

Los nudos de la diferencia: la estética afrobrasileña en la producción de Janaina de Figueiredo

Por Janaina Figueiredo (São Paulo, Brasil)¹

Desde muy temprano recorrí el universo de la oralidad y la tradición. Mis recuerdos se mueven en las sensaciones que viví, en mi infancia, en los terreiros de candomblé. Recuerdo el aroma de las *insabas*²; de la áspera – aunque acogedora – incisa; del gélido piso de barro; del vibrante sonido del ingoma; de las canciones que todavía me emocionan; y de las relaciones afectivas con la familia de santo.

Son esas las sensaciones que activan mi memoria, mi pasado y marcan mi encuentro con la literatura infantil. En ella, busco encontrar diversas voces y accionar una visión muy especial, claramente, la afrobrasileña.

Podría decirse que parte de mi producción es un encuentro entre la antropología, la literatura y la estética afro. En este diálogo, organizo la difícil tarea de narrar lo vivido.

Existe un conjunto de saberes civilizadores afrobrasileños que es lo que le da el tono a mis narrativas y organiza el tiempo y el espacio de forma diferenciada. El tiempo cíclico, la oralidad que pulsa, los espacios de tradición, por ejemplo, se encuentran en la tesitura de la palabra.

La estética afrobrasileña trae temas que, en Brasil, todavía son tabú en la producción literaria infantil. Sin embargo, tanto su contenido como su forma pluralizan saberes y perspectivas y también resignifican identidades escindidas por el racismo brasileño. Personajes negros y negras pasan a ser sujetos de la enunciación de su propia historia. Son figuras centrales en la trama que

¹ Janaina de Figueiredo es posdoctoranda en Antropología por la Universidad de San Pablo (USP) dentro del tema de investigación, poblaciones afrobrasileñas. En la literatura infantil busca descubrir encuentros y desencuentros de diversas voces. Es autora de los libros: *O fuxico de Janaina* (Ed. Aletria), *Nós de Axé* (Ed. Aletria) e *Meu avô é um Tata* (Ed. Pallas), *Boi de Conchas e outros contos caiçaras* (Ed. Sowilo).

² *insabas* significa hierbas y/u hojas; *incisa*, estela; *ingoma*, tambores.

remodelan un nuevo orden simbólico. De esta manera, lo que denominamos literatura afrobrasileña o negra se trata de un diálogo con la tradición literaria brasileña a partir de cuestionamientos y rupturas.

Ancestralidad, tradiciones bantús, secretos de tata, olor a incienso, dulces de la abuela, calabazas decoradas, entre otros elementos del universo afro le abren las puertas a otro Brasil: el Brasil Negro.

Textos y contextos: el proceso creativo

Son dos los temas que rondan en mis producciones: el secreto y la memoria. El primero es algo que pertenece al universo de las religiones afrobrasileñas, pero no únicamente a ellas.

El secreto se caracteriza como factor estructurante en estas religiones, permea sus prácticas litúrgicas, simbólicas y sus relaciones interpersonales. La práctica del secreto actúa de la misma forma que la lógica de la memoria, revela y esconde; esconde y revela. Otro tema constante en mis textos es la memoria.

Durante mucho tiempo, los líderes negros reclamaban la inclusión de sus memorias en la Historia oficial. Diversos discursos traían el símbolo de Sankofa³ con la finalidad de mostrar la importancia de las memorias negras en la constitución de sus identidades.

Pollak (1992), al analizar el concepto de memorias subterráneas, destaca los procesos de dominación que las silencian. Sin embargo, en momento específicos, según el autor, estas memorias rompen el silencio y hacen que el pasado sea cuestionado.

³ Dentro del conjunto gráfico de origen kan (sobre todo, en Ghana y en Costa de Marfil), el Sankofa constituye uno de los símbolos de los ideogramas, llamados adinkra. La imagen es representada por un pájaro con dos cabezas, una mirando hacia atrás y la otra hacia el frente. Todo ideograma o adinkra posee una multiplicidad de significados que apelan a conceptos filosóficos producidos por las sociedades africanas. De esta forma, sankofa, a groso modo, es traducido como “volver al pasado para resignificar el presente”.

Los recuerdos pueden formar un espacio libre de presiones y convenciones sociales. Un lugar onírico en el cual la evasión del pasado retenido se hace presente en la trama de la percepción del presente. En el campo de la literatura afro, estos recuerdos conversan con la poesía con la ancestralidad y la representatividad.

Bérgson (2010) remarca que la memoria se trata de una experiencia cuya dinámica temporal se caracteriza por un nivel de complejidad que torna imposible traducirla únicamente por el lenguaje. De esta forma, el autor encontró en el cuerpo su expresión y materialidad.

En *Nós de Axé*, busqué esa materialidad de la memoria negra en el ritmo narrativo, en las “*palavras forças*”⁴ y en las imágenes (ilustración). El punto de partida de la narrativa: la historia de una niña encantadora con su cintita de la suerte, la de Nuestro Señor del Bonfim. “La cinta, más que una simple cintita, era una ventana para conocer Salvador de Bahía, la fiesta y celebración en las escalinatas de la Iglesia de Nuestro Señor del Bonfim. Me recordaba la historia de mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Mi propia historia”.

La cintita de Nuestro Señor del Bonfim es un amuleto típicamente bahiano que surgió en el siglo XIX, en la Hermandad de Nuestro Señor del Bonfim⁵. Con el paso del tiempo, la cinta se popularizó mezclando elementos culturales de diversas tradiciones e imaginarios. De acuerdo con Pidleski (2011), la cintita revela un pasado marcado por la colonización brasileña. Lo principal de este objeto, según la autora, se caracteriza por la incorporación de lo divino y su plasticidad, es decir, se constituye como un punto de diálogo entre diversas creencias y culturas.

