

2ª CLASE: DIÁSPORAS AFRICANAS. SINCRETISMOS Y DANZAS DE POSESIÓN

**Máster Cultura y Pensamiento de los
Pueblos Negros CIDAF-UCM 2026**

PROFESIÓN, TRABAJO DE CAMPO E INVESTIGACIÓN

A prática da comunidade africana pauta-se num conceito antitético embora transcendente,
“Somos, portanto eu sou!”.

RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS E CULTURA NACIONAL: uma etnografia em hipermídia
REVISTA PÓS CIÊNCIAS SOCIAIS - SÃO LUÍS, V. 3, N. 6, JUL/DEZ. 2006

¿QUÉ?

Sucesos: DIÁSPORAS AFRICANAS
FORZADAS: INTRACONTINENTAL Y
TRASATLÁNTICA

Efectos: SINCRETISMOS RELIGIOSOS
CANDOMBLÉ Y GNAWA

Expresión: DANZAS DE POSESIÓN,
SÍMBOLO, MEMORIA E IDENTIDAD

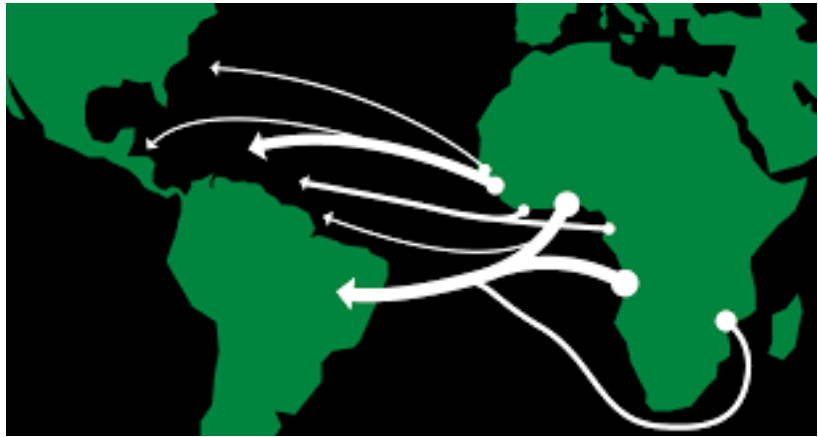
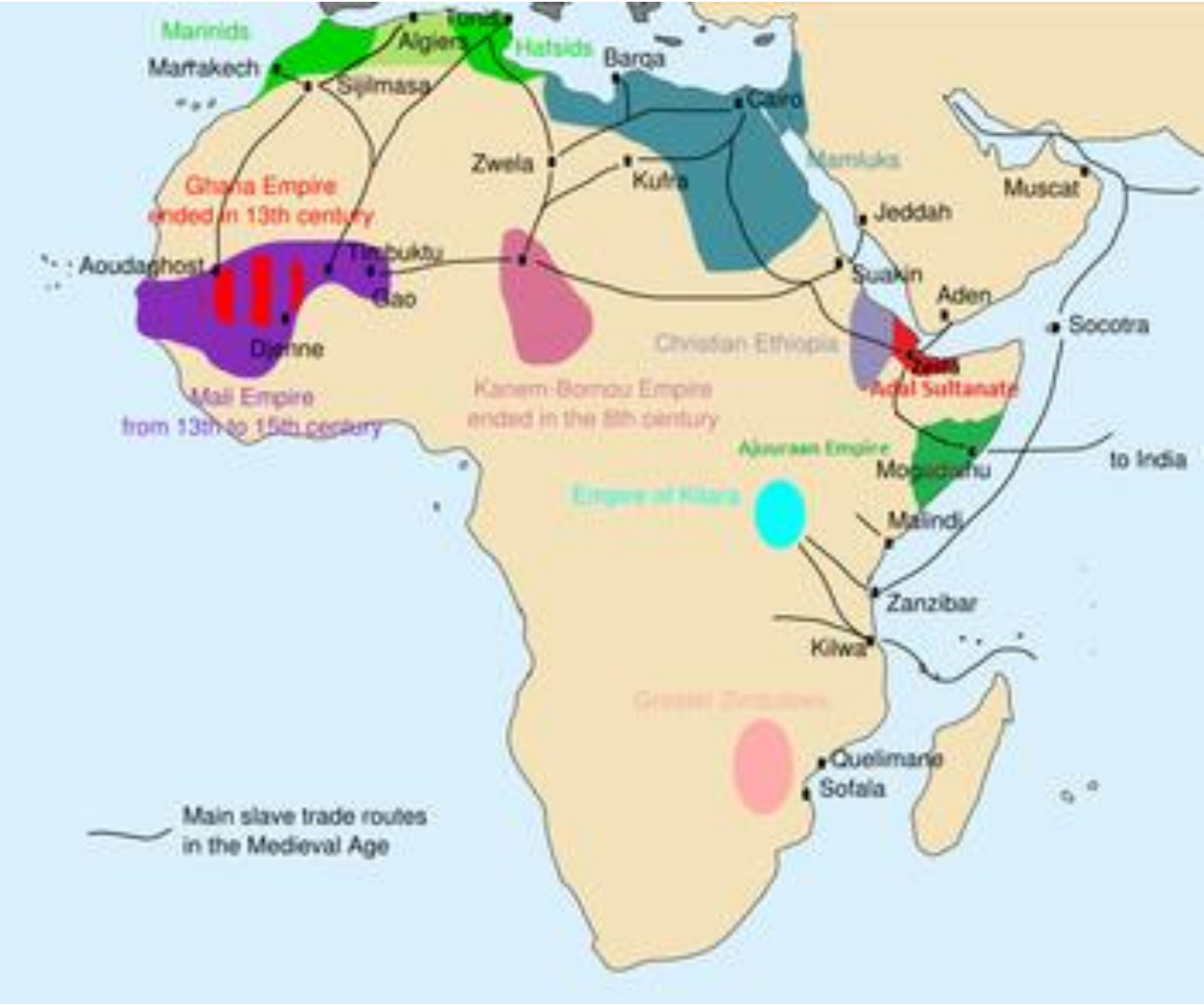
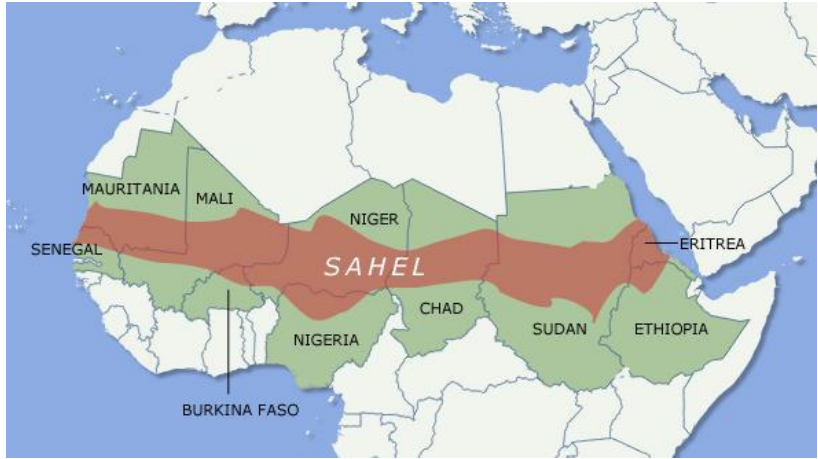
¿CÓMO?

