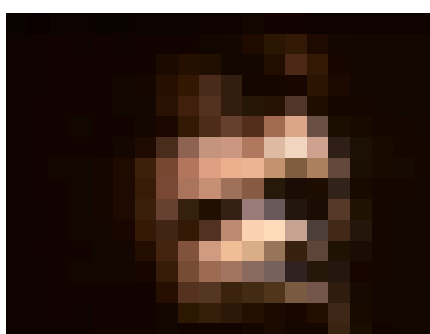
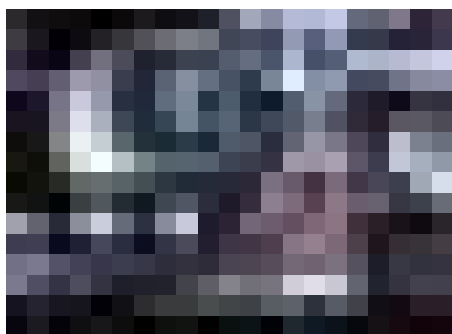

Desde la conquista de norteamérica, la política de EEUU y Canadá ha sido eliminar los derechos de los indios. Diezmados por la guerra y las enfermedades, en EEUU no había más que 250.000 a finales del siglo XIX. Privados de libertad, han estado, desde siempre, sometidos a los gobiernos americanos con políticas contradictorias que les han conducido a la pobreza y a la desesperación; hasta los años 60, coincidiendo con la llegada de Kennedy al poder y los nuevos aires de libertad en el debate de la cuestión racial. La recuperación de ciertas costumbres, ritos y religión -hasta entonces prohibida y clandestina, es votada en una ley de 1978- propició que las autoridades indias recuperaran el control de su educación, sanidad, etc. Pero las condiciones de vida eran extremadamente duras en las reservas: pobreza, violencia, alcoholismo, toxicomanía, suicidio. Después de haber estado bajo

TÓTEMS

INDIOS

un régimen de mantenimiento, influídos y en choque permanente con las costumbres occidentales, los indios aprenden duramente a sobrevivir. Su cultura se ve ahora como una concepción original para la sociedad americana, un movimiento social e intelectual que aúna tradición y modernidad y que despierta vivo interés en Occidente, especialmente por sus valores naturalistas. En la Columbia Británica (Canadá) el tótem simboliza esta identidad reencontrada. El tótem, sin embargo, es característico de los indios canadienses y del Sur de Alaska (Haida, Kwakiutl, Tinglit,...), no de los estadounidenses (Cheyennes, Lacotas o Arapajoas)

J. ENRIQUE PERAZA

En el país de los tótems

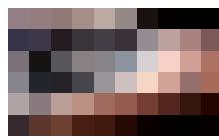
El contacto con los blancos y su nueva civilización produjo el contagio de numerosas enfermedades desconocidas, lo que provocó muertes masivas entre los indios. Los colonizadores y los misioneros decidieron reformar la organización de esta sociedad que no comprendían. Una ley de 1944 permitía encarcelar a cualquier indio que participara en la ceremonia del Potlach, la ceremonia ritual. Los tótems fueron abandonados robados o vendidos y se deterioraron. Hoy, en pleno corazón de Vancouver, el Stanley Park o el Thunderbird Park de Victoria, existen magníficas colecciones de tótems de British

Columbia y del Sur de Alaska como un testimonio impactante de una cultura, el pasado y el presente de una sociedad. También en el Vancouver Museum of Anthropology y en el Royal British Columbia Museum se pueden contemplar magníficos ejemplares.

Los artistas indios sienten la responsabilidad de hacer un buen trabajo ya que los tótems tienen una significación muy profunda, representan al pueblo, son el emblema del clan.

En la costa nororiental de Canadá coexistían diferentes culturas, y vivían fundamentalmente de la pesca. Remontaban los ríos desde el mar pescando salmones pero la comunidad era estática. Acampaban cerca de las riberas en viviendas grandes de madera, para unas 200 personas, todos familiares.

Según los historiadores, los indios de la Costa Noroeste del Pacífico es una raza con una antigüedad de 10.000 años, llegaron por el estrecho de Bering coincidiendo

ARTESANÍA

con el desarrollo de la civilización egipcia. Su relación con el medio ambiente siempre fue muy estrecha: la sociedad tradicional consideraba que el Paraíso estaba en la tierra.

Monumentos en Cedro

A finales de 1800 los misioneros presbiterianos llegaron al sudeste de Alaska y quedaron sin duda sobrecogidos por estos extraños monumentos en cedro, algunos de 90 pies (30 metros), esculpidos en apariencia abstracta con formas animales y humanas. Desafortunadamente estos colonos no comprendieron el significado de los tótems y pensando que eran ídolos destruyeron la mayoría.

