

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTES

CARRERA DE ARTES VISUALES

DISERTACIÓN DE GRADO

«Creando Arutam, el espíritu de la selva, a través de un libro de artista»

Pamela Carolina Suasti Balseca

Director: José Luis Macas

Quito - Ecuador

Agradecimiento infinito a mis padres

Gracias a la familia Vargas - Moya

Era insensato querer explicarle algo a la Maga. Fauconnier tenía razón, para gentes como ella el misterio empezaba precisamente con la explicación.

«Rayuela»

Julio Cortázar.

CREANDO ARUTAM

El espíritu de la selva

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	2
CAPÍTULO I.....	6
Llegada a Arutam.....	8
Comenzó el trabajo	13
Río Pastaza	16
Cascada, Arutam.	19
Día de descaso.....	23
CAPÍTULO II	27
Cuentos Shuar.....	30
Despedida	40
Me olvidé del arte	42
Viva Navidad.....	46
Navidad	48
CAPITULO III.....	51
¿Creando Arutam?.....	52
Representaciones de Arutam.....	53
Producto artístico.....	56
Adiós.....	60
CONCLUSIÓN	62
Aculturación	64
GLOSARIO	68
BIBLIOGRAFIA	72
VIDEOGRAFÍA	¡Error! Marcador no definido.

INTRODUCCIÓN

¿Qué es lo que te propones, desde el arte, con esta investigación?, ¿Qué pretendes?

Preguntas no faltaron desde que decidí estudiar Artes.

Comencé a estudiar.

Acabé de estudiar.

Y ahora estoy aquí respondiéndome algunas preguntas,

que desde el principio, yo, ellos, todos, tuvimos.

El presente texto es un estudio sobre la experiencia de conocer a los Shuar, de ser parte de su cotidianidad, compartir/descubrir sus costumbres, pensamientos y realidades; es una descripción, relatada por diferentes voces, del ser y el vivir de Arutam, todo conjugado con el equilibrio de la selva, de la naturaleza, del espíritu, y de entender la vida de diferente manera. Me sirvo del escrito a manera de diario, para traducir las vivencias subjetivas y objetivas sobre la comunidad Shuar, sus mitos, cuentos, historias, formas de vida, costumbres, organización, pensamientos y sueños.

El interés sobre esta investigación, nace a partir de una visita al oriente ecuatoriano, precisamente a una comunidad Shuar, ubicada en *Yuwientza*, en la provincia de Morona Santiago, Ecuador. En Agosto de 2012, visité esta comunidad y tuve la oportunidad de acercarme a los saberes Shuar, entre estos a la creencia en Arutam, que es el tema central de esta investigación. Cabe anotar que el deseo de investigar sobre Arutam se genera desde una experiencia personal que tuvo comienzo en un ritual de *Guayusa*.

El ritual de Guayusa es una práctica común en las comunidades Shuar, consiste en levantarse a las 4 de la mañana, preparar una cantidad suficiente de Guayusa a manera de infusión, para todos los participantes del ritual, encender una fogata y ubicarse alrededor de esta, para predisponerse a tomar el té hasta llenar por completo el estómago, mientras los miembros más antiguos de la comunidad cuentan historias, leyendas de los antepasados y sus experiencias en la selva sobre la caza, pesca, hijos, animales, etc.

Cuando el estómago está lleno de esta bebida, obliga al cuerpo a vomitar, esta acción es considerada por los shuar como una limpieza del cuerpo, de malas energías y espíritus. Acto seguido de esto comienza un día normal y continúan sus actividades cotidianas.

Fue a partir de esta experiencia, de realizar el ritual de Guayusa, que tuve un encuentro con Arutam, quien se me apareció en sueños y con señales en la selva

intentó comunicarme algo; lamentablemente la estadía en esta comunidad fue tan corta que no pude profundizar sobre este espíritu, mas el mensaje que me transmitió en sueños persiste en mi cabeza durante ya bastante tiempo, es la razón para decidirme a buscarlo nuevamente, para intentar descifrar lo que me quiere decir.

El acercamiento a una cultura distinta, a una manera diferente de entender el mundo introduce al ser en una sensibilidad que demanda la descripción íntegra de las experiencias, con entereza y entrega. Despertar el interés por lo nuevo y lo desconocido, en el ojo del «yo-artista» es avivar y/o fortalecer la idea de que el artista demanda la otredad, que le hace falta el saber y el conocimiento del otro para construirse y construir su totalidad. Razones para desembocar en una investigación, sobre la cultura, arte, historia, mitología, etnografía y vida.

La herramienta de la que me sirvo para el descubrimiento y encuentro con Arutam, es un libro de artista en el cual se pueda evidenciar la experiencia de conocer este ser espiritual, y evidentemente de la mano de la comunidad shuar. Descubrir los detalles y pequeños saberes transmitidos a través de la naturaleza para toda humanidad, todo esto guardado en un libro de artista, en un diario de campo, en un ejercicio de paciencia para encontrar a Arutam.

La finalidad de esta investigación, de adentrarme a los saberes mitológicos shuar, es entender a Arutam saber quién y cómo lo miran los shuar. Me intriga conocer su forma, su imagen, saber cómo representarlo y como lo representan los otro. Es resolver esa pregunta que me ha dado vueltas por tanto tiempo, es darle forma al Arutam que vi en sueños.

Sin más preámbulo presento esta investigación *etnográfica-mitológica-artística* que muestra de una manera personal un acercamiento a Arutam y busca evidenciar ese conocimiento, entre personas que lo ignoran y subvaloran.

CAPÍTULO I
Conviviendo con los Shuar

quito
6:28 am

Arutam, Pastaza, Ecuador
13:21

Fecha: Diciembre 01, 2013.

Llegada a Arutam

En esta oportunidad, realizaré convivencia con una comunidad llamada *Arutam*, precisamente como ésta investigación, dicen haberle puesto ese nombre porque dentro de las 2.700 hectáreas que comprende su territorio, existen varias cascadas, y es ahí donde vive Arutam. También porque su significado, en español, se puede traducir como dios¹ y eso representa grandeza.

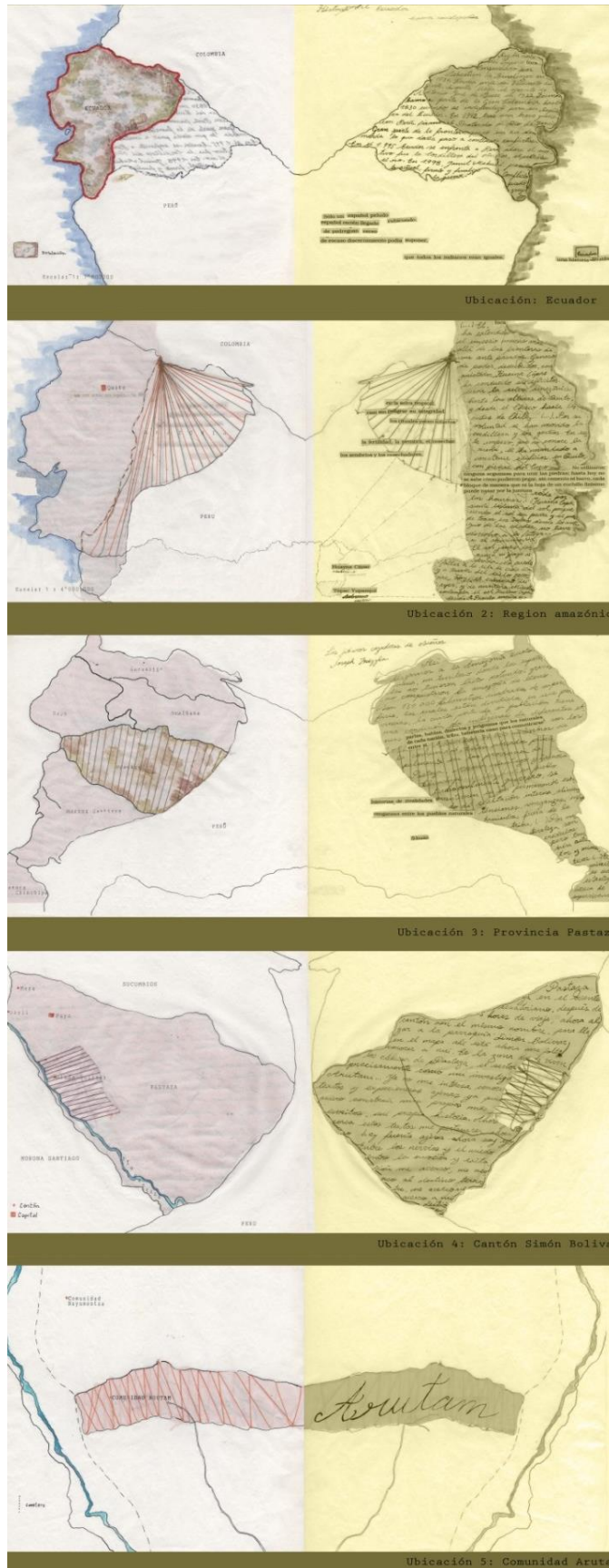
Esta comunidad está ubicada en Pastaza, es una de las tantas comunidades Shuar que están distribuidas en la parte alta y baja al sur de las provincias de Morona Santiago, Zamora Chinchipe, y Pastaza. La historia cuenta que su territorio no tenía límites, nadie era el dueño y los shuar eran nómadas, vivían por familias y viajaban por la selva de un lado a otro. A pesar de los años, la conquista española y la invasión misionera evangelista ellos consideran que su cultura es auténtica, que nadie quitará de su sangre el espíritu guerrero de shuar. Sienten que a pesar de esta invasión, no han perdido su esencia cultural.

- *Nosotros acoplamos la cultura occidental a la nuestra, solamente nos quedamos con lo que nos sirve, lo demás es de ellos. Pero nuestra mente no cambiaron.*²

---

¹ Tras la convivencia con ellos, pude determinar que utilizan la palabra dios solamente para hacer entender a los visitantes, mas ellos entienden a Arutam de otra manera. Es una fuerza sobrenatural.

² José Vargas, administrador de la comunidad.

Detalle de ubicación del lugar.

Así la comunidad mantiene sus tradiciones y costumbres desde hace mucho tiempo, cabe recalcar que existen cosas que han cambiado, que ha llegado hasta ellos el «progreso», pero a pesar de ello y las diferentes circunstancias, invasiones, contaminación y visitantes extranjeros o nacionales, ellos son transparentes, son quienes son y no cambian su *modus vivendi*, para agrandar o peor aún para vender su cultura.

Esta comunidad está integrada, aproximadamente, por cuarenta personas, entre los cuales hay niños, jóvenes, adultos y el Shuar más viejo de la comunidad, padre y presidente de esta, quien tiene setenta años de edad.

Su organización se puede definir en una sola palabra: Familia. El presidente de esta familia es el padre de todos ellos y tiene la obligación de velar por todos sus hijos y sus dos esposas. Él es Ernesto Vargas, tiene veinte y tres hijos en total, once con la primera esposa y doce con la segunda; todos son una sola familia, pues la unión con dos mujeres o más, no es juzgado como error en la mentalidad Shuar; cada una de las mujeres de Ernesto vive en una comunidad distinta y él viaja entre las dos comunidades de rato en rato, para velar por todos sus descendientes.

La familia es el núcleo del desarrollo en la comunidad, trabajan en equipo, con un solo objetivo, luchar por el progreso de su gente, su sociedad. Los hombres se encargan de la atención a los visitantes que llegan a Arutam, trabajan con ellos, les enseñan las actividades diarias de un shuar y se ocupan también de la administración de su territorio. En tanto que las mujeres son responsables de cocinar para todos, cuidar de la *chacra* y preparar cotidianamente la chicha y cuidar a los hijos.

Entre las mujeres se puede notar una cierta timidez, ellas no conversan ni hablan mucho con los visitantes, se limitan a servir la comida y salir de la casa. Ellas son muy discretas. Muestran lo que son. Tal es el caso de Juana, primera esposa de Ernesto, es un mujer muy seria y tranquila, solamente refleja esa fuerza y perseverancia que lleva en su alma, es una mujer íntegra y trabajadora, que irradia esa energía a todos sin necesidad de hablar con nadie; Kayna, sin embargo, a sus

cuatro años de edad deja de lado la timidez y conversa con todos, hombres, mujeres, extranjeros, nacionales, pregunta, habla, remeda y repite sin temor ni vergüenza.

