

RELATOS BORDADOS DEL PUEBLO SHIPIBO

Creaciones textiles por niños

Cultura indígena de la Amazonía Peruana

Pilar Godoy Cortez, artista textil, integrante del colectivo

Nido Textil - Cooperativa de Oficios.

[nidotextil@gmail.com/](mailto:nidotextil@gmail.com) pgodoycortez@gmail.com

En San Francisco de Yarínacocha, Perú se ubica la escuela Shipibo Nii Juinti. Allí conviven diez niños entre ocho y catorce años cuyo aprendizaje y protección dependen de maestros pertenecientes a una familia de linaje chamánico.

El 2017 se gestó un material de registro educativo, a partir de dibujos bordados creados por los niños sobre relatos de su cultura. Se generó un espacio para recordar un origen que trasciende los dialectos y que nos revela una conexión que está en todos. Esta iniciativa se llevó a cabo con respeto por la comunidad, centrándose en la apertura de actividades que enriquezcan lo que ya es de ellos.

In San Francisco, Yarínacocha, Peru, is located the Shipibo school Nii Juinti. There coexist ten children between eighth and fourteen years old whose learning and protection depend of teachers belonging to a family of shamanic lineage.

At 2017 an educational record material was created, based on embroiderers drawings created by the children about stories of their culture. A space was born to remember an origin that transcends the dialects and that reveals a connection that is in everyone. The initiative driven by virtue of respect for the community, focusing on the opening of activities that enrich what is already of their own.

Comunidad

Nii significa selva, amazonía, naturaleza / *Juinti* = corazón / *Nii Juinti*= Corazón de la Amazonía en lengua Shipiba de origen Pano.

Viven en *Nii Juinti* los niños: Satya, Kein, Ketty, Dulce, Karen, Joelan, John, Gandy, Rossel y Wagner, atentos aprendices, cálidos y cariñosos, todos con personalidades peculiares transitando entre la niñez y la adolescencia, quienes se relacionan a diario con guías poseedores de una sabiduría milenaria, que proviene de una conexión con su conocimiento ancestral. Son una familia de linaje chamánico, es decir médicos Ayahuasqueros y vegetalistas (1), provenientes de la cultura indígena Shipiba, ubicada en la Amazonía Peruana.

(1) El término chaman proviene desde el TUNGUS SHAMAN siberiano (SHAH – MAN) y que significa hombre de poder, el que sabe y ve, hombre sabio. Él tiene el conocimiento y sabiduría de modular el estado alterado de consciencia. Para los Shipibos vendrá exclusivamente de las plantas maestras.

El aprendizaje que se transmite en *Nii Juinti* proviene de una tradición oral a partir de la cosmovisión Shipiba y del conocimiento que ellos obtienen en la relación con Los maestros ejercen distintas labores en el funcionamiento de la escuela, tanto del espacio como de la enseñanza de los niños. sus plantas llamadas maestras o *Rao* (2). Sus manifestaciones artísticas expresan la comunión entre su cultura y la naturaleza. Conocen en profundidad la potencia que una planta puede manifestar y sanar, siendo un puente de comunicación e integración con su espiritualidad, medicina y arte.

La tradición chamánica es un camino a seguir sólo por algunos, ya que se necesita una disciplina, rigor y amor por la naturaleza.

Involucra el estudio y práctica de las tradiciones de su cultura, las cuales actualmente han ido cambiando por las influencias interculturales.

Durante mi formación académica en artes visuales, tuve la profunda necesidad en encontrar imágenes con las cuales identificarme. Estudié pintura, sin embargo en mi último año encontré en las técnicas textiles herramientas que me han permitido vibrar con mayor potencia, transmitir lo aprendido y generar mi propia comunidad. El año 2012 me uní al colectivo Nido Textil Cooperativa de Oficios, con quienes hemos trabajado hasta hoy en mantener el oficio textil como una práctica viva que genera diálogo y vínculo. Fue así como mi búsqueda me llevó a conocer una comunidad indígena donde el arte y el imaginario son parte de su cotidianidad y espiritualidad. Permittiendo en mi, ahondar en un camino transformador de sabiduría ancestral y de apertura hacia el conocimiento de pueblos que me han conectado con lo más profundo en mi práctica textil y humana.