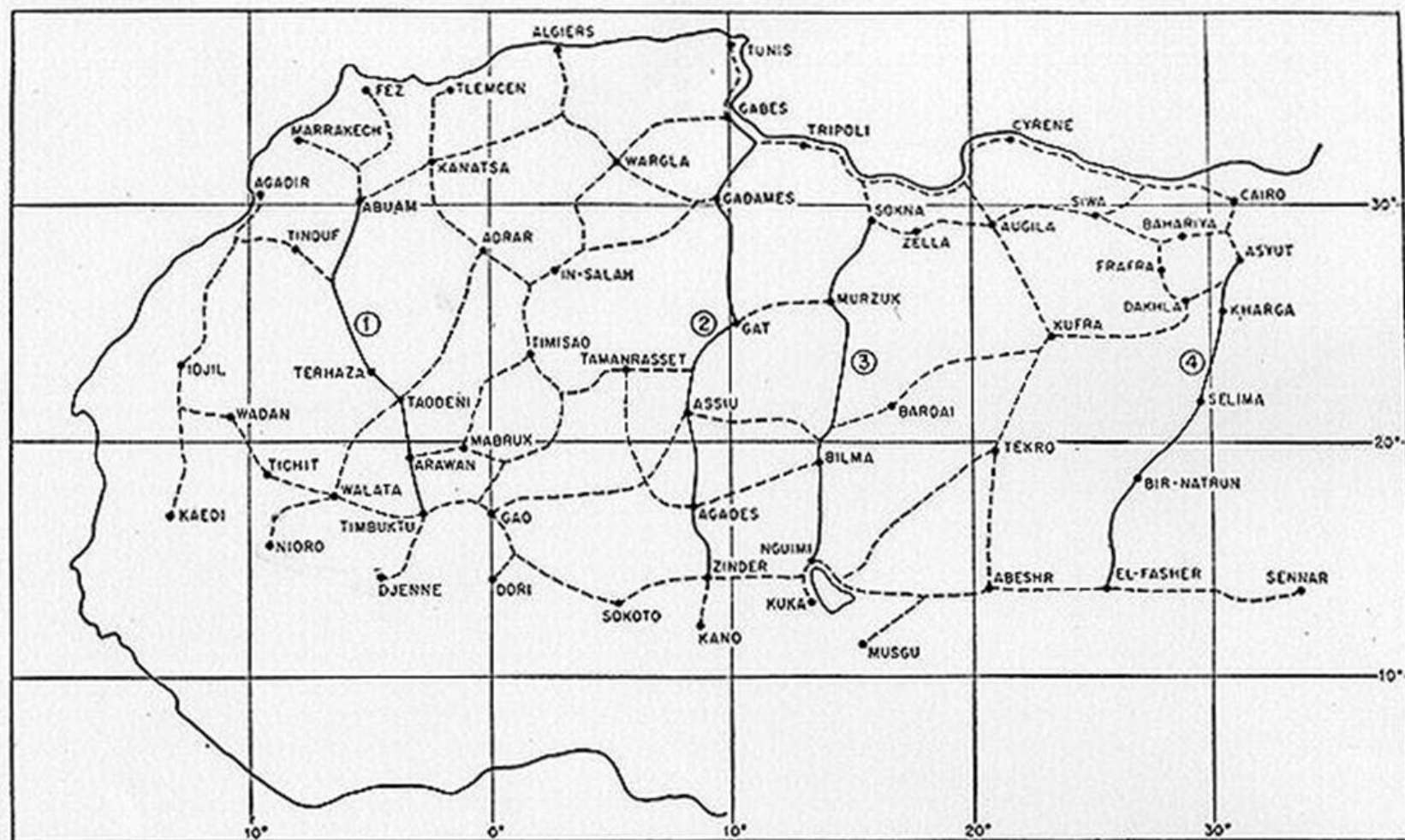
- Aparato teórico
- Trabajo de campo
- Semiótica de la danza