- *Es la alegría de la casa la Kayna. Bien habladora, no como la **Nunkui** que no dice nada en cambio.*³

Los Shuar son gente amable, gente sincera, que no vive a futuro, vive hoy, para que las generaciones siguientes continúen la historia. Ellos dicen ser como la naturaleza, piensan en la acción y la realizan sin demora, su poder está en la energía que proporcionan a su logro.

- *Si la naturaleza anuncia que va a llover, pues llueve. Ella no piensa. Solo lo hace. Así tiene que ser uno.*⁴

---

³ Sebastián Vargas.

⁴ José Vargas.

Hojas verdes, rojo carmesí

Anaranjadas.

Con el viento viajan, hasta mi espíritu sordo

Suspiran, me dan la bienvenida

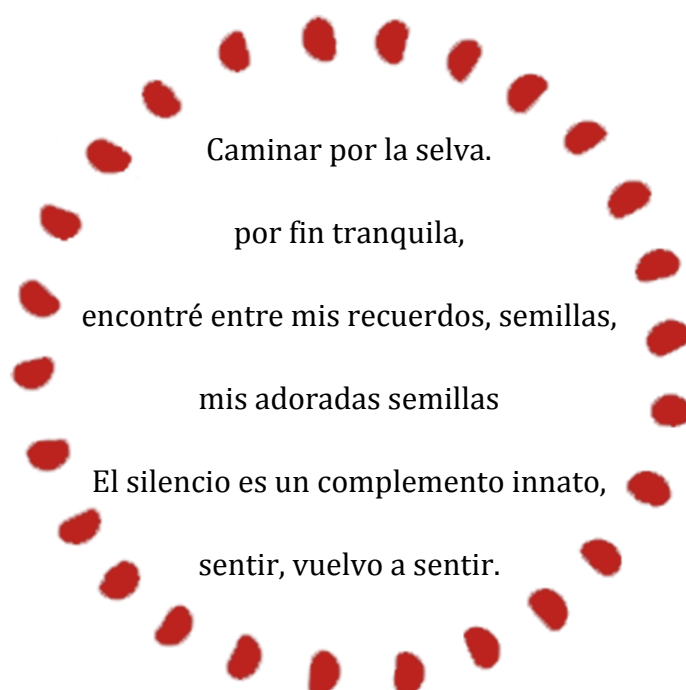
Me acompañan, son mi guía.

Fecha: Diciembre 2, 2013

Comenzó el trabajo

Las actividades dentro de la comunidad empiezan a las 5 a.m., hora en la que se levanta Juana a preparar a sus hijos para que asistan a la escuela, mientras Karina prepara el alimento para sus hermanos y visitantes. A las 7 a.m. se sirve el desayuno, 7:30 a.m. comienza el trabajo, sin importar nada, debes llegar puntual a tu trabajo.

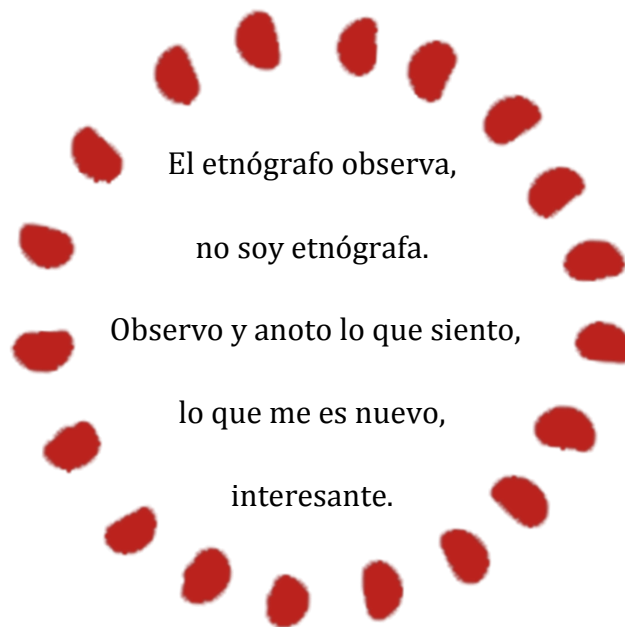
Caminatas de 3 ó 4 horas, dentro de la selva, son actividades cotidianas de los shuar. En esta oportunidad caminamos casi dos horas buscando el árbol de palmito para tener algo que almorzar. Durante todo el tiempo caminando y hablando pude notar varias de las actividades que realizaba Sebastián⁵ aparte de buscar el palmito, estaba atento a todos los movimientos, caminaba sigiloso si escuchaba o miraba algo, cortaba las ramas por si acaso pierda su camino, jugaba con los insectos y encontraba árboles, hojas, plantas medicinales, que sin dudarlo las compartía con el visitante.

---

⁵ Encargado y coordinador de los visitantes de Arutam. Noveno hijo de Ernesto.

Con esta manera de comportarse dentro de la selva y pasar largo tiempo observando su desenvolvimiento, fue inevitable construir alrededor de esto la imagen de la otredad, de tomar la cultura como objeto. Pero en seguida me abordan las preguntas.

« (...) cuando el otro es admirado como lúdico en la representación, subversivo en su género, etc. ¿podría ser una proyección del antropólogo, el artista, el crítico o el historiador?» (Foster, 1999) En tal caso podría ser la ocupación común de los artistas, ser la proyección real de los artistas, o podría ser una utopía.

Tomar asiento, observar y aprender solamente de la experiencia del otro, de la transmisión de su sabiduría. Y así es técnicamente cómo se maneja la sociedad Shuar, a través de la observación.

- *Yo aprendí viéndole a mi mamá, ella nunca me enseñó nada, solamente me llevaba con ella en la selva. Así cuando ya fui creciendo yo me iba solo en la selva⁶.*

---

⁶ Sebastián Vargas.

Fecha: Diciembre 4, 2013

Río Pastaza

Todos los días hay que trabajar, así ha sido desde siempre, claro que antes, no tenían ningún afán lucrativo, el dinero no existía, no necesitaban dinero para vivir.

- *El dinero va y viene, el dinero gira. Siempre vuelve a tus manos, si trabajas.*⁷

Los Shuar antes vivían de la manera más natural, no tenían nada más que la selva. Se asentaban en un territorio y ahí desarrollaban su vida, es por esto que existían muchas guerras y enfrentamientos, pero su espíritu guerrero es algo que no los abandona hasta el día de hoy. Defendían a su familia, su territorio y sus creencias sin temor, con la fuerza de Arutam.

Su casa era de hojas, su comida era nada más frutos silvestres, vivían, cocinaban y dormían alrededor del fuego, sobrevivían a todas las situaciones a las que la vida les enfrentaba con los elementos básicos de la vida natural. Existía la tecnología, el idioma, la religión, pero existía, antes que nada, lo necesario y el hombre; fuego, agua, aire y tierra, fueron sin duda lo único necesario para su supervivencia.

A pesar del tiempo continúan su vida bastante sencilla, creen en la naturaleza y todavía dejan que los guíe el sol.

---

⁷ Chica Shuar, vendedora en el Puyo.

«El sol es gente, gente muy importante, si el sol muere todos mueren, la luna también es importante. El fuego es gente, grita. El agua también es gente, el agua está viva (...) sí, el fuego es gente fuerte, el fuego se enfada y cuando se enfada da miedo; el agua da miedo y el viento cuando se enfada. El fuego, el agua y el viento son gente muy fuerte». (Kurosawa, 1957)

Estas creencias sobre la tierra y su fuerza, los elementos naturales como dioses o gente muy poderosa, es una fuente de conocimiento extensa, «compárese con Franz Boas: Desde la cuidadosa discusión de Waitz de la cuestión de la unidad de la especie humana, no queda duda en lo general de que las características mentales básicas del hombre son las mismas en todo el mundo». (Campbell, 1959) Esta idea nos conjuga en la noción de que la humanidad esta ligada a una misma forma de conocimiento, que todas las culturas tienen su manera de fe, su entrega a un poder superior, componente principal de la espiritualidad. Las características del hombre son las mismas, es una sola raza la que nos ha integrado, lo que nos hace distintos es la forma de ver y entender el mundo, la crianza y las costumbres.

Este análisis sobre las culturas y creencias es un acercamiento bastante interesante a Arutam, a esa fuerza/poder sobrenatural que vive en la selva, que es para los shuar una fuente de fe. «El dios se hereda. Un individuo puede ser llamado a construir, a edificar un dios, a partir de un incidente particular, pero desde el momento en que adquiere existencia, ese dios se puede transmitir». (Augé, 1996)

Así como el aprendizaje es una herencia, la creencia en un dios se transmite de generación en generación como una realidad, es así precisamente como se han formado los mitos, las costumbres y los dioses de la humanidad, es así como se ha creado Arutam; la fuerza de los antepasados, la cascada, el río, la selva, es Arutam.

Después de esta información y comparación, acercamiento a Arutam. Conocí el río Pastaza, lugar donde se asentaban los primeros Shuar en Ecuador, según cuenta la historia.

Fecha: Diciembre 5, 2013

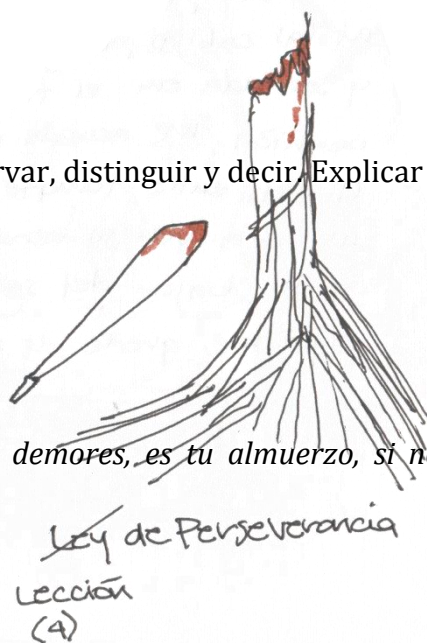
Cascada, Arutam.

Existe dentro de la cosmovisión Shuar algo muy interesante, el conocimiento a través de la observación. Y es curioso como en la cultura occidental la observación se convierte en el único lazo para entender al otro, mientras que los shuar toman a la observación como el medio preciso de enseñanza en la selva. Citando a Humberto Maturana: «utilizo el observador como punto de partida para mí propio pensar» (Maturana, 2004), al generar esta idea Maturana evidencia que existe un observador y un observado, pero el hecho de separar entre estos dos sujetos afirma que no existe una *realidad absoluta*⁸, pues diferenciar entre observador y observado es sencillamente anular la propia existencia. «Todo lo que se dice es dicho por un observador» (Maturana, 2004), no existe manera de separar lo dicho de quien lo dice, solamente tenemos la posibilidad de distinguir; y distinguir es nada más la explicación de una experiencia.

Fue así pues como me tocó aprender a mí: observar, distinguir y decir. Explicar una experiencia.

Lo único que me dijeron fue:

- *Tumba ese árbol, no importa cuánto te demores, es tu almuerzo, si no lo tumbas no comes.*⁹

Y me tocó recordar la manera de cómo se hace, bien me había dicho Sebastián que él no me iba a enseñar, debía observar. Así pues una hora y media después, el árbol cayó, corté las hojas, abrí lentamente sus capas hasta encontrar el alimento.

---

⁸ Kant, Immanuel.

⁹ Sebastián Vargas

El método de observación como medio de enseñanza que los shuar practican en su cotidiano es una de las grandes herencias de su cultura. Si ellos observan con atención, pueden entonces recordar el hacer.

Recordar es un término curioso para los shuar, ellos dentro de su entendimiento interpretan la vida como un recuerdo. Cuando nace alguien en la comunidad, al instante de nacido, su abuela le da una planta, con propiedades alucinógenas no muy fuertes, que hacen que el recién nacido entre en trance para conocer enseguida quién es. Cuando la persona tiene ya seis o siete años, se debe tomar el sumo de la planta *siktar*, y si es posible inhalar. Llegando a los 15 años de edad la planta es *maikiuia*, uno de los alucinógenos más fuertes dentro de la selva.

Cabe recalcar que las plantas para los hombres y para las mujeres, son distintas, ya que entre los sexos existe una conexión diferente con la tierra; también es importante considerar que las mujeres tienen rituales especiales, muy aparte de los del hombre, pues entre las abuelas hay una larga historia de conexión con las plantas, que los abuelos ignoran. Se conoce que la fuerza de las mujeres al experimentar con plantas de propiedades alucinógenas es considerablemente superior a la del hombre; y las mujeres tienen la posibilidad de captar inmediatamente las energías y los sueños del hombre.

