

COMUNICACIÓN DY DOUGLAS DIEGUES, POR EVANDRO RODRIGUES,
PARA EL III SIMPÓSIO ROA BASTOS SOBRE U POETA EN PAUTA Y ED.
KATARINA KARTONERA

Augusto Roa Bastos y las vanguardias primitivas nel ombligo del kontinente xul-americanensis
por Douglas Diegues

Tema/assunto:

Augusto Roa Bastos, Paraguay, verbocreación, arte de vanguardia y el arte de la palabra poética de las culturas ancestrais que todavía non foram varridas del Mapa de la República del Paraguay...

Bartomeu Melià, lingüísta-antropólogo-poeta-filósofo hispano-guarani radicado en Paraguailândia desde los años 60, uno de los estudiosos da lengua e da poética própria de índole guaraní, pensa el território paraguaio mais allá de la noção oficial de Paraguay.

Segundo Melià, existen muitos "Paraguays" dentro desse fenômeno llamado Paraguay, porque u Paraguai es un fenómeno de la naturaleza. Vários paraguais paralelos dan forma a eso que se llama Paraguay. Existe el Paraguai oficial. Mas esse Paraguay oficial non es todo u Paraguai. Porque el Paraguai nunca foi apenas nación guarani, como insistem algunos profesores, nem nunca coube inteiro em definiciones reductoras y folclórizadas tipo "país de la chipa, de la polca y el tereré". Porque el Paraguai es muito mais do que essa imagen limitada, simplória, estilo makumba pra turista. El Paraguai también es ebytoso, tomárho, ayoreo, nivacle, maká, chulupi, sanapaná, axé guayaki, uma paragem multi-territorial-cultural inclassificáble que nem guerras y terrorismos económicos conseguiram destruir até agora, embora o próprio Augusto Roa Bastos afirmara hace non muito tempo que el Paraguai non mais existia, talvez expressando que el Paraguai non es mais aquele Paraguai anterior a la Guerra de la Triplize Alianza ou el de sua juventude.

Obviamente hay corrupción, violència y estupidez en Paraguai como em Paris, Roma, Rio, Sampa, Ponta Porã ou Noba Yorque. Mas apesar de sua mala fama, y de los estudios sobre la Guerra Guazú de la Triple Alianza recientemente publicados em Brasil, u Paraguai continua siendo un país desconocido, subestimado, tratado con indiferenza y desprezo por seus vecinos y el resto del mundo. Y como se non bastasse, volta y media lo elegen a Paraguay uno de los países mais corruptos de la Gluebolândia.

Pero si esos miles de Paraguays que se confundem com el Paraguai Oficialezko continua sendo ignorado, imaginen el arte, la música, la poesia ritual, la poesia oral, las poéticas indígenas, las vanguardas primitivas, la antropoiésis... (El concepto es du etnomusicólogo Guillermo Sequera, y tiene como base a interrelacion inventiva entre ser, natureza y cultura como uma espécie de poética del viver, arte de existir, antropoiésis).

La verbocreación, como diria Khliébnikov, el arte de la palabra, arte del decir, em território paraguaio, sempre fue arte poético, y arte poético de vanguardia primitiva.

Lo que tentarei expor por meio desta comunicacione es non mais que un poko de lo que conseguí aprender durante minha convivência, proxima y distante a la vez, com essa hermosa diversidade poética, verbocreadora, estética, filosófica, de origem própria, abundante, que todavía se puede encontrar en las selvas paraguayanas...

LAS BANGUARDAS PRIMITIVAS

El mais salbahens de los modernistas brazukas, Oswald de Andrade, anota en suo manifesto antropófago que ya teníamos el tal surrealismo antes mismo del "descubrimiento" del Brasil.

Y el surrealismo de que nos habla Oswald, que hermozo puede ser todo, es básicamente tupi-guarani, la grande familia lingüística a la cual pertenecem las etnias guaranis-tupis existentes hoy em Paraguai y em Brasil.

Y, si Oswald de Andrade fue uno de los primeros escritores brasileiros a valorar las vanguardias primitivas desde u lado brasileiro de la frontera, desde el lado paraguayo Augusto Roa Bastos es el primeiro a publicar ensayos sobre la cultura oral paraguaya y antologias de las poéticas de las culturas ancestrais...

Exemplo hermozo es la antologia, organizada por Roa, de la poiésis de las quatro familias lingüísticas (Zamuco, Tupi-Guarani, Guaykuru, Maskoy, subdivididas em 16 etnias) que ainda sobrevivem en Paraguai, com textos de antropólogos y indígenas, y publicada en México en la década del 80 bajo el título de Las Culturas Condenadas.