DIÁSPORAS AFRICANAS

- **La esclavitud sería el elemento condicionante que obligó al africano a separarse de su marco geográfico y de su religión tradicional**, insertándolo en un entorno desconocido que se regía por otro calendario, lo que forzó a una adaptación forzosa, **que daría lugar al sincretismo** que Bastide denomina **espacial**, y que tomaría elementos y objetos de la naturaleza del nuevo entorno, que no se fusionarían con sus creencias previas, sino que coexistirían con las mismas. Esta fusión sí se daría entre los personajes cristianos y musulmanes, de una parte, y los propios de sus tradiciones religiosas. (Roger Bastide. *Las Américas negras. Las civilizaciones africanas en el Nuevo Mundo*. Madrid: El libro de bolsillo. Alianza Editorial, pp. 145-146).
- **La representación del cosmos constituye, así, una especie de ampliación y extensión de lo cotidiano**. Esta concentración en lo cotidiano se traduce además en un intenso localismo. El mundo cotidiano es el mundo local. Es el mundo integrado por tal o cual árbol o tal o cual río en particular. Lo mismo ocurre con los acontecimientos que conforman la historia sagrada. (Castián, 2018, p.266).

Map 4 The trans-Saharan slave trade. From George Peter Murdock, *Africa: Its People and Their Culture History* (New York: McGraw-Hill Co., 1959), p. 128. Copyright © 1959 by McGraw-Hill Book Company, Inc. Used with the permission of McGraw-Hill.