Para ellos la vida da comienzo a un nuevo ritual, cuando toman estas plantas tienen visiones que son como sueños que a medida que van viviendo pueden recordar.

- *Yo tomé floripondio cuando tenía 9 años, en medio de la selva, solamente estábamos mi primo y yo. Cuando tomas debes ayunar una semana y el trance dura entre una semana y diez días, depende de cuánto tomes y qué tan perseverante fue tu ayuno. A mí me duro una semana.*

Cuando tomé, caminé por toda la selva solo, yo hablaba con los árboles, ellos son gente que sabe mucho, son los abuelos, los antepasados. Ellos me decían por dónde ir, la planta (floripondio) me guiaba. Yo perdí casi toda mi ropa, solo me quedé en calzoncillo, eso hace la planta también. Ahí yo vi todo lo que iba a pasar en mi vida, yo vi que me iba a ir a otro país, que iba a casar allá

con una extranjera, pero también vi que iba a volver, yo ya sabía que tu ibas a estar aquí, que tu ibas a venir, eso yo ya sabía. Para mí estas cosas que ya vi, solamente me están haciendo recordar y ahora me toca vivir.

Cuando uno ya ha tomado el floripondio más de una vez, ya lo controla, ya toma solo. Yo antes de que tú vengas tomé porque necesitaba, mi vida estaba un poco confusa y entonces se aclararon muchas cosas.¹⁰

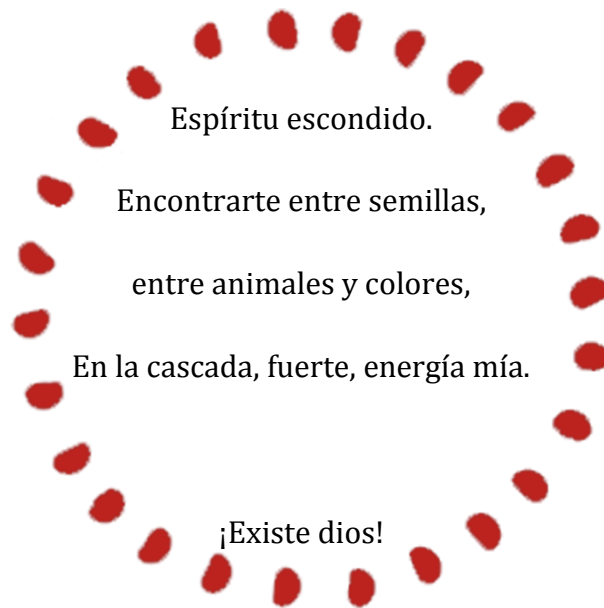
Empapada de asombro por esas palabras y esta manera de concebir el mundo, seguí el camino hacia la selva tratando de comprender esta realidad.

Después del almuerzo nos fuimos a la cascada, en realidad estaba cerca pero el camino era de verdadero esfuerzo.

La cascada sagrada. Esta es una de las cascadas donde vive Arutam. Corre alrededor de ella una brisa muy fuerte con una energía increíble, bañarse bajo esa cascada es para los Shuar como un símbolo de saludo a Arutam, se paran frente a la cascada con gran tranquilidad, pidiéndole fuerza para continuar su camino en la selva, en la vida.

---

¹⁰ José Vargas.

Para ellos, Arutam es dios, él es un espíritu que vive en la selva, saben de él porque lo sienten. Cuando hacen sus rituales de iniciación, por así decirlo, y beben las plantas alucinógenas, ellos encuentran a Arutam en sus visiones, reencarnado en forma de animal.

- *Yo tenía un tío que falleció hace tres meses, él estaba caminando por la selva y vino un viento muy fuerte, luego unos rayos y después la tormenta, él se asustó, tenía miedo, gritó al cielo que le deje en paz, que él no necesitaba de su espíritu y al poco tiempo de eso murió. Murió porque no creía en Arutam, esa tormenta que venía era Arutam y él le tenía miedo. No hay que asustarse de Arutam, él solo quiere dar fuerza a nosotros.¹¹*

Es de ésta forma que comprendí la manera de ser, de vivir de los shuar. Su vida está percibida como un camino con una meta indeterminada, pero una meta que tienen que alcanzar. Así mientras su vida avanza y ellos van recordando, su vida se va desarrollando.

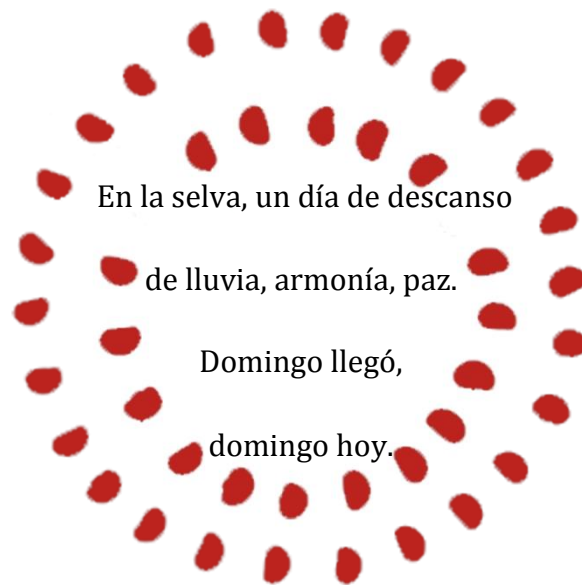
¹¹ Enrique Vargas.

Fecha: Diciembre 8, 2013

Día de descanso.

El domingo es el día de misa en Quito, aquí en Arutam, es distinto.

Aquí es el día de descanso para todos dentro de la comunidad, se relajan saliendo a los pueblos aledaños a jugar fútbol o a pasear en familia, sino pasan en la casa, haciendo música, cocinando y algunos niños hacen sus deberes.

Recordando un poco las conversaciones que he tenido durante la semana, encuentro que los shuar son personas de mucha historia. Re-viven constantemente memorias de sus abuelos y padres, relatan cuentos que reflejan su forma de vida, que explican sus creencias. Cuentos que son realidad.

Admito haber llegado con la idea equivocada sobre el mito de Arutam, él no es un mito, es real. Sé que no pertenezco a esta comunidad, peor aún a esta nacionalidad, pero entiendo muy bien cuando la naturaleza está hablando y he hablado con ella, me ha hecho sentir que Arutam existe.

«En todo el mundo habitado, en todos los tiempos y en todas las circunstancias, han florecido los mitos del hombre; han sido la inspiración viva de todo lo que haya podido surgir de las actividades del cuerpo y de la mente, humanos. No sería exagerado decir que el mito es la entrada secreta, por la cual las inagotables energías del cosmos se vierten sobre las manifestaciones culturales humanas. Las religiones, las filosofías, las artes, las formas sociales del hombre primitivo e histórico, los primeros descubrimientos, científicos y tecnológicos, las propias visiones que atormentan el sueño, emanan del fundamental anillo mágico del mito». (Campbell, 1959)

Esta me parece la explicación más clara y sensata del vínculo existente entre el mito y la realidad, entre los sueños y el humano.

El sueño es para los shuar un elemento clave de su existencia, traducen y comprenden sus sueños a través de los mitos. Mi percepción sobre los sueños no es muy alejada a la de los shuar y evidenciando esto me parece interesante encajar la idea de Jung, citado en el texto de Campbell sobre el mito, donde plantea: «el sueño es el mito personalizado, el mito es el sueño despersonalizado» (Campbell, 1959), pues sus sueños son una forma de prevenir situaciones, pueden también hablar con sus antepasados, en sueños se acercan a dios para comprender realidades.

«La imaginación, para Artaud, es la realidad; los sueños, pensamientos e ideas delirantes no son menos reales que lo de fuera del mundo. Realidad parece ser un acuerdo, el mismo acuerdo que la audiencia acepta cuando va a un teatro para ver una obra, que por un tiempo pretende que lo que están viendo es real». (Arnold, 1975)

A partir de esta idea sobre la realidad se puede aclarar un poco más la percepción que tienen los shuar sobre ella. No existe incoherencia en los sueños ni en los mitos, ellos saben que todo lo que sus abuelos cuentan y contaron es real.

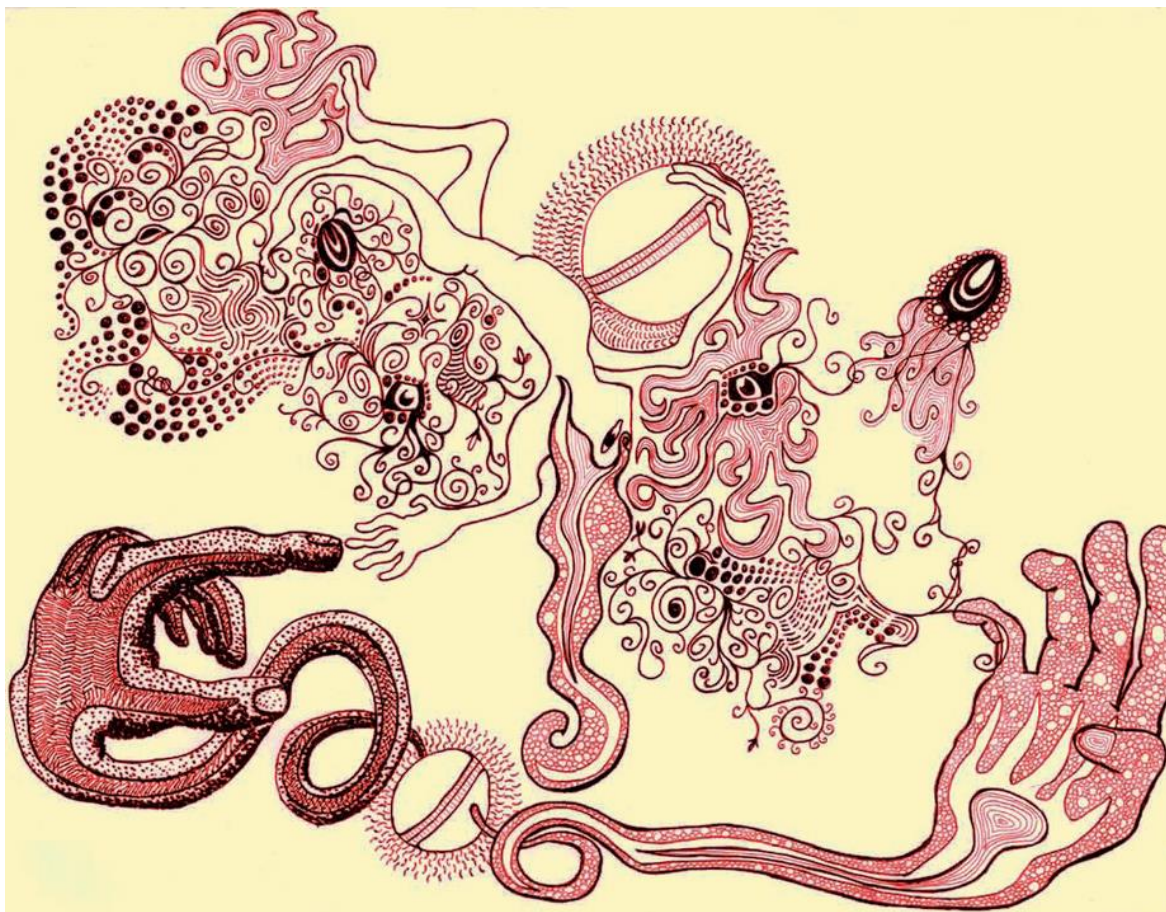
- *Los animales, los árboles, los ríos, los lagos, son personas. Los animales puente fueron personas y los mitos explican que pasó para que se conviertan en animales.*¹²
- *Cuando tomas la planta hablas con los árboles, ellos son personas, conversas y te dicen cosas.*¹³

---

¹² Jaime Vargas

¹³ Sebastián Vargas

Para los Shuar, los sueños, las visiones y los mitos son realidad. Una realidad que ellos ya conocen, que ellos ya vieron varias veces en rituales de floripondio.

Representación de Arutam, Fanzine Reexistencia – Alirio Duque.

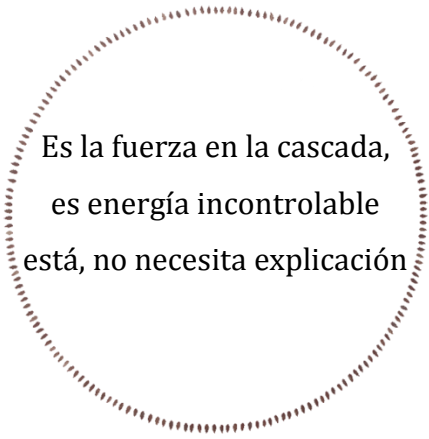
CAPÍTULO II
¿Quién es Arutam?