⁴ En el universo afrobrasileño, “*palavras forças*” son aquellas que movilizan un conjunto de acciones. La palabra *axé*, es una *palavra força* y significa alegría de vivir, dinamismo, expansión del ser.

⁵ Las Hermandades son instituciones religiosas traídas, sobre todo, a partir del siglo XVIII. Cada Hermandad se constituía como un gran catalizador de intereses de un grupo. Había Hermandades de Hombres Negros, formadas por población negra y mestiza donde no solo recibían asistencia material y espiritual, sino que también disfrutaban de un espacio de sociabilización e intercambio de experiencias. Consultar:

REIS, J. José. Identidade e Diversidade Étnicas nas Irmandades Negras no Tempo da Escravidão. https://www.historia.uff.br/tempo/artigos_dossie/artg3-1.pdf

De esta forma, de acuerdo con la tradición, la cinta de Nuestro Señor del Bonfim debe ser atada en la muñeca con dos vueltas y tres nudos: “para cada nudo, un deseo. Todo bajo el más absoluto secreto” (Figueiredo, 2018). El valor mágico de ese amuleto está en su finalidad.

Quien haya tenido una de estas cintitas durante la infancia sabe lo mágico que es hacer los tres nudos, los tres pedidos y esperar, ansiosamente, que la cintita se rompa. Esta experiencia marca la infancia de muchos niños brasileños. La cintita se vuelve una compañía constante, la dejamos “por un tiempo”, hasta que un día ella se va. “El tiempo, solo el tiempo, tiene el poder de cumplir lo que se pidió. Y cuando la pulsera se cae, la suerte la agita”. (Figueiredo, 2018).

Los nudos atados son nudos de sueños en la narrativa. Con ellos se crea el ritmo del texto. La propia palabra “nudos” del título se vuelve una metáfora o un misterio que se revela a lo largo del libro. ¿Sería “nós” un pronombre⁶ o se refiere a los nudos de la cinta?

En el libro *Nós de Axé* la cintita, una especie de coprotagonista, entrelaza la relación entre presente, pasado y futuro. Guarda cierto misterio en la narrativa. Enlaza ritos, como el de la muerte.

⁶ En portugués la palabra “nós” tiene dos acepciones: una de ellas, el pronombre de la tercera persona del plural (nosotros) y también el plural de la palabra “nudo” (nó = nudo; nós = nudos)

La cintita muere, pero en el mundo afro todo renace de otra manera. Por esa razón, surge un hermano para ayudar a la protagonista en la tarea de cuidar el destino de aquellos que se van. En el final, la protagonista recuerda las enseñanzas de los más viejos: “todo fin debe ser resguardado para renacer de otra forma”. (Figueiredo, 2018).

Pero ¿El hermano que ayuda a la niña es realmente su hermano o es su hermano de santo?⁷ ¿O de sangre o las dos cosas a la vez? La pregunta queda abierta porque lo que importa es que el rito sea colectivo, nunca un acto individual.

Son esos detalles los que van creando las capas del texto. Esas capas delimitan una mirada afrobrasileña que nos posibilita ampliar nuestras visiones sobre el mundo. La palabra y la imagen construyen esta narrativa afrocentrista.

De esta manera, leer *Nós de Axé* no solo significa conocer la historia de una niña con su cintita, sino que es también conocer un poco más sobre un Brasil poco conocido, el Brasil negro.

⁷ El candomblé se organiza a partir de lazos de parentescos, denominados “familia de santo”. La palabra “Santo” se volvió muy polémica, ya que denota, según muchos sacerdotes y sacerdotisas, un momento histórico marcado por la imposición de la cultura y religión del colonizador.

Referencias bibliográficas

Bergson, H. (2010). *Matéria e memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito*. (4ª ed.) Paulo Neves (trad.). São Paulo: WMF Martins Fontes.

Pollak, M. (1992). Memória e Identidade Social. Monique Augras e Dora Rocha (trad.). *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, 5 (10), 200-212.

_____ (1989). Memória, esquecimento, silêncio. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, 2 (3) 3-15.

Pidleski, P. (2011) A Transnacionalidade dos processos culturais: Fitas do Sr do Bonfim. CELACC. Acesso em 02/02/2020: <http://celacc.eca.usp.br/?q=pt-br/celacc-tcc/384/detalhe>

Reis, J. José. (1996). Identidade e Diversidade Étnicas nas Irmandades Negras no Tempo da Escravidão. *Tempo*, 2 (3) 7-33. Acesso em 02/02/2020: https://www.historia.uff.br/tempo/artigos_dossie/artg3-1.pdf

Figueiredo, J (2018). *Nós de Axé*. Belo Horizonte: Aletria.

Traducción: Sofía Sopa. Traductora en Portugués del IES en Lenguas Vivas, J. R. Fernández. Estudiante de Edición en la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en forma independiente en el área literaria. Es cofundadora del Colectivo de Traducción Maresía y formó parte de la Escuela de Otoño de Traducción Literaria en 2019 y 2020

Revisión de traducción: Silvia Pérgamo. Traductora Científica y Literaria en Portugués, egresada del IES Lenguas Vivas J. R. Fernández. Se desempeña como traductora y editora independiente. Cursa el Postítulo IELSE (Enseñanza de Español Lengua Segunda y Extranjera). Es cofundadora del Colectivo de Traducción Maresía y formó parte de la Escuela de Otoño de Traducción Literaria en 2019 y 2020.