El propósito de estos tótems, en efecto, era recordar la historia y las leyendas a falta de un lengua-

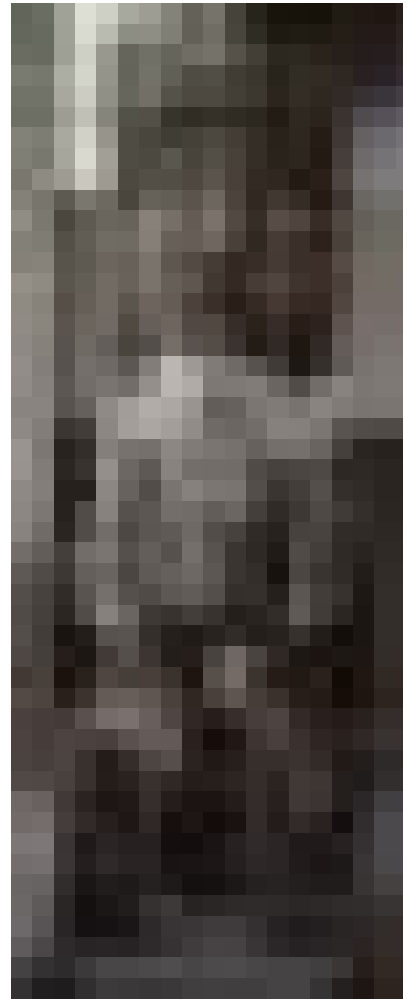
1867 llegaron noticias de la Proclamación de Emancipación de la esclavitud decretada por Abraham Lincoln. El decreto afectaba a los Ebbits y Haidas, quienes erigieron un tótem en su honor de 55 pies.

Menos frecuentemente los tótems se utilizaban para avergonzar o divertirse a costa de alguien pero en ningún caso era un signo guerrero.

La palabra tótem sirve finalmente para referirse a cualquier regalo de la naturaleza y los espíritus que se traducen en salvación personal.

También proporciona poder, fortaleza y conocimiento en el Gran Misterio.

El arte indio toma sus motivos del bosque. Recoge la comunicación con los árboles, con las hierbas, pero existe un paso de comunica-

Tótem del Vancouver Museum of Anthropology

je escrito donde registrarlas. Para los tlingits, por ejemplo, los tótems tenían cuatro objetivos: El tótem identifica un clan o cuenta la historia de una familia. Algunos, conocidos son genealógicos y se erigían directamente en frente de la casa y recogían sólo la línea materna. Observándolos se podía saber si la casa era un lugar de acogida o no.

Otros pilares contaban leyendas. El venerable tótem de Kats House cuenta la historia de Kats, un valiente Tlingit que fue al bosque a cazar un lobo enamorándose de un oso hembra que apareció ante sus ojos con aspecto de mujer. Es una historia de amor, venganza y muerte del clan.

Los tótems también se erigían en memoria de familiares fallecidos o del jefe del clan, cuyas cenizas se colocaban en un compartimento a la espalda del pilar. También conmemoraban el nacimiento de un hijo o la memorable caza de un ciervo. Cuando EEUU compró Alaska en

ción superior, con el viento, con el océano, con el interior de la tierra...los indios escuchan. En cada criatura del bosque ven una persona, las águilas, los osos, cada criatura viviente posee un alma.

En torno al Red Cedar

Utilizaban el Red Cedar para todo, construcción, utensilios, herramientas y tótems. La tierra era rica y permitía vivir a todos. No existe una madera como la de Red Cedar tan adecuada para estos usos. Es fácil de tallar, blanda y resiste muy bien a la intemperie.

El Cedro rojo es un árbol muy importante. Hasta su corteza se usa para teñir. Por desgracia se abusó de la corta de esta especie. Ahora empieza un poco a desaparecer y con él corre peligro su propia cultura porque ellos dependen de esta madera. Un indio podía construir con un solo tronco de 400 años las ventanas de la casa y además

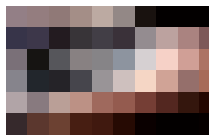
Una ceremonia donde danza un hombre disfrazado de animal.

Asentamiento indio en el borde de un río. Las casas son comunales

Los indios vivían de la pesca y del bosque. Fotos de comienzos de siglo

ARTESANÍA

una canoa. Esto ahora es muy difícil porque el precio es prohibitivo y nadie quiere esperar 400 años para cortarlos, ya no es rentable y se cortan a turnos de 100 años.