-¿Quién es Arutam? – Pregunté

-Es el espíritu de la selva que vive con nosotros, nos cuida.

Ese fue mi primer acercamiento a Arutam, y se despertó la curiosidad por conocer más acerca de este espíritu de la selva.

Arutam en lengua shuar, viene de: *Arut* que significa viejo o antiguo, y *ma* que significa hecho, lo que se entiende como «seres que han vivido desde antaño, años sin cuenta» (Pellizaro, 1976). También se lo conoce como «espíritu», «dios» o «Alma de la naturaleza», su traducción cultural es muy difícil, es por esto que los misioneros arribados, sin afán de entender más allá de lo predeterminado, clasifican a Arutam como un dios, sin embargo para los shuar, Arutam no tiene traducción ni significado, es una fuerza muy poderosa e inexplicable que habita dentro de ellos.

Es la fuerza en la cascada,
es energía incontrolable
está, no necesita explicación

Representación de Arutam, Mitos Shuar, ilustración: Tonino Clemente

Fecha: Diciembre 10, 2013

Cuentos Shuar.

El cuento en el pueblo Shuar ha sido una tradición oral muy fuerte que no se ha perdido, se transmite de generación en generación, con la intención principal de enseñar a los niños, educarlos en valores de la cultura nativa. Las tradiciones orales están muy presentes en esta cultura y los cuentos, las leyendas y los mitos sin duda son una parte fundamental de su desarrollo.

A través de los cuentos se puede imaginar un sin número de formas, ideas, imágenes y hasta objetos, y esto es precisamente lo que los shuar hacen con los seres mitológicos de sus historias, les dan vida porque para ellos fueron personas, hacen que esta historia se quede grabada en su memoria para no perder la esencia de su cultura.

La historia del cuento no tiene un comienzo, han existido cuentos para contar la historia del mundo, pero no para contar la historia de los cuentos.

-Desde siempre han existido los cuentos.¹⁴

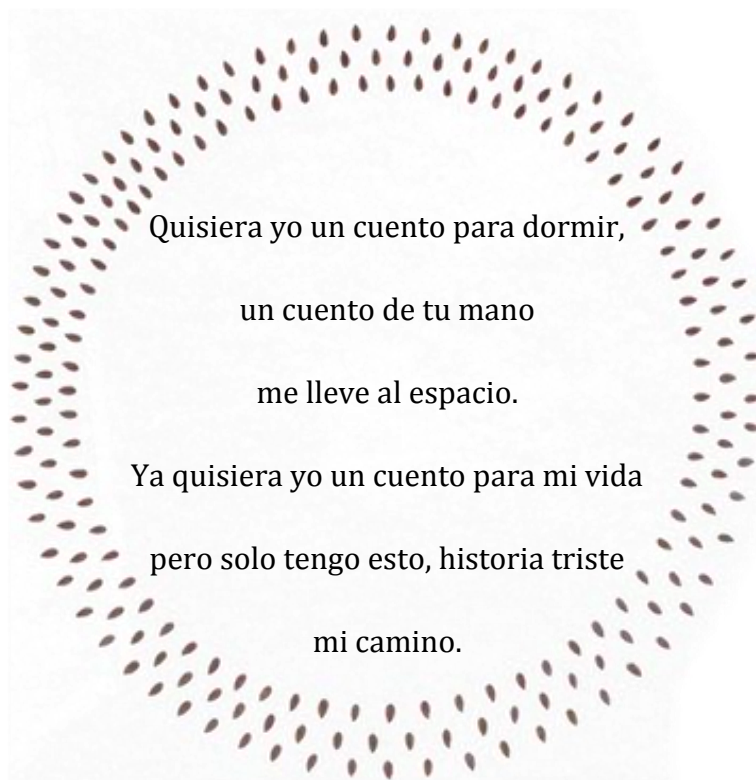
«Los cuentos son una medicina. (...) Los cuentos engendran emociones, tristeza, preguntas, anhelos y comprensiones (...). Los cuentos están repletos de instrucciones que nos guían en medio de las complejidades de la vida». (Pinkola, 2005) Y es precisamente de esta última idea sobre el cuento en la vida, como relaciono a Arutam con el cuento.

Contar cuentos no es una tarea fácil, para contarlos, primero se debe esperar a que llegue la noche, pues no se puede contar cuentos en la mañana porque los espíritus están despiertos, en la noche mientras ellos duermen y hay más calma se pueden

---

¹⁴ Carmelina Vargas

contar mejor. Se debe prender también fuego y colocarse todos alrededor de este para comenzar a entrar en un mundo fantástico de seres excepcionales.

Los cuentos más comunes entre la comunidad de Arutam, son precisamente los que a través de diferentes formas, nombres y seres reencarnan a Arutam, el espíritu de la selva, tales como el de «**Nunkui**», «**Etsa**», «**Tsunki**», «**Shakaim**», que son como nosotros conocemos los 4 elementos.

-Hay un montón de cuentos Shuar, como 70 más o menos, sino que ya me olvidado algunos, pero te voy a contar los que sé.¹⁵

«**Nunkui** y los **Nantar**»

- *Antes los shuar nos alimentábamos solo con frutos silvestres, hojas así, flores, semillas, frutos silvestres, si me entiendes. Un día una mujer, se llamaba Kunku, salió al río a recoger frutos para la comida y vio en el agua cascara de yuca, camote, plátano, maní, papa china, entonces las saboreó y quería más, quería saber de dónde venían, así se fue río arriba se encontró con una*

---

¹⁵ Jaime Vargas

mujer de aspecto bondadoso, buena, que lavaba esos frutos en el río, entonces Kunku se acercó a pedirle un poco de esos frutos. La mujer muy amablemente le dijo: yo soy Nunkui, y he estado esperándote para entregarte a la hija mía que está ahí acostada. A ella le puedes pedir todos estos frutos y las cosas que quieras. Al entregarle a la pequeña Nunkui, le advirtió claramente, ¡No la maltrates, cuídala muy bien y ella te dará todo! Así la mujer se fue a su casa con la niña y al instante le pidió cosas, le pidió yuca, maní, camote, papa china, plátano, carne, vasijas, adornos y muchas cosas, y la niña obediente, solo nombraba las cosas y por encanto de la nada las cosas asomaban.

*Un día **Kunku** salió a cuidar la huerta que Nunkui le había dado, se fue y dejó a sus hijos cuidando a Nunkui, los niños pidieron a la niña que les diera muchas cosas, pero cuando los niños pidieron cabezas de animales para jugar, Nunkui no quiso darles pues no es conveniente para los hombres, entonces los niños golpearon a la niña y le tiraron ceniza en los ojos. Así que Nunkui se escapó y subió al techo de la casa y cuando llegó mandó viento, rayo, lluvia, tormenta.*

Y gritó con todas sus fuerzas a su madre pidiéndole que se la lleve. Entonces con el viento tan fuerte que había las guaduas se inclinaron hacia la niña y ella se metió en el tubo de la guadua, porque antes la guadua era una sola no tenía esos nudos. Kunku, que recién llegaba, vio a la niña en la guadua e intentando sacarla se metió en la guadua, Nunkui para que no le atrape hacia nudos cada vez más abajo hasta que llegó a la tierra y desapareció. Cuando cortaron la guadua a ras de tierra encontraron unos Nantar y Kunku guardó a los Nantar.

Ahora los Nantar son sembrados junto con las semillas para que la planta de buen fruto, cuando la mujer trabaja en la chacra y encuentra un Nantar debe guardarlo para la siguiente siembra.

Así es como los hombres ya no tenemos las cosas fáciles, nos toca trabajar duro para tener todo lo que Nunkui nos daba.

«Etsa y Nantu»

- *Antes en la tierra todo era de día, siempre estaba claro, no era oscuro, siempre había luz, y no había muchas mujeres.*

Etsa y Nantu que eran dos hermanos, vivían en la selva y como no había muchas mujeres en la tierra decidieron casarse los dos con la misma mujer. Todo iba bien hasta que llegaba la noche, en la noche la mujer solo abrazaba a Nantu, el hermano menor, y Etsa se ponía muy celoso, así que decidieron hacer un trato, en la noche ella abrazaría cinco minutos al uno, cinco minutos al otro. Entonces ella abrazaba un rato a Etsa otro a Nantu, hasta que un día el hermano mayor, Etsa, ya se cansó de eso y retó a su hermano para ver quien se quedaba con la mujer.

Así Etsa y Nantu comenzaron a pelear. Nantu le reventó un ojo a Etsa y él muy enojado le reventó los dos ojos.

Es así como se creó el sol y la luna, Etsa es el sol y Nantu la luna, y se dice que la luz de la luna es solamente un rayo de sol que Etsa comparte con su hermano para que no se quede a oscuras.¹⁶

Así termina una noche de cuentos,

Un bostezo del pequeño **Tsentsak**,

Y todos nos vamos a dormir.

Cuánto sabían nuestros abuelos

Cuánto dejaron

¿Cómo terminó?

Un sueño.

---

¹⁶ Jaime Vargas

Existen cuentos y leyendas de todo tipo, cuentos para enseñar, de la creación de las cosas o sencillamente memorias de lo que ellos han vivido.

«*Tsunki*»

Un hombre enfermizo andaba por la selva invocando a Arutam, haciendo grandes ayunos y viviendo separado de sus esposas, se quedaba durmiendo al lado de ríos grandes. Un día, después de remojar el tabaco en las aguas, se echó a dormir y apenas se durmió vio una hermosa joven de cabellera larga que salía de lo profundo del río y que le decía con mucha amabilidad: Cuando te despiertes, vete a ver sobre esa piedra plana que está en medio del río, porque yo colocaré encima de ella unas piedras, que tienen el poder de curar. Al encontrarlas, las colocarás en el zumo de tabaco que vas a tomar hasta curarte.

Al despertarse por la mañana, el enfermo, nadando, alcanzó la peña que estaba en el medio del río y en un hoyo vio una piedra muy valiosa. Desde aquel día antes de tomar el tabaco para dormirse solía colocar la piedra en la taza. Enseguida sintió un nuevo vigor en todo su cuerpo y quedó libre de todos los malestares, que sufría desde hace mucho tiempo.

Un día viendo una guatusa entrar en el río, la persiguió hasta matarla. La hizo preparar a sus esposas y la comió compartiendo con sus hijos.

Por la noche volvió a las orillas del río y después de tomar el tabaco se le presentó nuevamente la hermosa joven, y le dijo: Mi padre, Tsunki, está muy agradecido, porque mataste a uno de sus peores enemigos. Pero el hombre extrañado respondió que él no había matado a nadie, solamente una guatusa. Y la joven agregó: Eso que los shuar llaman guatusa nosotros sabemos que es Shakai, el exterminador de los Tsunki de las aguas. Mi padre se sentiría muy honrado si tú vas a buscar el cráneo de Shakai para hacer celebración *tsantsa* en su casa.

El día siguiente el cazador llevó consigo el cráneo de la guatusa y mientras se acercaba al río para remojar el tabaco, vio que un tapir silbaba y enseguida salió un Tsunki y lo llevó. Enseguida comprendió que silbando se llamaba a los Tsunki, entonces silbó, por si acaso salía del río su hermosa joven, de la cual estaba prendado. Efectivamente no se hizo esperar. La hermosa hija de Tsunki se acercó a él y le dijo con cariño: Mi padre está esperando impaciente, enfila el cráneo de Shakai y pónitelo al cuello. Acomódate a mis espaldas, bajo mi cabellera, para llegar a la casa de mi padre en los abismo del agua. El hombre se rehusó inmediatamente, mostrando su pánico dijo: ¡las aguas son muy oscuras y los monstros me tragarán! Pero ella lo tranquilizó, diciendo que nada tenía que temer en su compañía, pues todos los animales están bajo su mando.

Apenas el shuar se acomodó debajo de su cabellera, ella se metió en el agua y entrando en un remolino, llegó inmediatamente a una gran puerta que se abrió de par en par para dejarle paso. En ese instante el cráneo que llevaba el cuello se transformó en un tsantsa de hombre. Al cerrarse la puerta detrás de él, se encontró en una verdadera casa shuar.

El shuar se detuvo horrorizado, cuando se dio cuenta que el asiento del venerable Tsunki era una boa enroscada. Tsunki, considerando que el shuar era un mayor le ofreció como asiento una boa enroscada, pero viendo su perturbación, le acercó una tortuga como asiento diciéndole: Siéntate aquí y cuando saque la cabeza, dale un golpecito con la mano, para que vuelva a meterla.