Desde el año 2014 me vinculó con un grupo de habitantes de San Francisco, quienes me brindaron la oportunidad de proponer un proyecto a la escuela por medio de una comunidad chilena llamada *Ani Nii Shobo* Casa Grande de la Selva, que desde hace trece años convive con la cultura Shipiba.

Mi relación con *Ani Nii Shobo* fue fundamental, ya que pude observar de antemano la convivencia entre dos comunidades de países y culturas distintas, costumbres e historias diferentes, pero con una esencia que pulsa de la misma forma y una simbiosis que se va desarrollando a medida que nos relacionamos. Agradeciendo y afirmando que: los puentes humanos permiten un vínculo más cercano para construir el dialogo con una comunidad, sólo el tiempo y la voluntad es el que nos da la posibilidad de abrir nuevos espacios de reciprocidad.

Mi intención en un principio era acercarme a los niños y maestros como una posibilidad de observar ese aprendizaje, sin embargo la fuerza de querer ser parte de la comunidad aportando parte de mi experiencia, como intercambio de lo ya aprendido, dio paso a proponer *Relatos Bordados*.

En marzo del 2017 se dio inicio a un nuevo año en la escuela y a la apertura de nuevos talleres. Periodo en que se desarrolló la creación de una serie de doce piezas textiles teñidas, pintadas y bordadas por la comunidad *Nii Juinti* a partir de

(2) Rao, medicina. Plantas consideradas mayores, sagradas o espirituales.

una propuesta que integró a los estudiantes, maestros, familias, observantes y visitantes dentro de un periodo de cuatro meses de marzo a julio del 2017. Los bordados fueron inspirados en relatos narrados en lengua Shipiba por la maestra Ida Ramos hacia los niños.

A partir de la relación tanto con los niños como con los maestros, asistiendo a sus clases realizadas en lengua Shipiba, proponiendo juegos y actividades que nos brindaran soltura, confianza y fluidez en la creatividad, sintiendo su manera de aprender y de enseñar, dentro de un contexto con un clima tropical, con un ritmo pausado, con exigencias y regalos, dio inicio a un vínculo que se fue traduciendo en sonrisas, en una aglomeración de abrazos, en visitas imprevistas y en una sinceridad que permitió que el camino hacia un proceso creativo fuese expedito.

(FIGURA 1) (FIGURA 2) (FIGURA 3)

Imaginario Shipibo

La relación estrecha entre la naturaleza, el mundo onírico y las visiones de las plantas enteógenas **(3)** han producido y siguen desarrollando una imagen identitaria en la cultura Shipiba, basada en diseños llamados *Kené*, un lenguaje gráfico que corresponde a una época, y a una manifestación específica, dejando en evidencia la elevada capacidad intelectual que realizan las artesanas para desarrollar complejos patrones, a partir de un método manual desde una métrica propia. Estos diseños con el paso del tiempo se han ido complementando con formas más representativas como animales de poder, plantas, chamanes entre otros. La comunión entre una forma en su más pura representación como lo es el patrón y un relato a partir de una imagen figurativa que desde nuestro aprendizaje, es más fácil de interpretar o de reconocer, nos muestra cómo la artesanía y la identidad constantemente se van transformando.

Cuando se ingieren plantas maestras con la guía de un maestro vegetalista existe una posibilidad de observar de manera más lúcida un espacio onírico y simbólico del proceso actual en el que me encuentro. Es una opción de conocer parte de mi inconsciente proyectado en imágenes, que mi cerebro va ordenando y revelando. Desde su cosmovisión es el espíritu de la planta, quien va entrando a lo más profundo del ser dando paso a las enseñanzas. Desde la *Anaconda*, *Ronin*, se da origen a todos los diseños. (FIGURA 4)

Relatos de Ida

“¿Qué es representar? Es articular figuras y construir imágenes significativas (...) es una nueva presentación de la imagen, una evocación, una puesta en el presente que supone su re interpretación para dar a conocer algo, causar o provocar su conocimiento”. (Hoces de la Guardia * Brugnoli 2016: 15)

(3) “Dios dentro de uno”. Compuestos psicoactivos, muy a menudo de origen vegetal, que poseen propiedades alucinógenas.

