

Mover a grande canoa - Espanol

Language: es

00:00:10.034 --> 00:00:12.800

[Título: Mover la gran canoa, por Jaider Esbell]

00:00:12.800 --> 00:00:14.970

[un hombre canta en lengua indígena]

00:00:19.610 --> 00:00:27.540

En ese momento, yo mismo sostengo la cámara,
y aquí estoy grabando frente a una obra que

00:00:27.540 --> 00:00:39.740

que he creado y que se llama "El pájaro del pico negro".
Es una obra musical fruto de un ejercicio

00:00:39.740 --> 00:00:48.290

de entrega, de escucha y de paciencia, ¿no? Así que yo,
en un día determinado, en un amanecer determinado,

00:00:48.290 --> 00:00:59.690

estaba trabajando en la creación de una colección, y
la canción me llegó: "el pájaro del pico negro, tus colores

00:00:59.690 --> 00:01:15.620

anaranjados nos advierten. El pájaro del pico negro
sus colores anaranjados nos advierten". Así que estoy

00:01:15.620 --> 00:01:23.600

buscando manejar estas modernas tecnologías, ¿verdad?

Mi trabajo comienza con la literatura, con

00:01:23.600 --> 00:01:31.220

las artes visuales, o las artes plásticas, y
va por varios caminos que se cruzan, ¿no?

00:01:31.220 --> 00:01:40.560

Hoy ya no puedo decir
que soy un artista A o B o C, que

00:01:40.560 --> 00:01:46.560

mi medio es este o aquel, o que prefiero trabajar con este o aquel material, ¿no?

00:01:46.560 --> 00:01:52.590

Trabajo con lo que encuentro. Cuando no encuentro ningún material exactamente

00:01:52.590 --> 00:02:01.680

apropiado, utilizo la voz, el cuerpo y el movimiento para realizar la obra artística, ¿no?

00:02:01.680 --> 00:02:06.680

Así, esta galería de arte indígena contemporáneo

00:02:06.680 --> 00:02:23.670

es otro fruto de todo esto, ¿no? De cómo construir cosas
para satisfacer una necesidad inmediata.

Así que en 2013 propongo a los artistas

00:02:23.670 --> 00:02:30.600

de esta colectividad aquí en el Estado de Roraima un encuentro llamado "Encuentro de Todos los
Pueblos",

00:02:30.600 --> 00:02:39.460

donde pudimos, desde la fuerza de
nuestra obra pictórica, reunir a nuestros

00:02:39.460 --> 00:02:46.090

pueblos en sus más distintas o variadas
formas de expresión: pintura, danza, cocina,

00:02:46.090 --> 00:02:58.120

rezos, artesanías, artefactos, todas estas formas
de existir y caminar en el mundo. Se reunieron

00:02:58.120 --> 00:03:07.660

aquí durante tres años. Ejercitamos
una práctica común del sistema de arte que

00:03:07.660 --> 00:03:13.660

es el encargo de obras, ¿no? Y hemos reunido una pequeña
acervo, un gran acervo, un acervo muy importante,

00:03:13.660 --> 00:03:21.370

hoy uno de los mayores de Brasil, de arte indígena
contemporáneo propiamente dicho, ¿no? Yo en este

00:03:21.370 --> 00:03:30.310

momento tenía más estructura, una mejor condición,
así que abrí esta idea de la Galería Jaider Esbell

00:03:30.310 --> 00:03:40.100

como lema, como palabra clave para poder albergar

esa colección, y también para poder tener una

00:03:40.100 --> 00:03:46.370

lugar para producir, un taller donde pudiera
desarrollar mi trabajo y también donde

00:03:46.370 --> 00:03:53.960

podría acoger a la gente, a los artistas, a sus
familias, sus comunidades, en este entorno urbano.