Las paredes de la casa de Tsunki estaban cubiertas de peces, así como las paredes de la casa de los shuar están llenas de cucarachas, efectivamente, los Tsunki llamaban a esos peces cucarachas. El visitante, viendo que en la casa de Tsunki había fuego, tomó unos peces para asarlos y comérselos. Apenas los Tsunki percibieron el olor del pescado asado, comenzaron a hacer muecas de repugnancia y escupiendo decían: ¡Qué asco! ¿A quién se le ocurre comer cucarachas?

Después de celebrar el rito de la sangre de la tsantsa, el padre Tsunki decidió entregar a su hija como esposa del shuar, para esto masticó una planta medicinal,

mánkatai piripri y sopló en los genitales del hombre para darle poder sexual a su yerno. Pasado un tiempo, el shuar extrañaba a su familia de la tierra. Prometiéndole al suegro que lo visitaría frecuentemente y después de esconder a su querida Tsunki que se había transformado en culebra, volvió a su casa.

Sus mujeres se alegraron mucho de verle y deseaban ardientemente pasar la noche con él. Pero él no volvió a acostarse con ellas y pasaba las noches en la cama de soltero, porque él quería más a Tsunki.

Cuando el hombre salía de caza, llevaba consigo a Tsunki, que volvía a tomar maravillosas formas de mujer. Se divertían a lo grande, jugando con amor como suelen hacer los shuar cuando van a la selva con sus mujeres. Un día su amada Tsunki se quedó en cinta y el shuar decidió que ella no podía salir de la casa, que debía quedarse, para esto la guardó en un canasto que colgó con una piola arriba, cerca de la cumbre de la casa, para que nadie la alcanzase.

Al marcharse recomendó a sus mujeres que no tocaran ese canasto por ningún motivo. Mientras él estaba lejos en la selva, las mujeres curiosas desamarraron el canasto y lo abrieron. Al ver una culebra de bellos colores que comenzó a agitarse agresiva, exclamaron resentidas: Es por culpa de esta culebra que no quiere acostarse con nosotras, matémosla. Sacaron unos maderos del fuego y comenzaron a pincharla para quemarla, pero apenas la culebra tocó el suelo, comenzó a salir agua de la tierra hasta formar un gran charco en donde Tsunki se perdió para siempre. Apenas Tsunki se presentó donde su padre con la carne chamuscada, este se levantó indignado y soltó a las anacondas, ordenándoles exterminar a los hombres. Entonces se oscureció el cielo y las nubes comenzaron a descargar una fuerte lluvia y los ríos comenzaron a desbordarse invadiendo impetuosamente la tierra.

El hombre que aún recordaba las palabras del viejo Tsunki: Trátala bien, sino soltaré las aguas y los grandes monstruos para que los exterminen; al escuchar el rugir amenazador de los ríos, sospechó lo ocurrido. Corrió a su casa y al preguntar quién había hecho eso, su hijita le contó todo sobre el hecho. Indignado maldijo su

familia y cargándose a su hija al hombro corrió hacia la montaña más alta. Allá arriba se sentó sobre un racimo de frutos maduros. Al anochecer el agua casi le lamía los pies, al transcurrir la noche el agua no subió más y así el shuar tomando los frutos maduros los lanzaba para ver qué tan alta estaba el agua. Más tarde tiró un fruto que chocó contra el suelo y entonces se dio cuenta que podía bajar de la montaña.

Todos los seres habían sido devorados por los monstruos del agua, de sus hijos y mujeres no había quedado rastro. Comenzó a vivir solo con su hijita y cuando ya estaba mayor, se acercó a ella y repoblaron la tierra.

Tsunki volvió a ayudar a los shuar y a tratarlos como familiares, porque en la casa del hombre había nacido el hijo de Tsunki. (Pelizaro, 1996)

«*Shakaim* y el hacha»

Nuestros antepasados eran torpes para la agricultura. Vivían solo de la caza y la recolección en la selva. Como los animales no estaban siempre al alcance y tampoco hallaban alimentos en la selva, sufrían temporadas de gran necesidad.

Colibrí inventó el hacha. La construyó afilando una piedra y amarrándola con fibras vegetales un palito a manera de mango. Con esa hacha de piedra cortaban la corteza de los árboles corpulentos, para que se secaran. Cuando estaban secos, les prendían fuego y los quemaban, despejando así el área para la siembra. La siembra era tarea de la esposa, que había recibido los Nantar de Nunkui.

Colibrí un día estaba talando un árbol a orillas de un gran río, tomando viada para lanzar su hacha, esta se le zafó del mango y voló en aguas profundas. Se zambulló varias veces para encontrarla, pero todo fue inútil. Afligido se sentó en la orilla, llorando amargamente. Entre lágrima y lágrima vio que el agua comenzó a moverse. Dando vueltas, formó un gran remolino, que abriendo su oscura boca, vomitó en la orilla a un personaje misterioso. Llevaba al hombro un hacha maravillosa, que entregó al Colibrí diciéndole: Yo soy Shakaim y vengo a dar a los shuar la fuerza para toda clase de trabajo, de manera que no sufrirán necesidad.

Luego reunió a los hombres soplando con su fuerza sobre el hacha, los llevó de las manos para que la agarraran, la alzarán y asentaron el primer golpe sobre un árbol diciendo: Así harás cuando vas a preparar tu primera huerta; dejarás el hacha clavada en el árbol que quieres talar y ella terminará sola el trabajo. De esta manera con muy poco esfuerzo podrás realizar mucho trabajo.

Después de haberlos iniciado en el trabajo de desmonte, los envió a varios puntos de la selva para que prepararan sus primeras huertas.

Colibrí vivía en la misma casa con Cuervo y sus mujeres. Colibrí iba ligero a su trabajo. Clavaba el hacha en un grueso árbol y regresaba a la casa antes del mediodía. Cuervo que era muy presumido, pensó que podía trabajar sin la fuerza de Shakaim. Hizo su huerta en una ladera pretendiendo derribar los árboles, haciendo rodar unas piedras y tumbar los árboles sin mayor esfuerzo, así cada vez que lanzaba una piedra gritaba muy fuerte: ¡jai, jai!, las mujeres lo escuchaban y pensaban que él era un hombre muy trabajador, no como Colibrí. Por esta razón le daría a Cuervo un plato de comida muy grande y a Colibrí solamente legumbres.

Pocos días después, Colibrí avisó a Shakaim que su huerta estaba lista para la siembra. Shakaim envió a las mujeres a inspeccionar el trabajo, encontraron el terreno del Colibrí despejado y limpio mientras que el del Cuervo estaba lleno de piedras y árboles muy corpulentos. Entonces las mujeres arrepentidas de haberle dado poca comida a Colibrí se acercaron a él con el afán de darle de comer, pero este se convirtió en el ave que ahora conocemos que chupa néctar de las flores y vuela muy rápido, así cuando las mujeres lo ven, se acuerdan de dar de comer a sus esposos con cariño y sin prejuizgarlos. (Pelizaro, 1996)

Y solo ahora después de los cuentos puedo darme cuenta que lo que yo soñé aquella primera vez, era Arutam hablándome a través de Tsunki.

Mi primera representación de Arutam, Yuwientza, Ecuador, 2012.

Fecha: Diciembre 13, 2013

Despedida

Los festejos Shuar son celebraciones sencillas y mantienen una tradición especial. Hoy se va una de las visitantes que ha estado aquí por 6 meses, ellos han preparado una pequeña despedida antes de su partida a Alemania.

Desde las tres de la tarde empiezan a preparar la comida y la chicha, bebida fundamental para todas sus labores. El primer plato es un sencillo caldo de pollo y maduro o yuca para acompañar, el segundo es una presa de pollo asado.

Entrada la noche, llegaron a la casa de Juana, sus hijos, vestidos con su *itip* y su *tarach* e instrumentos musicales, se sentaron todos alrededor de la mesa y realizaron una oración. Esta oración antes de la cena es una señal de agradecimiento por lo recibido, a Arutam.

- *Arutam, creador de todo lo que tenemos y lo que somos, gracias te damos por lo que nos vamos a servir, por las alegrías y bendiciones que nos das. Buen Provecho.*¹⁷

Después de la comida, Jaime comenzó a tocar el tambor y a cantar, mientras José entonaba el *pinkui*, la chicha pasaba de mano en mano por todos los asistentes sin parar. Mientras que se tomaba chicha y cantaba, Jaime contaba algunos cuentos e historias sobre las canciones. Más tarde entre música, chicha y niños dormidos, la fiesta se fue apagando y todos se despidieron.

---

¹⁷ Jaime Vargas.

Entonces, después de la reunión de despedida, me nacieron muchas preguntas sobre la oración que hicieron antes de la merienda.

Preguntar ¿quién es Arutam?, ¿Por qué orar?

- *Cuando llegaron los misioneros, porque a nosotros los españoles no nos conquistaron, sino que llegaron los misioneros y ellos fueron los que crearon el pecado para nosotros, crearon lo malo, lo bueno, lo que se debe hacer y lo que no. Antes nuestros abuelos, no creían en eso¹⁸.*

Entonces para los Shuar, actualmente, Arutam es dios, y a partir de la llegada de los misioneros, los shuar sienten que tienen que dar gracias a dios por lo recibido y por lo que son, es por eso que oran antes de servirse el alimento. Eso de lo que yo entendí, fue la manera más fácil de explicar a un capitalino el significado de Arutam.

---

¹⁸ Jaime Vargas.

Fecha: Diciembre 16, 2013

Me olvidé del arte

Por estos días me olvidé del arte, pero solamente de teorizarlo porque cada momento estuvo presente como cuestionamiento.

«Somos creadores desenfrenados de imágenes» (Baudrillard, 1989) y estar lejos de la contaminación visual de la capital, me dio tiempo y espacio para pensar en el equilibrio que mantiene la naturaleza sin necesidad de tecnología e historia, de publicidad o matemática. La naturaleza no es razonable, ni teorizable, tiene sus propios principios y simplemente es lo que es. La naturaleza es la realidad sin prejuicios.

Entonces fue cuando la confusión se apoderó del cuerpo y la mente. Culturalmente tan acostumbrada a pedir una razón y no tenerla, a quejarme o ser culpable, a ser un patrón repetitivo de los conquistadores. La naturaleza es todo un organismo avanzado que el hombre no termina de comprender y aun así continúa introduciendo una serie de elementos innecesarios para explicar su estancia en la tierra, continua creando y contaminando. Y el arte a favor de ello.

En *filosofía del arte*, Hegel nos enseña que (...) las artes son la manifestación sensorial del absoluto y representan a dios en la esfera de la existencia espiritual y

el conocimiento. El arte es superior a la vida o a la naturaleza. Sus creaciones tienen una realidad más alta y una existencia más verdadera que la vida ordinaria. (Carey, 2006) Planteamiento con el que estoy en total desacuerdo, porque si el hombre no conoce ni una mínima parte de la inmensidad de la naturaleza y aún no termina de resolver sus cuestionamientos sobre la vida ¿cómo puede ser capaz de crear algo superior?

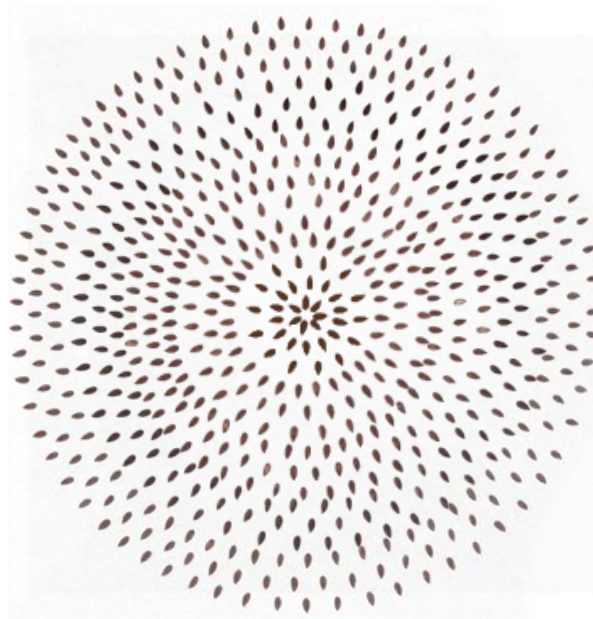
El arte es otro invento absurdo del hombre, como la cuchara y la cama, es una necesidad que se ideó para distraer su mente de la realidad, para criticar y cuestionar el sistema donde se ha visto envuelto; es un nuevo lenguaje para decir lo mismo de siempre. El arte es el pasillo por donde entró al mundo la estética, lo bello, lo feo, lo bueno y, como diría Kant, el genio artístico, el gusto, la contemplación y seguidamente (absurdo, a mi parecer) la galería, el mercado del arte, curaduría y crítica.