Tumbuctú s. XIV mapa-atlas

SINCRETISMOS

- Fue tanta la necesidad de esclavos y tanto el aliento que se dió a la reproducción de esta obra de mano que ya para el **siglo XIX los africanos y sus descendientes** constituían **más de la tercera parte de los pobladores de las Américas**.
- Por más que **el amo y el esclavo** pretendieron recrear en el medio colonial las culturas de las sociedades de donde provenían, la realidad colonial se les impuso y les atribuyó el papel de **autores de una nueva dimensión histórica**.
- En todos los aspectos, en el trabajo, en la religión, en las festividades colectivas, en el arte, en la música, en la culinaria, y en otras formas de la expresión humana, **el sincretismo**, la síntesis cultural han venido **definiendo las peculiaridades de esas sociedades**.
- [Hugo Tolentino Dipp, La Ruta del esclavo: desencadenar la memoria, UNESCO, 1998]

kirina_serge_aime_coulibaly

- “La danza, por ser inherente a la vida cotidiana de los africanos esclavizados, fue mutando desde el momento en que éstos fueron arrancados de su entorno original, sometidos a largos periodos de inmovilidad y sin higiene durante el viaje trasatlántico, alternado su metabolismo por una alimentación deficiente y por los cambios drásticos en la percepción de los sentidos (olores, picores y texturas desconocidas), desprotegidos ante condiciones climáticas extrañas; y, ya en el nuevo continente, forzados a la convivencia con diferentes tipos de flora y fauna, debilitados por nuevas enfermedades y nuevos anticuerpos, sometidos a tortura física y psicológica, violentados, mutilados a veces, privados de su intimidad, manipulada su vida sexual y reproductiva, restringidos en su ocupación del espacio, obligados a convivir con la sangre, las cadenas y otros objetos añadidos a su cuerpo, privados de la libre expresión como la voz segura o la carcajada; **en resumen, privados de su libertad.**

[Alcántara, Lilith. "Técnicas corporales: la danza del esclavo." (2000)., p. 93 94,95]

“Es evidente **que la danza, la música y la palabra – en forma de canto o tradición oral-, como manifestaciones culturales fundamentales de los africanos traídos como esclavos a este continente, se convirtió en el territorio común de comunicación, espacio para confirmar su identidad y organizarse.** Es evidente, también, que por ese motivo los tratantes europeos prohibieron todas las prácticas culturales africanas originales que les parecieran sospechosas u ofensivas, como ciertas ceremonias, el toque del tambor, el uso de la lengua materna y ciertas danzas.

Además el proceso derivado del contacto entre dos culturas, llamado “aculturación”, en sus variantes como la aculturación impuesta (por su carácter violento) y sus fenómenos como la integración, sincretismo y asimilación, es siempre bilateral, afecta a ambas culturas, aunque a la “dominante” le cueste reconocerlo. **La danza, la palabra y la música** fueron, a mi parecer, **armas de resistencia únicas que alimentaron la fortaleza de espíritu y seguridad de los esclavos africanos y descendientes de africanos** para luchar contra sus opresores, que para otros pueblos o víctimas de la esclavitud no ha sido tan esencial. “

[Alcántara, Lilith. "Técnicas corporales: la danza del esclavo." (2000).92,93]

Ainda que hibridizados no Novo Mundo, os vestígios da dança permaneciam enquanto prática estética e corpórea para a “memorização” na ocasião em que os ganenses cativos eram inseridos na escravidão. A dança, assim como um legado semiótico, torna-se performance de uma identidade e história semi-lembada. [276]

É interessante notar que mesmo após perderem suas línguas em função do deslocamento além-mar, expressões e fragmentos de danças dos africanos mantiveram e permaneceram enquanto coreografias e vocabulários fenomenológicos da sua história cultural e identidade original.

Estes fragmentos de “escritas performativas” foram em seguida implantados pelos africanos da diáspora para negociar a criação de configurações híbridas e sincréticas (...) tornam-se moeda de troca básica de atenuação ou de resistência à total incorporação dos valores identitários (...) [278]

- Según El Hamel (2008), en su artículo *Constructing a diasporic identity: Tracing the origins of the Gnawa spiritual group in Morocco*, la diáspora de los negros africanos occidentales en Marruecos, la mayoría de los cuales fueron transportados por la fuerza a través del Sahara y vendidos en diferentes partes de Marruecos, comparte algunos rasgos importantes con la diáspora transatlántica africana, pero difiere de ella al mismo tiempo. Hay **dos diferencias cruciales: la diáspora africana interna en Marruecos tiene principalmente un significado musical y carece del deseo de volver a la patria original**. Esta diáspora se construye positivamente en torno al derecho a pertenecer a la cultura del Islam, a **diferencia de la construcción de la doble conciencia de la diáspora afroamericana**. La conciencia negra en Marruecos existe en analogía con la conciencia bereber o la noción árabe de identidad colectiva; no constituye una contradicción consigo misma. **Los marroquíes negros se perciben así mismos ante todo como musulmanes marroquíes** y sólo se perciben así mismos en segundo lugar como participantes en una tradición diferente (p.241).