El conocimiento que se va desarrollando a medida que se va dietando **(4)** la o las plantas, es preciso que se vaya materializando desde la danza, el canto llamado Ícaro y desde su diseño. Tienen una relación tan complementaria, que el kené puede ser cantado, tal como una partitura o de manera inversa, el canto tiene una forma que lo representa. Es decir, nos comunica sus creencias e historias plasmadas en sus vías de expresión.

El arte forma tan parte de la cultura, que no necesariamente hay que ingerir plantas para ejercer esta práctica, porque ya sea el bordado, la cerámica, la pintura, los ícaros son parte de una enseñanza conocida desde pequeños, una tradición oral que se va traspasando de abuela, abuelo, madre, padre, hijos, intrínseca a un contexto de creación constante. Sin embargo cuando el arte va de la mano de un aprendizaje chamánico, las artesanas tienen una independencia en cuanto a la combinación de los elementos, resaltando un atractivo propio de movimiento visual en la relación de figura y fondo, vibración, brillos, capas y todo elemento inserto en el diseño. Proyección genuina de la artista, unida a una entrega espiritual en relación al *Kené* y su planta, siendo maestras de este arte.

Los mitos o relatos del pueblo Shipibo se basan en historias de sus orígenes, de los espíritus de la naturaleza. María Cortez Mondragón, lingüística especializada en lenguas pano, destaca que la oralidad, como aspecto inherente a las lenguas indígenas, da lugar a que los hablantes construyan sus propias versiones sobre un mismo tema.

Ida Ramos Huayta es maestra vegetalista y ayahuasquera, chamana de gran trayectoria y presencia en San Francisco. Actualmente ejerce como profesora en Nii Juinti, asistiendo todos los días a la escuela. Siempre borda, antes de esperar su turno para dictar alguna receta con plantas o hacer práctico un tratamiento aprendido. Mama Ida como le llaman, se sienta sobre un tejido en hoja de palma, saca de su bolso una tela a medio bordar y me pregunta de vez en cuando que color le viene a su nueva creación. Ella tiene la capacidad de dibujar, bordar y tejer sus propias visiones y sueños. Textiles que no siempre saca a la luz, porque ellos viven en otro tiempo, a diferencia de los que realiza para la venta. Una vez me dijo: soñé contigo. Yo, con el corazón sobresaltado, le pedí si me lo podía dibujar.

A los días, sobre un tocuyo **(5)**, plasmó una imagen onírica sin dificultad, contándome en imágenes la historia que días anteriores había soñado.

La actividad que más entusiasmó a los niños, nacía de las palabras que mama Ida relataba. Ellos traían sus mantas y almohadas, las disponían en el suelo de madera e imaginaban, tal cual si se fueran a dormir, los cuentos que la abuela formulaba en su dialecto. Los niños en hojas blancas comenzaban a dibujar, y a verbalizar las imágenes, para yo entender de qué se trataban.

(FIGURA 5)

(4) Sama cuchi, comunión con las plantas maestras a través de un retiro con el curandero, aislarse socialmente, comer alimentos específicos (plátano, arroz, pescado) y beber una o varias plantas maestras.

(5) Tela de algodón industrializada, utilizada por las artesanas Shipibas.

Técnicas textiles amazónicas Shipibas

Luego de dos meses de ejercicios creativos, y narraciones. Los niños seleccionaron los dibujos para ser traspasados a la tela y dar paso a las técnicas que nos permitieran llevar a cabo los bordados.

Teñido con caoba y pintura con barro:

La herramienta del teñido con la corteza del árbol de la coaba, es muy utilizada por las artesanas Shipibas hasta hoy en día. Además utilizan un barro como pintura, llamado *Manu*, para dibujar con varillas extraídas de las ramas de la palma las finas líneas trazadas del *Kené*. El barro y la coaba trabajan de manera complementaria.

Para esta segunda etapa del proceso de elaboración de los Relatos Bordados, la participación de Ida Ramos fue fundamental, ya que ella es quien iba guiando el proceso desde el remojo de las cortezas, el cocimiento, y luego el teñido. Los niños aprendían de ella y cada uno se comprometió con un trozo que le correspondió para luego dibujar sobre él.

Las telas de algodón tienen que ser sumergidas en la tintura, más de tres veces, con sus respectivos tiempos de secado. De esa forma ya está lista para que el barro se impregne y fije.