El código actual del arte es la ruptura de la estética y este concepto no es más que un término moderno para significar la fabricación de utensilios y representaciones de nuestros antepasados. «Antropólogos e historiadores han descubierto que en las culturas anteriores a la nuestra, el arte siempre estaba relacionado con las ocupaciones y preocupaciones cotidianas, con la fabricación de armas, canoas y utensilios de cocina, con los rituales para pedir lluvia o buena cosecha». (Carey, 2006)

Hoy por hoy en el arte existe una especie de inercia, solamente creamos cosas encima de lo ya creado, intervenimos. A mi parecer es ardua la tarea de crear algo nuevo. Si la naturaleza ya lo creó todo. O tal vez ese sea el verdadero rol del artista.

Esta es la razón de creer que el arte está en estasis, es solamente « (...) variaciones múltiples sobre todas las formas anteriores». (Baudrillard, 1989)

« (...) allí donde hay estasis hay metástasis». (Baudrillard, 1989)

Pero claro
no hay como gritar muy fuerte,
ni afirmarlo todo.

17. Diciembre. 2013.

aun no puedo descifrar
lo que la lluvia
escribe en mi paisaje
aun no escucho
aun no entiendo
lo que su grito, desesperado,
me quiere decir

Lección 9: ser congruente
palabra/acción.

Se llenó la luna
De recoger estrellas en su vientre
De caminar por la vía láctea,
Se llenó de sueños.
De quererte como te quiero
Se llenó la luna
De mi amor por ti,
Se llenó.
Hoy ilumina como nunca
para entrar en tu cuarto
un rayito de luna.

Buenas Noches
con luna llena

Fecha: Diciembre 21, 2013

Viva navidad

En la comunidad shuar no existe una fecha determinada para celebrar la navidad, con el paso del tiempo les invadió la navidad.

- *Nosotros celebramos navidad cualquier día de diciembre, bueno siempre después del 20 de diciembre así puede ser el 23, 27, o como hoy, 21.¹⁹*

Es sábado 21 de Diciembre, las 8 de la mañana en la cocina no hay nadie, porque todos están en la escuela, algunos despellejando el mono que Marco cazó ayer, otros cortando el palmito, otros prendiendo la leña, todos trabajando juntos para la comida que van a servirse. Mientras los niños juegan, algunos mayores conversan en su idioma, el abuelo llega acompañado de su segunda esposa, así van llegando todos los hijos de Ernesto. Cuando la comida está lista, Domingo, el profesor de la escuela y tercer hijo de Ernesto, llama a todos al aula mayor para comenzar la celebración de navidad, no todos interesados en el evento, la escuela se queda con asientos vacíos.

El evento comienza.

Orden del día:

Palabras del presidente de la comunidad (Ernesto, 70 años)

Palabras el presidente del comité (Enrique, 28 años)

Villancico (cantado por todos los niños presentes)

Agasajo

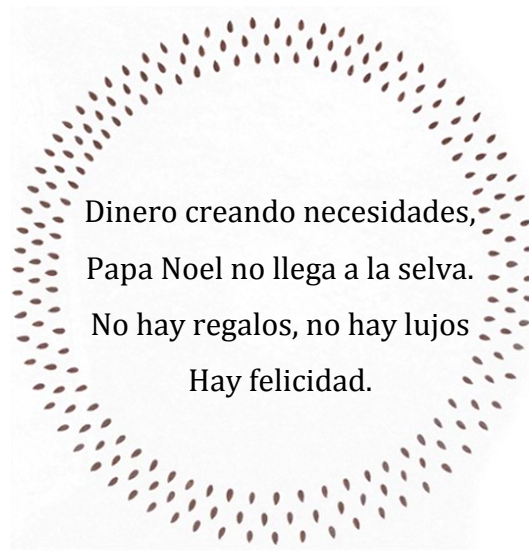
Almuerzo general

Partido de fútbol (mujeres contra niños y casados contra solteros)

Despedida.

---

¹⁹ Enrique Vargas

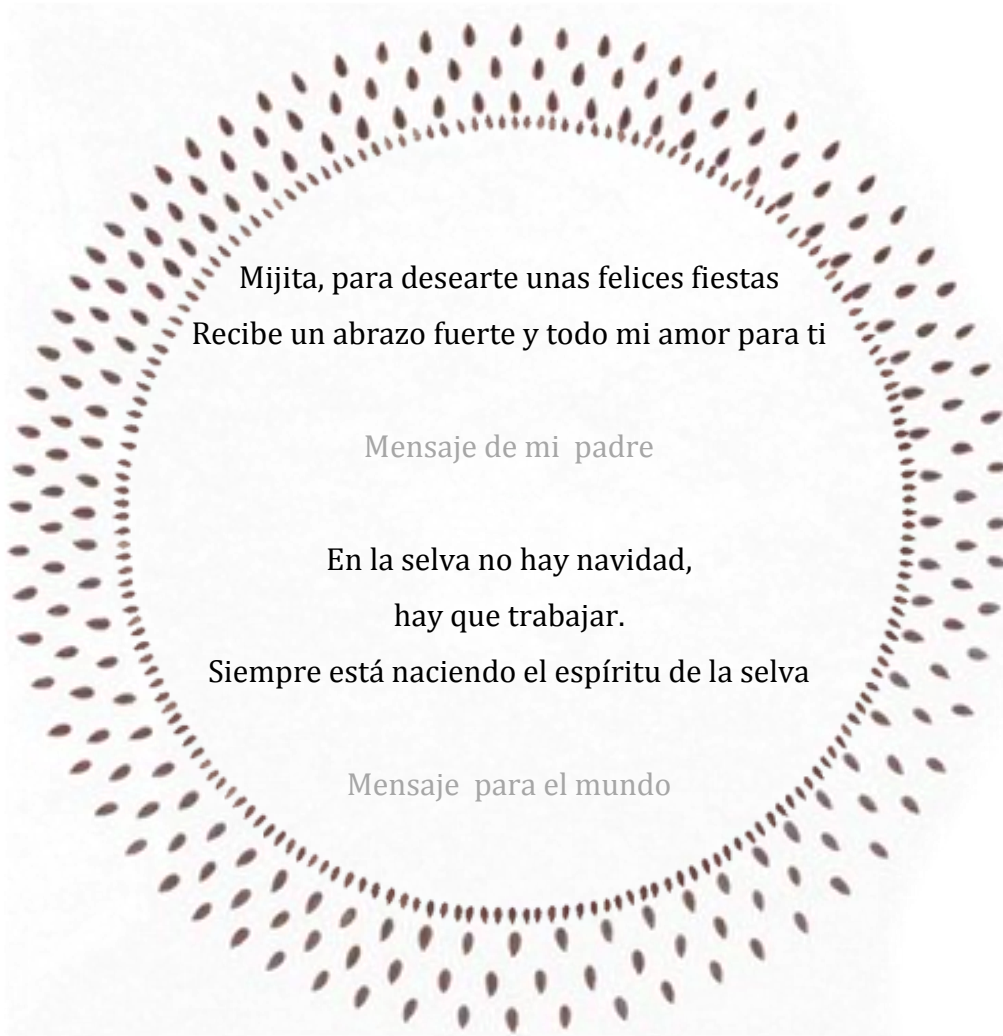

Se desarrollan cada uno de los puntos del evento preparado y al llegar la noche algunos hermanos, deciden continuar la fiesta con chicha y música.

En las comunidades aledañas donde las celebraciones de navidad no son muy diferentes a la de Arutam, se puede escuchar la música a todo volumen en un parlante y al presidente de la comunidad gritando cada cierto tiempo, como si tuviera un reloj alarma, ¡Qué viva navidad!

Fecha: Diciembre 24, 2013

Navidad

Hoy vamos a trabajar selva adentro, vamos a caminar una hora para cortar palmitos para la merienda y para el año viejo.

Caminar en la selva es caerse, levantarse y volver a caer, es una lección cotidiana pero con el tiempo es volverse fuerte, las lecciones ya no son caídas, ya no se necesita mirar al suelo, es no tener dolor en los pies, es caminar descalza, mirar a tú alrededor, y regresar con éxito y tener que comer.

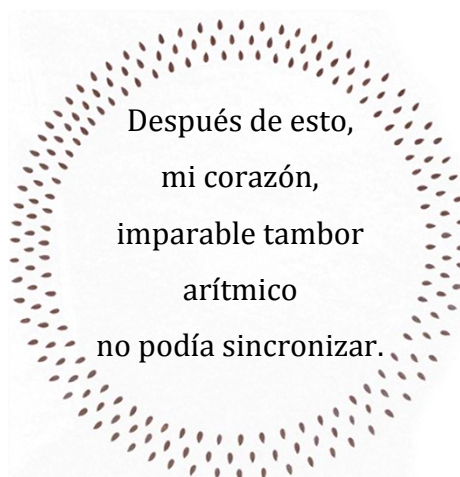
Para los shuar caminar por la selva es mucho más que caminar, existen peligros, animales y espíritus de los que tienen que cuidarse y cuidar a sus visitantes. Los

hombres aquí no caminan por caminar, ellos tienen su mirada puesta en todos los ángulos a cada paso que dan.

- *No puedes caminar solo mirando abajo, así los animales te van a atacar. Tienes que mirar primero dónde vas a pisar y enseguida en forma de círculo, derecha izquierda, arriba y dar el siguiente paso.*²⁰

Íbamos recorriendo casi media hora en la selva, Sebastián no abría camino, porque no lo consideraba necesario, a pesar de lo espeso del ramaje. Inesperadamente pidió que me detuviera. A poca distancia parecía que algo estaba corriendo, se movía muy rápido, entonces Sebastián dejó las cosas a mi cargo y fue a ver de qué se trataba. Se tardó como unos veinte minutos, regresó agitado y preocupado, me dijo que no sabía de qué se trataba, era un espíritu pero no pudo verlo bien.

- *Es Arutam.*²¹ –dijo cuándo cayó la noche.
- *¿Qué?* – respondí.
- *El espíritu que vimos hoy en la selva, era Arutam.*

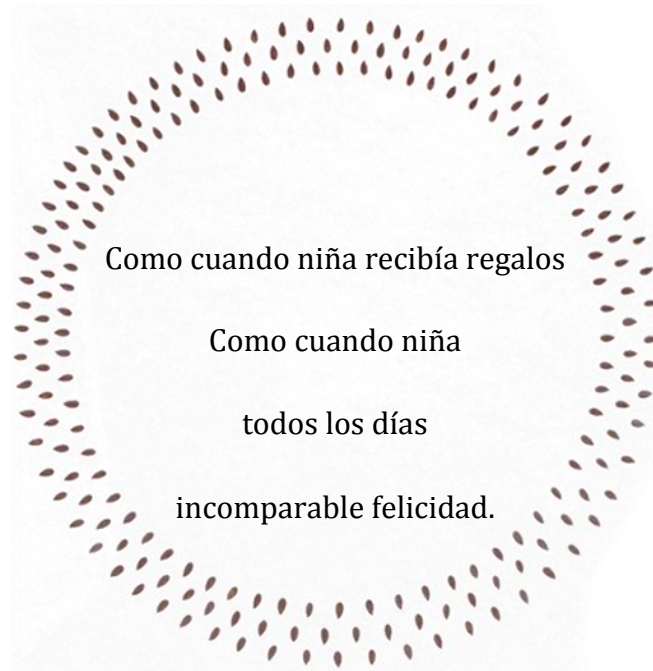

---

²⁰ Enrique Vargas.

²¹ Sebastián Vargas

No puedo precisar, ni contagiar al lector mi asombro, tampoco puedo pretender que me crea, pero la sensación que corría por mi cuerpo ese momento es inexplicable, como dije en páginas anteriores he sentido a Arutam, ahora entiendo lo que es dios. Un espíritu que está en la selva, que no tiene forma, ni cara, no tiene color y peor aún una imagen. Su fuerza se transmite incomprensiblemente.