(Parache, el bailarín. Josep Tapiro 1895,1900)

﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۖ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾

[النحل: 71]

Dios facilita los recursos a unos más que a otros. Los que han sido favorecidos con más recursos se niegan a compartirlos con aquellos que posee su diestra para no equipararse con ellos. ¿Acaso se niegan a reconocer [y compartir] las gracias de Dios?

﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمَنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾

[البقرة: 221]

221. Y no os caséis con las mujeres idólatras hasta que crean (y renuncien a su idolatría), una esclava creyente es mejor que una idólatra, aunque esta sea de vuestro agrado. Y no deis (a vuestras hijas) en matrimonio a los hombres idólatras hasta que estos crean; un esclavo creyente es mejor que un idólatra, aunque este sea de vuestro agrado. Estos invitan al fuego (debido a su idolatría), mientras que Al-lah invita, con Su gracia, al paraíso y al perdón. Y (así) aclara Sus mandatos a los hombres para que los recuerden (y aprendan de la exhortación).

Los traficantes de esclavos utilizaban una nomenclatura muy genérica para clasificar a los africanos capturados en “**naciones**” basadas en el lugar en donde se les había embarcado. Por ejemplo, denominaban congos a los que habían salido por el estuario del río Congo, con independencia del grupo étnico concreto al que pertenecieran. Este hecho nos dificulta conocer cuál era la verdadera etnia a la que pertenecían estas personas. Toda esta diversidad de grupos se resumieron en básicamente dos: los bantúes (Congo, Angola y Mozambique) y los sudaneses (iorubás, geges y hausas (Corvalán, 2008, p.4)).

En Salvador de Bahía, la trata negrera se puede dividir en varios periodos: **ciclo de Guinea**, durante la segunda mitad del siglo XVI, **ciclo de Angola** en el siglo XVII, **ciclo de Costa de Mina**, durante las $\frac{3}{4}$ primeras partes del siglo XVIII, **ciclo de la Ensenada de Benín**, entre 1770 y 1851 (Peregalli, 1998). Con la supresión de la esclavitud, la pertenencia a una organización étnica acabó difuminándose. Las “naciones” continuaron existiendo como tradiciones culturales bajo el marco de la religión dominante. Así, se convirtieron en *vodus*, *candomblés*, *etc.*, que derivaron en los candomblés brasileños de las naciones **Nago (Yoruba)**, **Gege y Ketu (Dahomey)**, **Angolas y Congo (Bantúes)**, **Ijeshá (Nigeria)**. Por su organización teológica y estructura ceremonial fue la Nago Yoruba la que absorbió a los demás, o mejor dicho inspiró, ya que los demás candomblés imitan su organización.

- A CONFIGURAÇÃO ÉTNICA da população baiana modificou-se bastante de fins do século XVIII para o século seguinte, quando povos islâmicos africanos tornaram-se comuns entre os escravos, em especial a partir dos grandes desembarques de cativos de fala loruba. As origens desses muçulmanos podem estar relacionadas ao contexto próprio das áreas interioranas da Baía de Benin e à *jihad* do Xequê Usman dan Fodio, fundador do Califado de Sokoto. Este estudo examina o material biográfico disponível, procurando oferecer subsídios adicionais acerca da comunidade muçulmana para, assim, estabelecer mais claramente as ligações entre os padrões de resistência à escravidão na Bahia, que culminaram na insurreição Malê de 1835, e o movimento da *jihad* no interior da Baía de Benin.

(Jihad e escravidão: as origens dos escravos muçulmanos da Bahia, Paul E. Lovejoy, Topoi, Rio de Janeiro, nº 1, 2000, p. 43)

<https://share.google/xrAVCHDxhLUow0Gfx>

Os negros islâmicos formavam uma massa heterógena de malinkes, hauçás, nagôs, fulanis e mandingas, que adotaram a religião muçulmana no complexo processo de séculos de assimilação islâmica da Costa da Mina: vasta faixa de terra que vai do Senegal à Camarões, bastião do Islã na África Ocidental, e trazidos aqui, disseminaram a religião numa mescla de hetero e ortodoxia pelo Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Bahia.