Máscaras

La cultura une a esta gente con la Naturaleza que les rodea. En las danzas rituales, un hombre disfrazado de pájaro, de oso o de lobo, con una máscara, se mueve rítmicamente al son de tambores y palos. Cuando te pones la máscara te transformas en ese animal, en ese espíritu. En la tradición, la danza es el momento culmen de entrar en relación con las criaturas mitológicas. En las ceremonias, las personas que llevan la máscara hacen el papel de los espíritus de animales extraordinarios. Entre los animales míticos, el más

Reid o Robert Davidson han ganado prestigio internacional. Durante los años 60 aparece una generación de escultores que adquieren dimensión comercial en galerías, museos y colecciones privadas. Diez años más tarde, en 1975, se recuperan los tótems y las máscaras tradicionales. Paralelamente se recuperan sus tradiciones musicales (véase Deep Forest o Roby Robertson) y toda una estética 'New Age' de acercamiento a las formas de vida y al naturalismo indio. Sin embargo el futuro es incierto para ellos porque es difícil compatibilizar los valores de la tradición y las exigencias de la vida moderna. Los miembros de la comunidad que no son artistas tienen serios problemas respecto a su futuro. Los indios de Canadá no han tenido derecho al voto

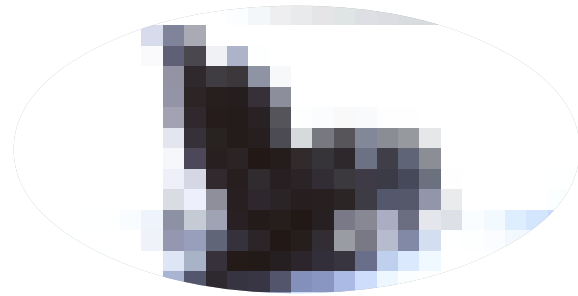
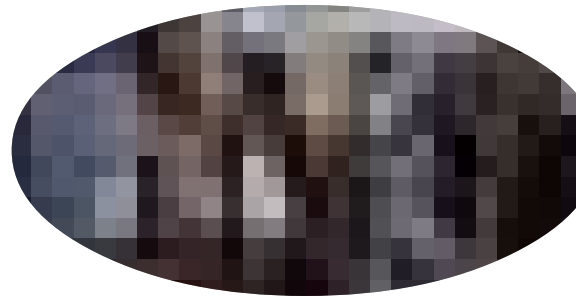

Foto de principios de siglo de un grupo de indios en una canoa dirigidos por un hombre enmascarado (arriba) y otra actual (abajo) durante un canto ritual en medio del lago. Los hombres golpean rítmicamente con el remo en el fondo de la canoa

prestigioso es el pájaro de trueno por su nobleza, pero la figura más emblemática es el cuervo (el legendario, el astuto, el solitario, de formidable apetito, que modifica su apariencia). La máscara es un arte total que forma parte de un conjunto: hay un traje, una canción, el ritmo de los danzantes. El potlach es la celebración donde se encuentran canto, danza y comida. Al finalizar, se da un regalo, el potlach, pero los cantos también tienen lugar en una canoa de madera en medio de un lago. Se interrumpe la marcha mientras los remeros golpean con el mango rítmicamente a la vez que un canto hondo y grave surge de sus gargantas.

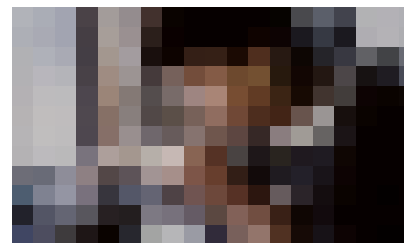
El renacimiento indio

En los años 50 se restituyó el Potlach con sus instrumentos, ritos y ceremonias. Algunos artistas como Mongo Martine, Bill

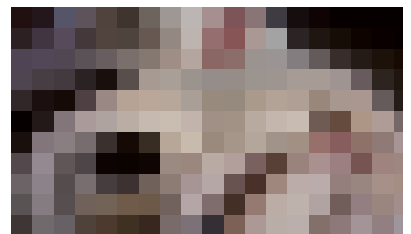
hasta los años 50 y el reconocimiento de sus derechos, actualmente en los tribunales, avanza lentamente. Actualmente viven 160.000 indios en la Columbia Británica. La mayor parte de las comunidades son pobres, están en paro, y arte es una de sus fuentes de ingresos principales.