En Paraguai, la familia lingüística tupi-guarani es compuesta por las siguientes etnias: Mbyá, Chiripa, Pai Tavyterã (equivalente a los Kaiowás du Matto Grosso do Sul), Ache-guayaki, Guarayo y Tapiete.

Dentre las culturas mencionadas, la de los Ache-guayaki es considerada la mais antiga – espécie de proto-guarani. Konforme descobertas recentes de índole científica, los Ache Guayaki son el grupo mais remoto de la familia tupi-guarani todavía presente em Paraguay.

Bartomeu Melià, en La Agonia de los Ache-Guayaki: história y cantos, citado por Roa em Las Culturas Condenadas, lanza buenas luces sobre el arte del dizer de los Ache-Guayaki.

Bale la pena ouvir un poco lo que dice Melià nel fragmento recortado por Roa Bastos:

"Las letras paraguayas de escritura colonial – agrega com acierto irrefutable – palidecen ante estas voces. Pero el valor estético no es todo. Los cantores Ache se mueven en la coerencia de un universo miticamente lógico, por una parte, y por la otra, precisamente porque todavía manejan un sistema cultural diferente, analizan con exactitud el ataque sociocultural del que son objeto por parte de quienes no son Personas".

Comparando a literatura paraguaia-nacional com u vigor y la originalidad de la poiésis de las etnias que habitam u Paraguay, Roa Bastos afirma lo seguinte, en la introdução a Las Culturas Condenadas: "La acertada observación [de Melià] puede extenderse al denso y rico universo etnocultural de los demás pueblos. Sólo cabría precisar que estos cantos no tienen parangón en toda la literatura paraguaya escrita en castellano hasta el presente. Orgullosa de una tradicion cultural en la que continua actuando o predominando los vestígios de la dominación y la dependencia o, en todo caso, los signos de la hibridizacion que no há alcanzado todavía plasmar su propio sistema y pertinencia, los textos de esta literatura mestiza escrita en castellano, segregada de sus fuentes originarias, se apagan, carecen de consistencia y de verdad poética ante los destellos sombríos de los cantos indígenas tocados por el sentimiento cosmogónico de su fin último en el corazon de sus culturas de muerte. Pese a que, para los portadores de la palabra primigenia, el porvenir no cuenta ya sino como acabamiento definitivo; pese a que las culturas autóctonas se encuentran cada vez más acorraladas y acoasadas en sus mismos fundamentos culturales, materiales y biológicos, perdura en ellas la radiacion de sus nucleos indisolubles y secretos, la unidad y originalidad de una

cosmovision identificada aun con sus costumbres y sus ritos, con sus modos de ser y vivir. Su lenguaje se convierte entonces en un lenguaje sagrado; en un lenguaje que expresa la voluntad de alcanzar un más allá de la muerte, de sobrevivir a esse porvenir que – con palabras de Derrida – sólo puede anticiparse para ellos bajo la forma de un peligro absoluto".

En essa introdução de Las Culturas Condenadas, Roa Bastos vai fundo. Assume las poéticas vanguardistas primitivas como Verbocreación sofisticada. Y em um país como Paraguai, onde los índios sempre fueron considerados animales idiotas, porque, en este país, quem non es cristiano, quem non fue bautizado, es animal. Solamente después del bautismo católico el animal passa a ser considerado gente...

Ouçamos mais um pouco a Roa Bastos en la Introduccion a Las Culturas Condenadas:

"Este lenguaje cosmogónico estructurado en símbolos y en mitos desborda el tiempo; al menos, en la dimension antropocentrica que marca las características pero también los límites de las expresiones y manifestaciones de la cultura blanca, y cuyas contradicciones y distorsiones se agudizan en las culturas dependientes debilitandolas y a veces anulandolas en su propia raíz.

El lenguaje de las culturas indígenas entraña pues en su contexto cósmico significaciones que anulan nuestros conceptos de temporalidad y espacialidad; forman constelaciones míticas en las cuales el sentido de la permanencia funciona no como petrificación del pasado sino como una estabilidad dialectica que funciona de acuerdo com sus propias leyes.