LOS MALÊS (MUSULMANES)

Mas, enquanto a feitiçaria dos orixás era de fato animista, consistindo de oraculções e sacrifícios “à moda antiga” de seus ancestrais, a feitiçaria dos alufás era focada nos exorcismos, combate ou mesmo submissão dos gênios afim de doma-los ou aprisiona-los, pondo estas entidades milenares da Arábia ao seu serviço, fazendo uso profundo do árabe como língua litúrgica e do abjad (alfabeto arábico) como fonte de magia para sua amu

Nesse trecho podem ser observados costumes que não são apenas exclusividade da religião dos alufás nuçulmanos, mas fazem parte hoje de outras religiões de matrizes africanas que receberam sua influência: o uso do branco na sexta-feira, dia sagrado do Islã, os turbantes, patuás, gorros e tocados malês, e tantas outras ritualistas como a prostração sobre o “alá”, tecido branco utilizado no xangô pernambucano. No Brasil, a convivência com os africanos animistas de outras culturas acabou fazendo dos malês figuras presentes nas festividades de outras religiões africanas, e com eles, congregavam, abstendo-se apenas do porco e do álcool, proibidos pelo Islã, diluindo os costumes islâmicos com o passar das décadas, até serem hoje uma sombra do que um dia já foram, mas ainda dando provas do legado afro-islâmico na formação da religiosidade brasileira.

- Na Constituição de 1988, no artigo 215, finalmente foram reconhecidos os direitos culturais às festas negras. As lutas dos movimentos negros com temporâneos, desde os anos 1970, legitimaram a longa história dos direitos de festejar e valorizaram as culturas negras como direito político fundamental.²³ Pelo texto da lei maior, podemos observar:
 - Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. § 1º. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.
 - Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.²⁴
 - (*Festas negras: direitos e modernidade musical no Rio de Janeiro, séculos XIX/XX*, Marta Abreu, 2024, ArtCultura Uberlândia, v. 26, n. 49, p. 23)

SINCRETISMO COMPARADO

“Destacamos **tres factores principales** por los que se rigen las creencias que aquí se tratan (Candomblé y Gnawa): el **dinamismo vital** del que participan todas las cosas de manera cíclica e infinita; una **energía imperecedera** dotada de **una cierta voluntad**, y que se encuentra presente en toda manifestación viva (plantas, animales, minerales); **la articulación de los flujos de energía entre los humanos y el cosmos**, que organiza el funcionamiento de la sociedad. Todo ello responde a la necesidad de encontrar respuestas por parte de lo sagrado a cuestiones concretas en la práctica de las religiones de origen africano (Porzecanski, p.1).”

- Sincretismo (idiomas, culturas)
- Diferentes grupos
- Función ritual (caos-orden)
- Organigrama
- Preceptos
- Entidades
- Relatos
- Espacios sagrados
- Proceso iniciático
- Danza y Música

- Sidna Bilal - Gnawa
- **Importancia de la mujer – Candomblé**
- **Naturaleza entidad**
- **Relación con el adepto**

CONVERGENCIAS DEL SINCRETISMO COMPARADO

Tabla que recoge un resumen de las convergencias encontradas en ambos sincretismos

	GNAWA	CANDOMBLÉ
Sincretismo: mezcla de varias culturas de las que nace una cultura original.	• África Negra • Bereber autóctono • <u>Árabo-musulmana</u>	• África Negra • Indio autóctono • Europeo-cristiano
Grupos:	• <u>Gnawas</u> de ciudades imperiales • Gnawa de emplazamientos bereberes	• <u>Nagô-Ijexá</u> (Yoruba) • Batuque-Angola – Congo (Bantú) • <u>Gêgê-Ketu</u> (Dahomey)
Idioma	• Árabe • <u>Bambara /Hausa</u>	• Yoruba • Bantú/Congo
	• Beréber	• Portugués