00:03:53.960 --> 00:04:00.830

La Galería Jaider Esbell está en un barrio
noble de la ciudad de Boa Vista, y eso también

00:04:00.830 --> 00:04:10.070

tiene su importancia política, su contexto
y su fuerza de resistencia, ¿verdad? Los pueblos

00:04:10.070 --> 00:04:19.880

indígenas de Brasil viven hoy, y vivirán durante mucho tiempo más,
en la periferia, ¿verdad? Conseguiendo

00:04:19.880 --> 00:04:26.840

básicamente los restos, las sobras de lo que queda del
gran sociedad, la sociedad dominante, y nosotros

00:04:26.840 --> 00:04:36.420

podimos, basándonos en mi propia trayectoria
personal de decidir salir de mi territorio e ir a la aventura

00:04:36.420 --> 00:04:44.520

en la escuela o más bien participar en
la Gran Guerra desde el contexto escolar, desde el

00:04:44.520 --> 00:04:52.410

contexto educativo, para apaciguar mi propia
corazón, para dejar a mi familia en

00:04:52.410 --> 00:05:00.690

sus bases, en nuestras bases, e ir a la escuela
a vivir con esta violencia escolar que sólo

00:05:00.690 --> 00:05:09.540

aumenta, ¿verdad? Y después de un tiempo sales de allí
y caminas con más fuerza en el mundo y encuentras

00:05:09.540 --> 00:05:19.680

en este entorno urbano estas estructuras que,
de hecho, yo necesitaba para seguir mis indagaciones

00:05:19.680 --> 00:05:27.960

o mi intuición, mi voluntad, ¿verdad?
Y donde podría tener las herramientas, las que

00:05:27.960 --> 00:05:39.640

podían mover la gran canoa, que eran otros remos, otros motores, otras fuerzas del agua,

00:05:39.640 --> 00:05:49.420

otras fuerzas del viento, de la catarata. Entonces vienes
con este idioma, vienes con esta trayectoria y muchas

00:05:49.420 --> 00:05:56.140

veces no la entienden nuestras
propias familias, nuestros propios parientes,

00:05:56.140 --> 00:06:03.370

nuestros propios líderes. Pero que poco a poco,
en silencio, estratégicamente, ella

00:06:03.370 --> 00:06:13.990

se ha hecho entender en las prácticas, ¿verdad? Cuando
visitas tus comunidades de origen y llevas

00:06:15.620 --> 00:06:22.070

otros valores, otros objetos, otros
idiomas, llevas otros elementos,

00:06:22.070 --> 00:06:35.930

también llevas una estructura que
implica dinero, que implica articulación, que implica

00:06:37.480 --> 00:06:46.780

esa tecnología de la que acabamos siendo rehenes, ¿verdad?
Hoy no podemos comunicarnos con tanta

00:06:46.780 --> 00:06:54.370

ligereza, con tanta fluidez, como antes nos
comunicábamos con nuestros

00:06:54.370 --> 00:07:01.600

ancestros, con nuestros mayores, con los encantados, ¿verdad?, con sus espíritus. Hoy

00:07:01.600 --> 00:07:09.220

necesitamos mucho más dieta, mucho más
ejercicios para conectar con

00:07:09.220 --> 00:07:16.490

esa sensibilidad que antes era tan abundante, tan accesible, ¿verdad? Entonces, las artes pasan por todos estos y

00:07:16.490 --> 00:07:24.110

esos momentos, a través de todas esas fases. Arte indígena contemporáneo es puramente político, es pura

00:07:24.110 --> 00:07:31.310

resistencia, y es una resistencia que
avanza, una resistencia que da resultados. Yo he

00:07:31.310 --> 00:07:39.590

dicho que los pueblos indígenas ya han experimentado
varias propuestas, ¿verdad? Como la propia escuela,

00:07:39.590 --> 00:07:49.250

la idea de la religión, otras organizaciones, otras
formas de organizar y pensar la sociedad, como

00:07:49.250 --> 00:07:56.690

la propia militarización, ¿no? La propia democracia
que el país vende, que el país propone, no nos sirve,

00:07:56.690 --> 00:08:04.070

no cumple nuestras expectativas. Así que ¿qué es
exactamente lo que vamos a hacer? Tal vez la idea del arte, ¿no?