Lo primero que dibujaron fue el marco llamado *Xate*, contenedor de los diseños que van dentro, es una forma tradicional en todos los textiles Shipibos. Después plasmaron sus propios dibujos.

Dentro del proceso de traspaso del dibujo a la tela, alguno de los niños plasmaron imágenes muy parecidas a las que su otro maestro Angel, estaba realizando en la pizarra de clases. Eran motivos muy bien contruidos de plantas o animales de poder. Ese acto fue muy significativo, aunque en su momento provocó en mi frustración por haber estado meses realizando ejercicios para que los niños plasmaran sus propias creaciones y en sólo un día algunos niños cambiaron sus propios dibujos por los de su maestro. Desde ese cambio pude darme cuenta, cómo el profesor se estaba involucrando también en el proceso y cómo él era un gran referente en el imaginario de sus estudiantes. Por lo tanto las creaciones tuvieron un factor complementario en la composición. Se incluyeron íconos de su cultura que han sido traspasados de generación en generación, como por ejemplo la anaconda o el símbolo de la ayahuasca. Tuvo aceptación a la vez, las representaciones de las plantas que ellos estaban estudiando hace varios meses y quien el maestro también las dibujó. Los niños ya conocían sus características al ser dibujadas.

Fue así como la pintura en barro negro fijado al tocuyo teñido con caoba, dio de manifiesto una serie de creaciones que nos revelan en parte historias, imágenes de plantas estudiadas, animales de poder, figuras de chamanes y espíritus.

(FIGURA 6)

Bordado o Kewe:

Sólo tuvimos un mes para dar término al proceso que habíamos contruido entre todos. Fin a una etapa escolar para salir de vacaciones y finalización de mi estadía en la selva.

Todas las mujeres Shipibo saben bordar o vieron a sus familias hacerlo. En nuestro caso tanto los niños como las niñas comenzaron a realizar las primeras puntadas en las telas. Ellas con mayor facilidad tuvieron autonomía, terminando sin problema sus bordados. Los varones a pesar de tener un ritmo más lento comenzaron a aprender puntos que no sabían y a cuidar y hacerse responsables de sus propias creaciones.

La limitante del tiempo ayudó en pedir más manos para la última etapa en donde el bordado entraba para relacionarse. Este oficio es lento y requiere de gran paciencia para recorrer las negras líneas de barro. Las clases en Nii Juinti durante el último mes se abocaron sólo para terminar las piezas textiles, toda la escuela estuvo unida para llevar a cabo un proceso en que estábamos todos involucrados.

Desde el comienzo tuve la inquietud de incluir a las mujeres artesanas cercanas a la comunidad Nii Juinti a colaborar en la elaboración de las piezas, ya que el acto de bordar está incorporado en su cotidiano. Por lo tanto se convocó a través del profesor a una mañana de bordado. Asistieron madres, tías, hermanas de la mayoría de los niños. De las niñas que no tenían sus familiares cerca, fuimos nosotros la otra familia quienes les colaboramos en la finalización de esta etapa. El aporte de todos fue de real importancia ya que con la extensión de las redes humanas dio como resultado hermosos bordados. Se incluyó el Kené como nuevo complemento a los dibujos representativos, y se delineó las formas armando un aura o contorno a cada elemento dispuesto. Las familias se involucraron de tan buena manera que luego del fin de semana, momento en que los niños regresaban a sus casas, retornaban con grandes avances realizados por sus madres.

Conclusiones y agradecimientos

Pude conocer una educación distinta en un espacio amplio rodeado por colores verdes, en un contexto donde el clima influye totalmente y en donde pude ser tanto estudiante como maestra cada día. Me relacioné con enormes corazones que sanan cualquier malestar o decaimiento. Pude vivenciar un acompañamiento en distintos contextos guardando el vínculo realizado con ellos para siempre.

Pudimos concluir un proceso de cuatro meses con una exposición de las creaciones realizadas montadas en la misma escuela. Tuvimos una inauguración familiar donde cada niño habló en Shipibo de su bordado y pudimos celebrar términos y despedidas.

Relatos Bordados se transforman en una experiencia y material educativo que tiene como objetivo dar a conocer parte de la cultura Shipiba desde el punto de vista de los niños, para que los dialectos y formaciones culturales no nos

distancien. Para que las historias nos conecten con nuestra propia identidad y recuerdo.