Duncan, la ciudad de los tótems

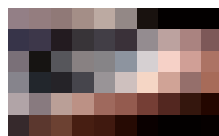
Duncan se ha ganado un nombre propio como la ciudad de los tótems desde que su alcalde promovió la escultura india en 1985. Seis escultores fueron encargados de empezar la primera fase del proyecto. Ahora la pequeña ciudad dispone de cerca de 80 majestuosos ejemplares de cedro esculpidos, erigidos en 1986, 11 de los cuales pueden ser vistos desde la autopista y dos de ellos se han colocado en el Ayuntamiento. En una ceremonia especial, los

Artesano tallando una pieza pequeña (arriba) y pintando una máscara ritual (abajo)

danzantes nativos bailan en honor del árbol del cedro, un regalo de las montañas a la civilización y la cultura nativa. La celebración del Island's 86 International Carver's Exchange propició la visita del escultor Maori Tupari Te Whata y esculpir junto los nativos indios. Su

ARTESANÍA

trabajo, titulado «Te Awhio Who» (el rey del bosque del Cedro) rodea la fuente cercana al Ayuntamiento de Duncan. En contrapartida los indios locales presentaron regalos semejantes a la ciudad hermana de Kaikoh, New Zealand.

La escultura de tótems requiere árboles de primer crecimiento debido a sus pequeños anillos microscópicos que no se presentan en árboles de segundo. Las únicas herramientas empleadas por los escultores nativos eran cuchillos y azuelas y un cincel, aunque hoy en día los escultores emplean una amplia gama de instrumentos.

Los tótems se inspiraban en impulsos religiosos, ritos tribales y caracteres legendarios. Las figuras simbólicas combinan antiguas leyendas, tributos a los espíritus sagrados y aspiraciones y

esperanzas del escultor y su pueblo.

La ballena y el lobo son dos formas del mismo espíritu animal. Una leyenda tribal local nos dice que había una roca en Cowichan donde las ballenas venían a jugar, rozándose entre sí y se transformaban en lobos que así podían cazarse en tierra. Un águila agarrando una ballena asesina cuenta la historia del pájaro de trueno (el Thunderbird) que era el responsable de salvar la tribu Salish de la inanición, capturando a la ballena huidiza. La rana dirige a los nativos hacia una cueva seca en tiempos de riadas e inundaciones. El castor significa el trabajo duro, y un águila coronando el tótem, el poder...sólo el místico pájaro de trueno puede volar por encima del majestuosos monarca de las costas del Pacífico.

Los animales de los tótems

No hay ningún animal creador en la mitología india. El Creador aletea en cada animal. Lo mismo ocurre en los minerales y plantas. El Creador es parte de todo y todo es parte del Creador.

La tortuga es uno de los cuatro elementos, la Tierra, honor, sabiduría antigua, estabilidad y protección.

La rana es el segundo elemento, el Agua. De él podemos aprender la evolución, el misterio, la transformación, el humor y la comunicación.

El pájaro de trueno es el tercer clan elemental del círculo interior (elemento Fuego). Del pájaro de trueno, los humanos pueden

aprender la transformación, el crecimiento, la evolución, el cambio y la alegría.

Del Búfalo Blanco la autosuficiencia espiritual, generosidad, esperanza, sabiduría antigua. Del águila, la claridad de visión y la inspiración. El águila es el mensajero espiritual. Y así el coyote, el oso, el ciervo, la serpiente, el reno, el delfín, el conejo, el salmón, el lobo, la ballena, la hormiga, etc. Se cree que cada uno nace con 9 animales que le proporcionan enseñanzas y mensajes para comprender mejor y

El Cedro rojo es el rey en los bosques del noroeste del Pacífico

aprender lecciones de bondad, amabilidad, limpieza, salvación y algo muy difícil de aprender, la humildad.

La mariposa, el último elemento del círculo interior. Ella es el cuarto elemento del clan (ele-

Robert Davidson, escultor Haida, uno de los artistas más reconocidos actualmente, trabajando en una escultura

beneficiarnos a lo largo de la vida. Dos de ellos son permanentes y nunca nos abandonan. Son animales poderosos que intervienen con efectos sanadores y medicinales. Ellos escogen a la persona y no al revés.

Existen tótems femeninos y masculinos que recogen la parte femenina y masculina del ser humano.

WWW.EROLS.COM/BRDWOLF/ANIMALTOTEM.HTML

ALASKA.ALASKAN.COM/DOCS/TOTEMS.HTML

WWW.DUNCAN.BC.CA/DUNCAN.HTML

WWW.ARTVT.COM/SCULPTURE.HTM

WWW.ACIDBABY.COM/ANIMAL.HTM

WWW.GEOCITIES.COM/AUGUSTA/1577/TOTEM.HTM

WWW.SHEPS.COM/ANCESTORS/SOULSOFNATURE/INDEX.HTML

WWW.ALASKACRUISE.COM/TOTEM.HTM