00:08:04.070 --> 00:08:11.060

Aun con ese concepto cerrado y limitante, tal vez pueda abrir realmente esos horizontes para los

00:08:11.060 --> 00:08:22.020

mundos que son bellamente intrincados, pero que no hacen imposible el circuito, el flujo, ¿verdad? Así que nuestra cultura

00:08:22.020 --> 00:08:32.640

se hace en muchos contextos y con muchos elementos. Este es una enredadera de escalera de jabuti. Además de ser una planta

00:08:32.640 --> 00:08:43.440

medicinal, una planta de energía, también cuenta una un poco de nuestro viaje. El jabuti, nuestro abuelo,

00:08:43.440 --> 00:08:51.660

posee una sabiduría inconmensurable. Su fuerza es la sabiduría, la paciencia, la persistencia.

00:08:51.660 --> 00:09:04.860

Así que el jabuti fue y sigue yendo seguido al cielo para hablar con Dios y vuelve una y otra vez, ¿verdad?

00:09:04.860 --> 00:09:16.560

Así que, hoy en día, nuestros bosques siguen teniendo esta enredadera que es el vínculo entre nuestro hombre sabio, nuestro

00:09:16.560 --> 00:09:25.920

gran abuelo Jabuti que conecta nuestro suelo, nuestra tierra, con el cielo. Así que estos son un poco

00:09:25.920 --> 00:09:36.870

nuestros modelos de estudio, nuestras metodologías,

nuestras técnicas, esta es nuestra formación, ¿verdad?

00:09:36.870 --> 00:09:46.630

La planta nace en la tierra, echa raíces, crece, gana cuerpo y se va constituyendo y dando acceso a

00:09:46.630 --> 00:09:55.540

sí misma y a sus hermanos que son los
personas vivas y también los animales que caminan

00:09:55.540 --> 00:10:03.490

en el cielo y vuelven a la Tierra con un vínculo muy
posible o un vínculo inextricable, donde ni siquiera

00:10:03.490 --> 00:10:15.340

la muerte puede interrumpir este proceso. Así, en
cierto modo, los pueblos originarios tienen una relación

00:10:15.340 --> 00:10:23.110

muy tranquilo, muy resuelto, con la idea de
la muerte, con la idea de la vida, ¿no? Hoy básicamente

00:10:23.110 --> 00:10:30.400

tenemos miedo a morir porque ese miedo nos ha sido impuesto, ¿verdad? Este es uno de los reflejos
que la colonización ha

00:10:30.400 --> 00:10:39.960

empleado, impregnado en nosotros, el miedo a morir
y el miedo a la transformación, el miedo al ascenso y al

00:10:39.960 --> 00:10:48.030

descenso al cielo. Ese miedo no nos pertenece, ¿verdad?

En el arte también podemos experimentar esta negación,

00:10:48.030 --> 00:10:54.630

el miedo a la muerte, el miedo a la transformación.

El cristianismo nos hizo eso, ¿no?

00:10:59.160 --> 00:11:04.920

Una galería en la ciudad, una galería de arte

indígena contemporánea en la ciudad, en el entorno

00:11:04.920 --> 00:11:12.360

urbano, es fundamental. Es fundamental cuando se pone al servicio de la comunidad. Así que

00:11:12.360 --> 00:11:19.410

aquí en este espacio, reunimos, además de la

mis obras, obras de varios artistas, ¿verdad?

00:11:19.410 --> 00:11:28.460

Puedo citar, por ejemplo, a Carmézia Emiliano. Carmézia Emiliano es Macuxi, es una dama

00:11:28.460 --> 00:11:36.860

de unos sesenta años que pinta al óleo

sobre lienzo, tiene una carrera de casi 30 años y

00:11:38.440 --> 00:11:48.820

es una mujer muy presente en esta sociedad.