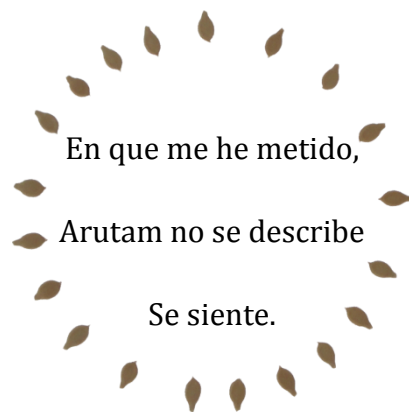
CAPITULO III

Creando Arutam

Fecha: *Diciembre 25, 2013*

¿Creando Arutam?

Ahora me encuentro en una encrucijada, cómo representar, cómo crear, cómo establecer una imagen para Arutam.

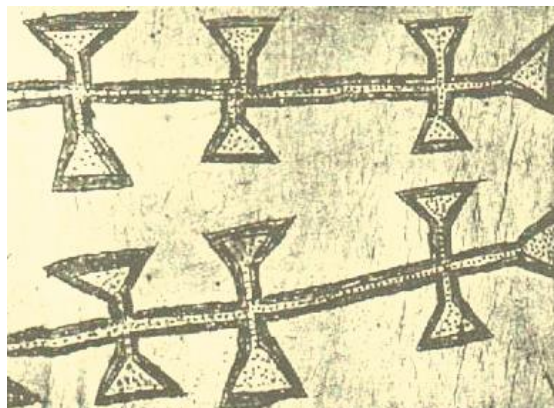
Fecha: Diciembre 26, 2013

Representaciones de Arutam

Después de estos veinte y seis días en la selva, he preguntado, entendido, conocido, sentido y hasta vivido en Arutam. Pero ahora, ¿Cómo representarlo?

Preguntando a varias personas de la comunidad, nadie puede darme una definición, peor aún alguna forma, color o imagen de Arutam, solamente es para ellos una cuestión de entender, de sentir.

- *Solo es un espíritu que vive en cada persona. Es lo que ves, los árboles, todo.*²²
- *Para mí es como un viejito de barba larga y blanca, con un bastón. Así me decía mi abuelita que era.*²³
- *Es que ya te dije Pamela, no te puedo decir si tiene forma o cara, es solo algo que sientes.*²⁴

Representación de Arutam, Libro: Etnomedicina y etnobotánica, Plutarco Naranjo,

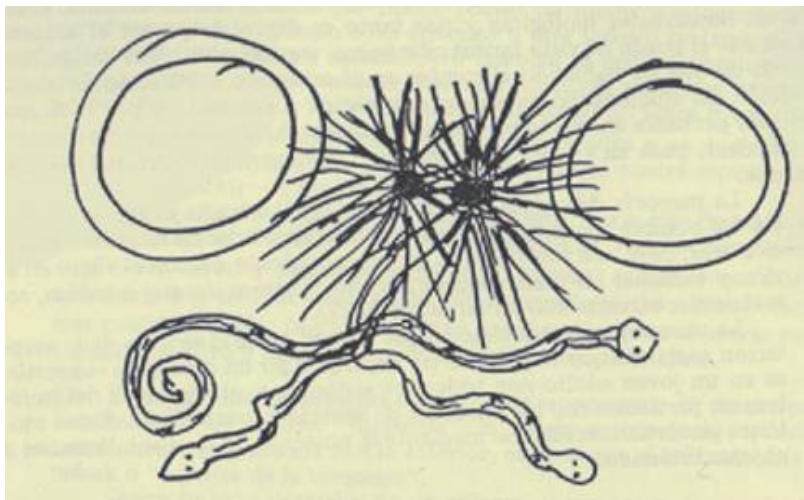
---

²² Sebastián Vargas.(20 años)

²³ José Vargas.(32 años)

²⁴ Enrique Vargas (28 años)

- *No sé lo que es.*²⁵
- *Es dios, no sé en qué crees tú pero es como el dios católico o cristiano.*²⁶
- *No sé. (entre timidez y risa nerviosa) es dios.*²⁷
- *Es todo lo que vez, chica, todo en la selva.*²⁸
- (Silencio, solo una sonrisa tímida y un abrazo)²⁹
- (Se esconde detrás de la puerta)³⁰

Representación de Arutam, Libro: Etnomedicina y etnobotánica, Plutarco Naranjo

---

²⁵ Carmelina Vargas (24 años)

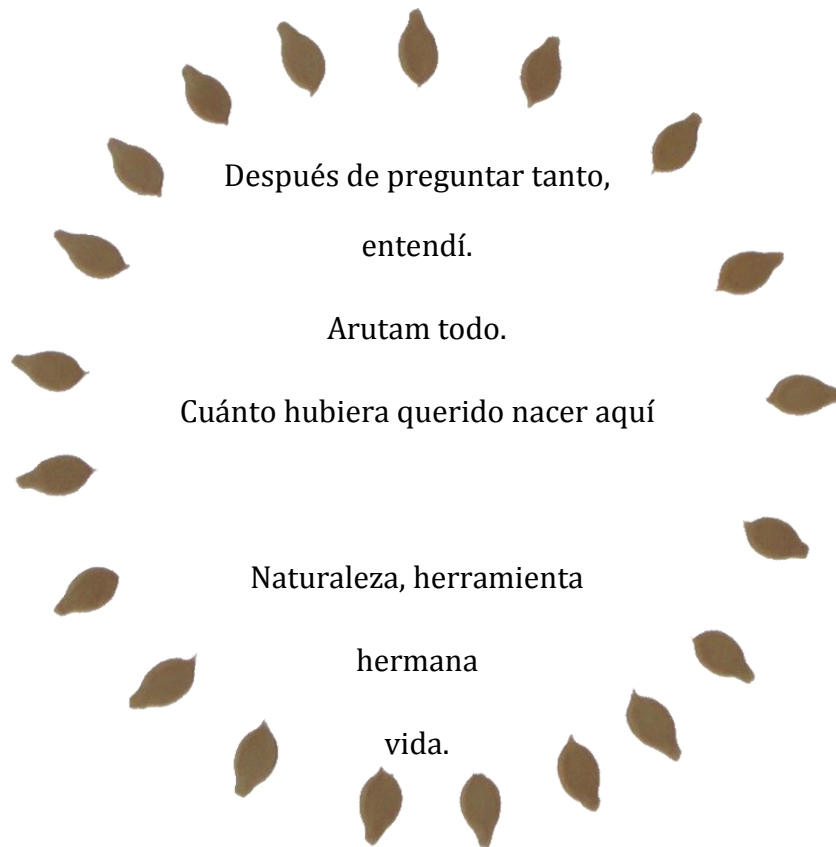
²⁶ Jaime Vargas (40 años)

²⁷ Karina Vargas (21 años)

²⁸ Juana Moya (60 años)

²⁹ Nunkui Vargas (4 años)

³⁰ Naichap Vargas (2 años)

Después de preguntar tanto,
entendí.

Arutam todo.

Cuánto hubiera querido nacer aquí

Naturaleza, herramienta

hermana

vida.

Todos los seres, todas las formas, texturas, sonidos, colores, maneras y hasta la tecnología, ya existen, siempre existieron, ya fueron creadas. Y en la naturaleza se encuentra todo eso, todo. No hay colores, formas o texturas nuevas que el hombre pueda crear, solamente puede entenderlo diferente, reciclar.

Arutam es la palabra que condensa en una sola, árboles, hojas, semillas, piedras, ríos, lagos, montañas, animales, flores, paisajes, insectos. Al cielo y al sol, estrellas y luna; bosques, selva, pantanos y hormigas; atardeceres, volcanes, amaneceres, nubes, nieve, lluvia, fuego, yuca, maíz, tierra y agua, peces, viento, sonidos, colores, alegría, vida. Todo en la creación natural, cósmica, espiritual, mitológica es Arutam.

Entonces puedo encontrar la forma de representarlo,

Quizá puedo hacer un intento.

Si algunos lo han hecho de alguna manera, por qué yo no.

Fecha: 28 Diciembre, 2013

Producto artístico

Pensar en el producto se ha tornado complicado, me ha tomado tiempo.

«Las obras de arte ya no se intercambian, ya no tienen la complicidad secreta que constituye la fuerza de una cultura. Ya no las leemos solo las decodificamos de acuerdo con unos criterios cada vez más contradictorios». (Baudrillard, 1989)

Para resolver la creación de Arutam, he planteado realizar un libro de artista donde se reviva mi experiencia de entender a Arutam, este espíritu de la selva que genera nuevas sensaciones y tiene tantas posibilidades.

Es importante recalcar que mi producción artística hace ya tres años sea generado desde la naturaleza y a partir de materiales orgánicos, es por esta razón, que he decidido trabajar con materiales de la naturaleza, tales como frutos, semillas, plantas que serán manipuladas delicadamente para crear o representar a Arutam, quien es para mí, en real y completo sentido de la palabra, la naturaleza entera.

«Para trabajar de manera orgánica, conviene simplificar y centrarse más en la sensación y el sentimiento que en una excesiva intelectualización.» (Pinkola, 2005) Es mi objetivo primordial pues crear sensaciones, de encontrar en la materia el detalle, el dibujo y la forma, que en concreto no genere ninguna idea sino más bien un sentimiento, al igual que Arutam.

Me interesa el libro de artista para representar a Arutam, tanto la vivencia como el espíritu de la selva. Para lo cual propongo una instalación en tres momentos, el primero que se entienda como una introducción donde se ubica al espectador en el nacimiento de la idea y la totalidad de Arutam. Lo que planteo para este primer momento es una instalación de dibujos con semillas, capas de semillas, representaciones que llevan a la imagen de Arutam, ejercicios de silencio, meditación y paciencia donde me encuentre con mi propio Arutam. El segundo momento tiene la intención de crear el cuerpo del libro, para lo que utilizaré una instalación de semillas germinadas, semillas con vida desarrollada, que se conjuga en unicidad con la naturaleza y su nacimiento. Y el tercer momento, a manera de conclusión, es el texto presente en el cual revivo experiencias y encuentro a Arutam, y evidencio la obra con esta idea de libro-instalación-de-artista.

Ficha Técnica

Título: Creando Arutam, el espíritu de la selva.

Autor: Naturaleza

Materiales: Semillas, dibujos.

Dimensión: Desconocida

Técnica: Instalación – Libro de Artista

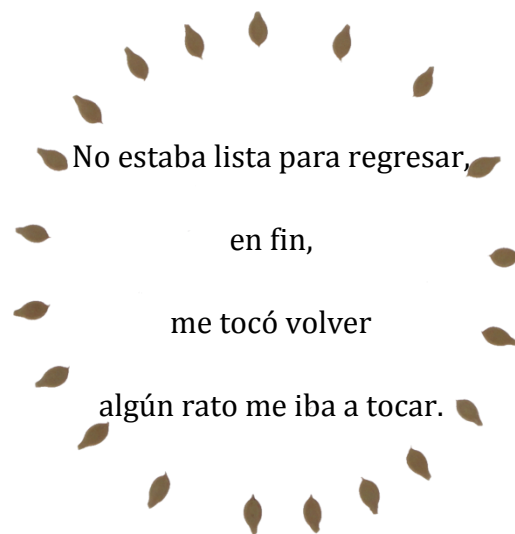
Soporte: Ideas del camino.

Es preciso anotar que los cuestionamientos sobre el libro de artista, su forma o contenido, no son mayormente profundizados, ya que mi propuesta es una técnica mixta en la cual involucro la instalación y el libro de artista, para cumplir con el objetivo de representar a Arutam. «La mayoría de los intentos por definir el libro de artista que he conocido no consiguen su objetivo ni de lejos: o son demasiado vagos (un libro hecho por un artista) o demasiado concretos (no puede ser una edición limitada). Los libros de artista toman cualquier forma, participan de cualquier posible convención en cuanto a la producción de libros, de cualquier 'ismo' del arte y literatura predominantes, de cualquier modo de producción, cualquier forma, cualquier grado de fugacidad o durabilidad archivista. No existen criterios específicos para definir qué es un libro de artista, pero existen muchos criterios para definir lo que no lo es, lo que participa de uno o lo distingue de otro. (...) Los libros de artista son un género singular, en última instancia un género que trata sobre sí mismos, de sus propias formas y tradiciones, como de cualquier otra forma o actividad artística. Pero es un género tan poco atado por limitaciones de medios como las rúbricas más familiares de la pintura y escultura. Es una zona que precisa descripción, investigación y atención crítica antes de que emerja su especificidad». (Drucker , 1995)

Fecha: 30 Diciembre, 2013

Adiós

El regreso fue imprevisto, se adelantó por situaciones familiares. Algo complejo.