Agradezco a mi familia de sangre y de alma, a la familia Nii Juinti, Ani Nii Shobo, a mis maestras, maestros y a la madre naturaleza por abrirme las puertas y confiar.

(FIGURA 7) (FIGURA 8) (FIGURA 9) (FIGURA 10) (FIGURA 11) (FIGURA 12)

Bibliografía

Libros

- GALVEZ BORIS. 2017. *Tita Roni Nii. Experiencia con el chamanismo Shipibo*. Primeros Pasos Ediciones. Chile.
- LÓPEZ SANCHEZ DANIEL. 2016. *Mundo Shipibo*. Pucallpa, Ucayali, Perú.
- SOLEDAD HOCES DE LA GUARDIA, PAULINA BRUGNOLI. 2016. *Manual de técnicas textiles andinas. Representación*. Ocho Libros. Chile
- MARGARITA ALVARADO, LUIS CAMPOS, FRANCISCO GALLARDO, JOSEPH GOMEZ, FERNANDA KALAZICH, FELIPE MARTINEZ, PEDRO MEGE, PAULA MIRANDA, ALLISON RAMAY, OLAYA SANFUENTES, BARBARA OSSA. 2016. *Patrimonio y pueblos indígenas. Reflexiones desde una perspectiva interdisciplinaria e intercultural*. CIIR. Pehuén. Chile.
- BELAUNDE LUISA ELVIRA. 2009. *Kené - arte, ciencia y tradición en diseño*. Instituto Nacional de Cultura. Perú.
- VÁSQUEZ HERMINIO, RENGIFO ROBERT, SORIA CASAVARDE MARÍA BELÉN. 2009. *Pirokan Moatian Jawekibo Ini Yoia Sika. Cuentos pintados del Perú. Relatos Amazónicos*. Comité de damas del Congreso de la República. Lima, Perú.
- ILLIUS BRUNO. 1991 *La "Gran boa". Arte y cosmología de los Shipibo – Conibo*. 23 p. Alemania.
- REICHEL DOLMATOFF GERARDO. 1985. *Los Kogi*. Nueva biblioteca Colombiana de Cultura. Tomo 1. Segunda Edición Pro Cultura. Bogotá-Colombia.

Capítulos de libros/trabajos en Actas de Congresos/seminarios:

- BELAUNDE LUIDA ELVIRA. *El arte del kené. De la cerámica del pueblo Shipibo*. Moneda Cultural.
- BELAUNDE LUISA ELVIRA. 2012. *Diseños materiales e inmateriales: La patrimonialización del Kené Shipibo- Konibo y de la Ayahuasca en el Perú*. Mundo Amazónico 3. Perú.

- BELAUNDE LUISA ELVIRA, ECHEVERRY JUAN ALVARO. 2008. El Yoco del cielo es cultivado. *Anthropológicave del departamento de Ciencias Sociales*, Pontificia Universidad Católica del Perú. Año XXVII n° 26.

- GONZALEZ PAOLA. 2016. Tradición de Arte Chamánico Shipibo- Conibo (Amazonía Peruana) y su relación con la cultura Diaguita Chilena. *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino. Vol 21, N° 1*. Santiago de Chile.
- GONZALEZ.PAOLA. 1994. Cambios estructurales en diseños Diaguita – Inka. El principio de la cuatripartición expresado en términos gráficos. *Artículo Museos n° 18*. Chile.

- HEATH CAROLYN. 1980. El tiempo nos venció. La situación actual de los Shipibos del Río Ucayali. *Boletín de Lima n° 5*.

- HOCES DE LA GUARDIA CHELLEW SOLEDAD, BRUGNOLI BAILONI PAULINA. 2003. *Comité Nacional de Conservación Textil XVI y XVII Reuniones anuales*. Imágenes Textiles y sus Posibilidades Expresivas. Lima, Perú 2002- AFUNALHUE, Chile.

- REICHEL DOLMATOFF GERARDO. 1985. Aspectos Chamanísticos y neurofisiológicos del arte indígena. Estudios en Arte Rupestre. *Primeras Jornadas de Arte y Arqueología el arte rupestre en Chile*. Museo Chileno de Arte Precolombino. Santiago, Chile.