú, Brasil), Jonathan Hill sobre la música de las flautas wakuénai (Venezuela), Nicholas Journet sobre las flautas sagradas en rituales curripaco (Colombia), Alexander Mansutti Rodríguez sobre las flautas piaroa (Venezuela) y Marcelo Fiorini sobre las flautas rituales nambikwara (Mato Grosso, Brasil). Todos ellos muestran que la elaboración de diferentes tipos de aerófonos y de distintas

sonoridades asociadas al mundo natural y espiritual parece ser una característica básica de ciertas formas indígenas de construir mundos sonoramente organizados. A su vez, los textos nos invitan a comprender la naturaleza social de los sentidos, a través de conceptos como los de “audición de mundo”, acuñado por Menezes Bastos (82) o “*soundscaping*” trabajado por Hill (93-94).

El “segundo movimiento” del libro reúne textos que examinan diferentes formas de transposición musical de las relaciones sociales, sean de género –entre hombres y mujeres–, de parentesco –como entre afines y cosangüíneos–, o bien entre categorías de personas –como los “de dentro” y los “de afuera”–. En esta sección encontramos el texto de Marc Brightman, que estudia los complejos de flautas de los Trio y Wayana, de Suriname; el de Stephanie Alemán, que examina las transformaciones en la prácticas musicales de los Waiwai del sur de Guayana; el de Acácio Piedade que se refiere a las flautas sagradas entre los Wauja del Alto Xingú; el de Maria Ignez Cruz Mello que analiza la contrapartida femenina del ritual masculino descrito por Piedade; y el de Ulrike Prinz que compara rituales en el Alto Xingú, considerando su experiencia entre los Mehináku para revisar los debates sobre las relaciones de género. A continuación, el texto de Javier Ruedas sobre la presencia de flautas inca entre los marubo –que al introducir un cierto aire de otredad indirectamente contribuyen a definir lo “auténticamente marubo”–, nos invita a pensar sobre la ambigüedad de los límites tradicionalmente establecidos entre tierras altas y bajas. Por último, la sección nos brinda el artículo de Robin Wright sobre los complejos de flautas en cuatro sociedades de lengua arawak (Wauja, Enawene-Nawe, Apurina y Yukuna, con observaciones comparativas sobre los Baniwa, Wakuénai y Curripaco), que muestra continuidades y diferencias en la música de flautas dentro de formaciones socioreligiosas específicas. En todos los casos las asociaciones entre toques de flautas y poderes chamánicos de cura son estrechas. Sin embargo, argumenta Wright (347), la ambigüedad característica del poder chamánico se revela también a través de las flautas. Así como suelen propiciar la fecundidad, la reproducción y el crecimiento humano o de especies naturales y de seres extraordinarios, también pueden, a través de estos, causar daños, enfermedades y muertes.

Si bien no puedo aquí detenerme sobre cada uno de los trabajos reunidos en el volumen, puede observarse que de forma general las investigaciones que el libro presenta van más allá de las antiguas interpretaciones sobre los aerófonos entre los indígenas americanos. Si tradicionalmente los rituales eran interpretados en términos de culto a los ancestros, de promoción de la exogamia o de la dominación masculina, los textos que el volumen reúne llevan las indagaciones sobre el poder de las flautas hacia exámenes pormenorizados de diferentes formas de articulación de los mundos masculino y femenino a través de rituales musicales. En esta dirección, y de forma absolutamente original, Maria Ignez Cruz Melo examina el diálogo elaborado a partir de los cantos femeninos y los toques de flautas masculinos. El texto es fruto de una investigación entre los indios Wauja, del Alto Xingú. La autora estudia la poética del ritual musical femenino *iamurikuma*, donde las mujeres elaboran canciones –y con ellas una forma de sentir, pensar y llevar a cabo las relaciones entre los géneros– en una compleja sinergia creativa fruto de la audición de las flautas *kawoká*, de ejecución exclusivamente masculina (tema que ocupa los textos de Acácio Piedade y Ulrike Prinz).