Esta perfeccion, esta plenitud, esta unidad y originalidad de los cantos y mitos indígenas – que sobreviven victoriosamente en las traducciones y versiones- prueban una de las tesis de la ciência lingüística: la de que no hay una lengua inferior a otra. Prueban, asimismo, que no sólo las culturas que se proclaman "superiores" son las que producen "jerárquicamente" las mejores y más altas expresiones artísticas. Prueban que esta superioridad – en el sentido de plenitud y autenticidad – sólo puede brotar de culturas que han logrado un alto grado de unidad y cohesión, como sucede en el caso de las culturas vernáculas. La oposición entre lo "dicho" en los cantos indígenas y los "escrito" en las letras paraguayas de escritura colonial, señala una distinción que considero significativa: la que va de lo vivo del acervo oral, del pensamiento colectivo, a lo muerto de la escritura literaria, de carácter siempre individual. El uno se genera y recrea a sí mismo sin cesar en módulos genuinos y no desarticulados todavía. Em cambio, la literatura escrita en lengua "cultura" de sociedades dependientes y atrasadas como las nuestras, distorsiona y artificializa las modulaciones del genio colectivo. Sobre todo en países como el Paraguay en cuya cultura se agudizan al máximo los problemas derivados del bilingüismo – guarani/castellano – y la inevitable diglosia por la relación de dependencia entre la lengua "cultura" – dominante – y la lengua oral y popular – dominada –; escisión que determina el fenómeno de alienación cultural más peligroso en la base misma de una cultura que es la lengua".

Por lo que alcanzo entender de estas líneas de Roa y Melià, las escrituras de índole neo-colonial simplemente empalidecen ante el vigor de las chamamés y del orvallo salvaje de las "oratorias" Ache-guayaki. Al imitar estilos literarios europeos, principalmente, la escritura neo-colonial suena melosa, falsa, artificial.

Ya los dichos de vanguardia primitiva indígenas siempre impactaron por sus vigos, nutrientes, originalidades, orvallos y chamamés propias, peculiaridades lingüales de alta voltaje poética, além de los sofisticados recursos técnicos em matéria de vocalización de cantos, contos, mitos y juegos verbales.

El antropólogo y etnomusicólogo paraguayo Guillermo Sequera, que pesquisa el tema desde la década del 60, afirma que las técnicas de vocalización utilizadas por los proto-guaranítkos ache-guayaki pueden ser comparadas al "sprechgesang", la técnica del canto-hablado utilizada por Arnold Schoenberg em seu Pierrot Lunaire, de 1917.

Ou seja, non habíamos apenas lenguas surrealistas; habíamos y ainda habemos técnicas avanzadas de expresión vocal, como esse tal de canto-hablado Axe-guayaki, utilizado por los vanguardistas de las selvas hace miles de años, y que nada fica a dever a las vanguardias oropéias del siglo XX.

Nel âmbito de las vanguardias primitivas paraguayas, me gustaria mencionar aun la poiésis de los nivaclé (cuentos y mitos eróticos com una cualidad impresionante, que estan siendo traducidos por la poeta Josely Vianna Baptista), y también de los tomárho e ebytos, mais conhecidos como ishí-chamacos (poesia ritual, mito-poética y poesia corporal), ambas etnias que habitam el Chaco, una de las regiones mais inhóspitas du Paraguai.

Nel âmbito de la familia lingüística tupi-guarani, podemos citar la poiésis y la antropoiésis de los mbyá, pai-tavyterã y kayowá.

Mbyás, pai-tavyterãs e kaiowás possuem gêneros poéticos próprios, como o kotyú, una forma breve cantada, que pode ser comparada al haikai japonês. Ou los Guahú, canto longo, ou a jeroky-oñembo'e, danza-oración, que puede durar um dia e uma noite sin parar.

Algunas muestras desse dizer podem ser oubidos graças a coletas feitas "in situ" pelo etno-musicólogo Guillermo Sequera, que tem em seu acervo mais de mil e docientas horas de grabaciones.

Para los guaranis, sean mbyás, pai-tavyterãs ou kaiowás, la palabra es tudo y tudo es palabra. La palabra es el próprio ser del korpo. Para un guarani, seu nombre es sua alma, seu ser verdadeiro, y non apenas el nombre del kuerpo del ser. Um ser-palabra que se realiza em seu dizer, em sua arte de dizer, em la qualidade di chamás e orballo de seu dizer. Quanto mais fuerte, impactante, original, verdadeiro, bello es un dizer, mais prestígio tiene el portador desse dizer dentro de sua tribu.

Uma das obras que recolhem um corpus significativo de mitos mbyá guarani es el Ayvu rapyta, coletado e traduzido al castellano-paraguayo por León Cadogan y publicado por primeira vez nel 1959, por Egon Schaden, en forma de Boletim de la USP.

Poderia me aprofundar mais y mais y mais, pero, rekonozko, além de non dispor del tempo necessário, , el tema vai além de minhas limitaciones...

Enton, para finalizar aki sem conclusiones precipitadas ou pretensiosas y deseяando que cada interesado nel tema venga a se aventurar por conta própria en la hermosa selva de la vanguardia primitiva poiética em território paraguayensis, lê-se agora um fragmento del Ayvu Rapyta traduzido al portunhol selvagem y publicado este ano en la hermosa revista digital www.centopeia.net.