He tratado de cumplir con mi objetivo: entender a Arutam, saber quién es, cómo es y lo que sientes cuando estás en su presencia. Sentirlo me ha confirmado su existencia, ha respondido, algunas de las tantas preguntas sobre la conciencia espiritual, la vida. Me ha transmitido conocimientos, saberes, formas e ideas para intentar comprender esa inabarcable magnitud de la naturaleza, de la creencia en las fuerzas naturales, de la fe.

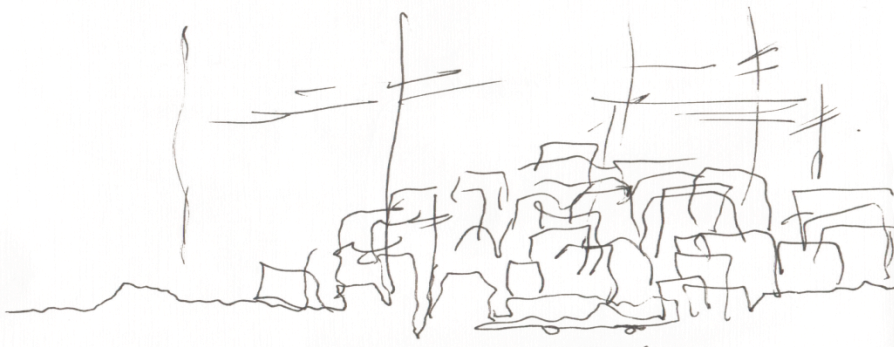
«En su esfuerzo por comprender un mundo que no conoce más que poco a poco, el hombre dispone permanentemente de un exceso de significación». (Augé, 1996)
He comprendido que a pesar de que la ciencia se ha dedicado a estudiar fenómenos, desde tiempos inmemorables, existe como plantea Edgar Morin, una nueva ignorancia ligada al desarrollo mismo de la ciencia « (...) una nueva ceguera ligada al uso degradado de la razón». (Morin, 1995) Estos hechos sobre la

evolución de pensamiento en torno a la razón y la ciencia han forzado a que el mito y «pueblos que viven dentro de un orden mágico» (Cortázar, 1985) se vean cada vez menos valorados, han intentado ignorar los saberes ancestrales, los mitos que cuentan verdades.

Este es, en conclusión, el planteamiento de mi tesis, volver a valorar esta sabiduría ancestral, las tradiciones orales, el poder de la naturaleza, la magia de las plantas, ese saber que nadie hasta ahora ha podido explicar, pero que es real. Es evidenciar aunque sea con los más pequeños detalles esa magia en la naturaleza, ese razonamiento simple, que no necesita ninguna ciencia, sencillamente es.

CONCLUSIÓN

se quiebra el paisaje

de vuelta
en quito....

Fecha: 31 Diciembre, 2013

Aculturación

En Quito.

La polución, la publicidad y la contaminación, quiebran mi paisaje con edificios y calles. La gente tan ausente y egoísta, soledad absoluta. Los medios de transporte repletos. Urgencia de llegar a casa.

Me encuentro con lo esperado, con lo terrible de lo esperado. Preguntas, regalos, abrazos y buenos deseos para el nuevo año. Lo más insensato: regalos y preguntas.

¿Cómo son? ¿Qué comen?, ¿Andan desnudos?,³¹

¿Y tú donde dormías, en hamacas?³²

¿dónde vivías, habían casas?³³

No me molestó el hecho de que me pregunten, sino, que busquen acreditar su idea de que los shuar, y no solamente los shuar sino todas las culturas nativas de la Amazonía ecuatoriana, son primitivos, como gente sin mayor idea de civilización. Y eso es algo que si me molesta. El hecho de que su cultura sea diferente a la nuestra por cuestiones de invasión y conquista no quiere decir que sean más o menos que los ciudadanos «civilizados».

El estudio antropológico, de los comportamientos y formas de convivencia entre las comunidades aborígenes, revela que existe un sistema de valores y creencias que van, más allá, de lo que la modernidad puede notar, pero los programas de «culturización» son cada vez más fuertes y se empeñan en la «educación», en

---

³¹ Juan Francisco Barba

³² Estefanía Suasti

³³ Michelle Suasti

religión, leyes y ciencia, de los aborígenes, sin dejar de lado las petroleras que han invadido, incontrolablemente, su tierra y su mente.

El hecho histórico de que todavía existan prácticas ancestrales es, dentro de un contexto socio-cultural, de vital importancia pues se ha demostrado que estas prácticas son el elemento necesario para entrar en contacto con los antepasados, de dónde nace toda la cosmovisión y se desarrolla la idea de causalidad y un equilibrio entre sociedad, hombre y naturaleza.

La aculturación, término que Plutarco Naranjo atribuye a la modernidad incrustada en medio de la selva. Es un proceso que se ha expandido de manera irreverente dentro de todas las comunidades nativas del Ecuador, donde la tecnología y la modernidad han invadido insaciablemente el espacio, tiempo y hasta la mente de la humanidad, dejando de lado las prácticas ancestrales, el diálogo con la naturaleza, en cuerpo y mente, el contacto con antepasados sabios, dejando de lado la integridad humana por la creación de una sociedad civilizada, con un concepto insensato de progreso.

Los shuar son una sociedad que vive una realidad distinta, si bien, es cierto que no se escapa de modernidades y modalidades occidentales, su entendimiento se adentra en un mundo de historias, mitos, espíritus y sueños, todos conjugados en Arutam. Es una cultura que vive de la naturaleza y son de ella, a pesar de la invasión, esa es su fuente inagotable de saber y no pretenden alejarse de ella.

Me alegra haberlos conocido y convivir con su forma de pensar, ellos me ayudaron a encontrarme con ese ser espiritual que vive, todavía.

Después de tanto caos en mi cabeza.

a diario

Llegué a la conclusión.

Indefinible, imprecisa

Encontré en el arte

absurdo arte tan ambiguo y letal

la puerta de salida o entrada para tantas reflexiones

confusiones, realidades, mentiras y verdades.

Llevar una parte de la selva en mi libro de artista, en la instalación, en el dibujo y la paciencia, en las semillas y las plantas, en el sentir del espíritu de la selva, en (re) afirmar que sentí a Arutam.

Del arte me anclé para poder decirlo al mundo, el arte tan parecido y diferente al sentimiento que aprendí en la selva. El arte y la naturaleza son mi herramienta de construcción, solución, evidencia.

- *La selva te da todo y nada te cobra.*³⁴

La selva no te juzga,

el arte tal vez si

hace falta solamente creer

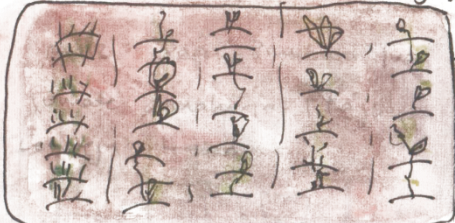
---

³⁴ Sebastián Vargas.

LA SEL
VA T O D O T
E D A Y NADA
TE COBRA

2014

Maíz papa yuca Pimiento Frejol

Zanahoria Haba Lettuce Tomate

- Graduarme
- Comenzar mi chacra
- No hablar, ni dar de que hablar
- Aprender a manejar y cocina
- Lavar mi ropa!
- Dejar la carne (poco a poco)
- Ejercicio.

GLOSARIO

Yuwientza: Comunidad Shuar ubicada en la provincia de Morona Santiago, Ecuador.

Accesibilidad: 40 minutos en avioneta desde Shell.

Guayusa: Es una planta medicinal que crece en la Amazonía ecuatoriana. Entre los shuar la bebida de la guayusa es un hecho cotidiano y ritual al alba. Hervidas las hojas en una olla, beben mientras cuentan sueños e historias que refuerzan las costumbres y relaciones de comunidad. Tradicionalmente se ha utilizado como bebida medicinal atribuyéndosele innumerables virtudes desde diurético hasta desintoxicante natural.

Chacra: Huerta.

Siktar: En español significa Tabaco. Los shuar utilizan el zumo de esta planta para iniciar a los niños en la vida de la selva, para lo cual deben inhalar una cantidad bastante grande de Siktar, lo que les hace tener un tipo de alucinación “leve”; y también es usada para castigar a los niños cuando se portan mal.

Maikiuia: En español es conocido como Floripondio. Es la planta sagrada que los shuar utilizan en rituales de conexión con el mundo sobrenatural. Se toma el zumo de la planta en una cantidad bastante baja y la alucinación dependerá del ayuno previo al consumo.

Nunkui: 1.- Significado en español: Madre Tierra, también mujer misteriosa. Es el nombre que se da a la deidad femenina shuar que entregó los alimentos, para que los hombres no se alimenten únicamente de frutos silvestres. Diosa de la prosperidad y fecundidad.

2.- (Usada como nombre propio) Hija de Carmelina y Rodrigo; 4 años de edad.

Naichap: 1.-Nombre shuar.

2.- Nombre del segundo hijo de Carmelina Vargas; 2 años

Tsentsak: 1.- Flecha.

2.- Nombre propio del Hijo de Jaime Vargas; 8 años de edad.

Kunku: Nombre propio de mujer.

Etsa: Dios sol o espíritu del fuego.

Shakaim: Espíritu que da la fuerza a los shuar para realizar todo tipo de trabajos en la selva. Creador de las armas como la lanza, la flecha y la bodoquera.

Tsunki: Dios del agua, espíritu que crea los animales marinos y enseña a los shuar sobre la pesca.

Nantar: La traducción más apegada al español es talismán. Son piedras que las mujeres encuentran en su chacra, un regalo de Nunkui para la fertilidad de sus tierras.

Nantu: Hermano menor de Etsa, conocido como dios luna.

Pinkui: Instrumento musical shuar que tiene la forma de una flauta, es elaborado con caña y a diferencia de la flauta dulce esta tiene solamente tres orificios, dos al final y uno que es la boquilla.

En la cultura shuar este instrumento es tocado solamente por los hombres ya que se dice que si la mujer lo toca es de mala suerte.

Tarach: Vestido. Es la vestimenta típica de la mujer Shuar.

Itip: Vestimenta típica del hombre Shuar.

BIBLIOGRAFIA

Arnold, P. (1975). *El universo teatral de Antonin Artaud*. Buenos Aires: Siglo XX.

Augé, M. (1996). *El sentido de los otros*. Paris: Paidós Iberica.

Baudrillard, J. (1989). *La transparencia del mal*. Barcelona: Anagrama.

Campbell, J. (1959). *el héroe de las mil caras*. Mexico: Fondo de la cultura económica.

Carey, J. (2006). *¿Para qué sirve el arte?* Barcelona: Debate.

Chinkin, L. (s.f.). *El tigre y la anaconda*. Quito: Abya-Yala.

Chinkin, L. (s.f.). *El tigre y la anaconda*. Quito: Abya-Yala.

Cortázar, J. (1985). *Rayuela*. Madrid: Planeta - De Agostini.

De Saint Exupéry, A. (1943). *El principito*. Paris.

Drucker, J. (1995). *The century of artists books*. New York: Granary books.

Foster, H. (1999). *El retorno de lo real*. España: AKAL.

Galeano, E. (1982). *Memorias del Fuego: parte primera nacimientos*. Madrid: Siglo XXI.

- Harner, M. (1978). *Los Shuar: pueblos de las cascadas sagradas*. Quito: Mundo Shuar.
- Kurosawa, A. (Dirección). (1957). *Dersu Uzalá* [Película].
- Maturana, H. (2004). *Del ser al hacer*. Chile: Lom ediciones.
- Méndez, X., & Viera, A. (2012). *Gente invisible de la selva*. Quito : Universidad Politécnica Salesiana.
- Miyasaki, H. (Dirección). (1997). *La princesa Mononoke* [Película].
- Miyazaki, H. (Dirección). (2001). *El viaje de Chihiro* [Película].
- Morin, E. (1995). *Introducción al pensamiento completo*. Madrid: Gedisa.
- Naranjo, P. (2010). *Ayahuasca: etnomedicina y etnobotánica*. Quito: Abya-Yala.
- Pelizaro, S. (1996). *Arutam mitología shuar*. Quito: Abya-Yala.
- Pelizaro, S. (1976). *Arutam: mitos y ritos para propiciar a los espíritus*. Sucúa: Abya-Yala.
- Pinkola, C. (2005). *Mujeres que corren con los lobos*. Barcelona: Ediciones B, S.A.
- Rueda, M. (s.f.). *Setenta mitos Shuar*.
- Vera, C. (Dirección). (2007). *Taromenani* [Película].

ANEXOS