Ha ampliado su alcance como artista

00:11:48.820 --> 00:11:57.610

desde su trabajo en São Paulo. Nos enfrentamos

todavía varios desafíos en nuestro trabajo, ¿verdad?

00:11:57.610 --> 00:12:04.150

Empezando con la categorización errónea de nuestro trabajo dentro de una categoría menor de las artes, ¿verdad?

00:12:04.150 --> 00:12:13.000

Carmézia es considerada una artista naif, que es un arte menor, un arte de menor importancia en relación con

00:12:13.000 --> 00:12:20.770

las bellas artes, las grandes artes, ¿no? Así que estamos trabajando con varias maneras

00:12:20.770 --> 00:12:30.400

de cuestionar esto y transformarlo en otro lugar, para valorar realmente este conocimiento,

00:12:30.400 --> 00:12:38.420

esas habilidades y decir que lo que tenemos que compartir es tan importante, tan fundamental, tan elemental

00:12:38.420 --> 00:12:47.990

que no importa el medio ¿verdad? Si es pintura al óleo, si es pintura acrílica, si está pintado sobre piel de buey,

00:12:47.990 --> 00:12:55.340

corteza de árbol o en la olla rota, no importa, para nosotros el medio no importa.

00:12:55.340 --> 00:13:03.740

Como ya he dicho, nuestro sentido, nuestro sentimiento, nuestro universo artístico es amplio, y muchas

00:13:03.740 --> 00:13:09.710

veces las mejores cosas, las más bellas, las más importantes, las más hermosas y las más densas son

00:13:09.710 --> 00:13:17.390

en lo invisible, están en el campo de la sensibilidad, sólo se puede acceder a ellos con dietas que traen

00:13:17.390 --> 00:13:24.620

una alimentación específica, bebidas específicas y comportamientos específicos en lugares específicos,

00:13:24.620 --> 00:13:32.720

y también en una profunda inmersión en el silencio interior, ¿verdad? En esto, tenemos mucho en común con

00:13:32.720 --> 00:13:44.670

las culturas orientales, en definitiva: esta capacidad de interiorización, de entrar en tu

00:13:44.670 --> 00:13:51.840

propio yo, en tu propio universo, y acceder a estos mundos que la exterioridad nunca alcanzará, ¿verdad?

00:13:51.840 --> 00:14:02.100

Siempre hacemos este movimiento. Vienes de este lugar, sales al gran mundo, a la gran sociedad,

00:14:04.740 --> 00:14:11.640

te apropias de las lenguas, de estos medios, para volver a decir que entiendes que, de hecho, nosotros

00:14:11.640 --> 00:14:21.540

necesitamos ejercer una mayor desmaterialización,
¿verdad? La ausencia... Buscando más

00:14:21.540 --> 00:14:28.470

esa libertad, para salir de esa angustia de estar constantemente bajo la presión de tener cosas,

00:14:28.470 --> 00:14:38.070

hacer cosas, mostrar cosas, ¿verdad? Así que
podemos venir quizás a esos universos,

00:14:38.070 --> 00:14:47.310

el universo de la deconstrucción, el universo
de energía, ¿verdad? Aquí tiene una obra que

00:14:47.310 --> 00:14:57.150

en principio presupone, indica,
sugiere dos movimientos, ¿verdad? Vienes saliendo

00:14:57.150 --> 00:15:06.250

de ese entorno energético y te materialices,
te conviertes en materia, te conviertes en un cuerpo y puedes tener ese ejercicio

00:15:06.250 --> 00:15:13.600

de la vida con un límite de tiempo y luego
la muerte llega, te hace desaparecer, o

00:15:13.600 --> 00:15:22.870

emerges, vuelves, te sumerges en la gran fuerza
y eres mucho más homogéneo, mucho más integrado,

00:15:22.870 --> 00:15:29.800

y mucho más íntegro, ¿verdad? No se disocia.

Así que estas obras tienen esa naturaleza.