Otro aspecto que se destaca en las interpretaciones que el libro presenta se refiere al poder

de las flautas para marcar y hacer efectivas las relaciones de alteridad con “los de afuera”. Las “audiciones de mundo” amerindias que aquí se describen parecen procesar a través de los toques de flautas sus relaciones con los no indígenas. Si bien no cabe duda de que los “instrumentos del misterio” contribuyen con la polarización entre los géneros (polarización que puede ser leída en clave de complementariedad y no solamente de competición, como muestran Piedade e Mello, 379), la comparación de estos diferentes estudios permite observar otro aspecto casi omnipresente. Como enfatiza Beaudet al examinar comparativamente los artículos que el volumen reúne, resulta llamativo que varios textos en el volumen refieren a la centralidad que “los de afuera” parecen asumir en el teatro ritual. Esto se aprecia entre los Baniwa, Ipurina, Kamayurá, Marubo, Nambikwara, Siusi, Waiwai y Wauja. Así lo demuestran, por ejemplo, Menezes Bastos en la narrativa sobre “Leonardo [Villas Boas], la flauta” y Robin Wright sobre las formas de predación y domesticación entre grupos arawak. Como plantean los autores, en esas tramas triangulares los “no indígenas”, los seres espirituales, los monstruos o los seres extraordinarios pueden ocupar la misma posición.

Finalmente, en la coda, el libro ofrece un texto de Claudia Augustat, en el que la autora nos invita a reflexionar sobre el carácter sagrado de los instrumentos expuestos en museos. Augustat parte de una relectura de las etnografías o relatos que describen las formas en que fueron apropiados algunos aerófonos sudamericanos que integran colecciones europeas, pensando esos objetos a través de la biografía social que los conduce hasta exposiciones en museos contemporáneos. Inspirada en las teorías antropológicas del don y el intercambio mostrará que ese trayecto no conduce a una pérdida de sacralidad y mucho menos a una pérdida general de significado, por más que dichos objetos circulen por diferentes regímenes de valor. Las experiencias de la autora en la curaduría de exposiciones de objetos sudamericanos en museos europeos le permiten dialogar aquí con debates del campo de la museología contemporánea. El tema que la ocupa bien vale la reflexión, en la medida en que el problema de la exposición de objetos sagrados y restos humanos –como también los actos de repatriación– están siendo crecientemente debatidos, por lo menos en los contextos norte y sudamericanos.

Burst of Breath –expresión tan difícil de traducir, tal vez “golpe de aire”, “explosión de respiración”– tiene efecto provocador pues desde perspectivas comparativas e históricas remite a los misterios fundantes de la antropología. Siguiendo las pistas del trabajo de Ruedas vemos el potencial de buscar trascender los límites de la clasificación que divide las tierras altas y bajas en América del Sur, entre las que trazamos fronteras contra las que las dinámicas amerindias parecen revelarse. Sin duda, el cuadro ofrecido por esta iniciativa histórica y comparativa se verá aún más enriquecido con el progresivo aumento del diálogo entre las etnografías realizadas más allá de estos límites. Como sabemos, los pueblos arawak migraron hasta el actual territorio argentino, al sur del continente, por lo que podemos sospechar que el complejo de las flautas sagradas probablemente se extendió hasta el Chaco y otras zonas de Bolivia, Argentina y Paraguay donde, como todo indica, las poéticas del poder ritual, urdidas con base en el uso de aerófonos y a través de su musicalidad, también son antiguas, y no menos misteriosas.

Bibliografía

- Beaudet, Jean-Michel. 1997. *Soufflez d'Amazonie: les orchestres "tule" des Wayãpi*. Collection de la Société française d'Ethnomusicologie, III. Nanterre: Société d'ethnologie.
- Lévi-Strauss, Claude. 1966. *Mythologiques II. Du miel aux cendres*. Paris: Plon.
- Menezes Bastos, Rafael José de. 1990. "A festa da Jaguatirica. Uma partitura crítico-interpretativa". Tesis de Doctorado en Antropología Social. Universidad de São Paulo.
- Menezes Bastos, R. J. de & Piedade, Acácio. 2000. "Soufflez d'Amazonie: les orchestres 'tule' des Wayãpi". *British Journal of Ethnomusicology* 9 (I): 143-156.

Biografía / Biografia / Biography

María Eugenia Domínguez es profesora del Departamento de Antropología de la Universidad Federal de Santa Catarina e investigadora del Núcleo de Estudos Arte, Cultura e Sociedade na América Latina e Caribe (MUSA/ Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social/ UFSC) y del INCT Brasil Plural (Cnpq).

Cómo citar / Como citar / How to cite

Domínguez, María Eugenia. 2013. Reseña de Hill, Jonathan D. & Jean-Pierre Chaumeil (eds.). 2011. *Burst of Breath. Indigenous Ritual Wind Instruments in Lowland South America*. Nebraska: University of Nebraska Press. *El oído pensante* 1 (2). <http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/oidopensante> [consulta: FECHA].