Instrumentos	• <u>Guembri + Craqueb</u>	• <u>Atabaques + Agôgô</u>
Espacio ritual: Es un centro religioso y espiritual delimitado en el espacio.	<u>Zaouia:</u> • Lugar donde se propaga la Baraka • Patio central donde se celebra el rito de posesión. • Dependencias con funciones sacras específicas	<u>Terreiro:</u> • Lugar con Axé • Patio central donde se celebra el rito de posesión. • Dependencias con funciones sacras específicas • Árbol sagrado
Jerarquía	• <u>Maadem / Maadema</u> • <u>Maalem</u> • <u>'Arifa</u> • <u>Taalla / Chorfa</u>	• <u>Mai/ Pai de Santo</u> • <u>Ogan</u> • <u>Ekedis</u> • <u>Ebomi</u>
Accesorios rituales:	• <u>Tbiga</u> (plato de fumigación) • Instrumentos • <u>Hmal</u> (túnica y velos para las danzas de posesión) • <u>Tbaq</u> (plato adivinatorio)	• <u>Folhas</u> • Instrumentos • Telas • Estera • Oráculo
Preceptos rituales:	• Estar en estado de pureza corporal y ritual • Sacrificio • Ofrendas	• Estar en estado de pureza corporal y ritual • Sacrificio • Ofrendas

CONVERGENCIAS DEL SINCRETISMO COMPARADO

	• Respetar el orden de sucesión de las <u>Mhalate (trea)</u> • Quemar los inciensos adecuados • Velar/cuidar del ritual por los participantes.	• Respetar el orden de sucesión del Panteón • Preparación de <u>Folhas</u> adecuadas • Velar/cuidar del ritual por los participantes.
Peregrinación /Romería /Procesión	• <u>Moussem</u>	• <u>Lavagem do bom Fim / Festa de Yemanjá</u>
Iniciación: cantos, invocaciones y danzas de posesión	• para <u>Maalem</u> • para <u>Maadema</u>	• para <u>Ogan</u> • para adeptos
Obligaciones	• El adepto no puede resistir a su voluntad cuando son llamados. • Cumplir con las obligaciones bajo pena de sufrir perjuicio. • Servir a la comunidad	• El adepto no puede resistir a su voluntad cuando son llamados. • Cumplir con las obligaciones bajo pena de sufrir perjuicio • Servir a la comunidad
Entidades:		
- Organización:	• <u>Mahalat</u> (Batallón/ Cohorte)	• Panteón
- Dominios:	• Floresta, agua, mataderos (sangre, muerte),	• Mato/Floresta, Aguas, cuevas, cementerios, Fuego...
- Identidad cromática	• 7 colores	• Más de 7 colores
- Objeto símbolo de	• dagas/puñal, cuencos	• Abanico, machete, espejo,

CONVERGENCIAS DEL SINCRETISMO COMPARADO

atributos	repletos de agua y velas, bastón	tuego, cayado,
- Vestimenta:		• Telas que cubren cabeza
- Plantas	• <u>Hmal</u> : Velos	• Fumigaciones /baños
- Alimentos	• Fumigaciones	• Ofrendados, consagrados, sacrificados
- Toques y ritmos	• Ofrendados, consagrados, sacrificados	• Secuencia organizada. 6/8
	• Secuencia organizada 6/8	
Incorporaciones	• <u>Mlouk</u> (reyes de genios)	• <i>Orixás</i> (divinidades)
	• <i>Yinn</i> (genios)	• <u>Egún</u> (muertos)
	• <u>Salik</u> Santos (humanos trascendidos)	• Caboclos (entidades indígenas)
Vínculo con el adepto	• Posesión	• Posesión
	• Matrimonio	• Lealtad
Relatos	• Mito	• Mito
	• <u>Allāh</u>	• <u>Orikis</u> /Leyendas
	• Profeta y compañeros	• <i>Orixás</i>
	• <u>Ynnun</u> y Santos hombres	
Danza	• Giros	• Giros
	• Temblor	• Temblor
	• Gestos y símbolos	• Gestos y símbolos
	• Intensidad	• Intensidad
	• Uso de elementos	• Uso de elementos
	• Diálogo con el ritmo	• Diálogo con el ritmo

CONVERGENCIAS DEL SINCRETISMO COMPARADO

ESTÉTICA COMPARTIDA

Los 3 colores blanco, negro y rojo de origen y significado cosmogónico, así como *caurís* /buzios y las figuras geométricas que adornan vestimentas e instrumentos, presentes en la estética gnawa y en *blocos* afro de Salvador de Bahía con fundamento en candomblé.

DIVERGENCIAS DEL SINCRETISMO COMPARADO

La marcada preferencia de la que goza **Sidna Bilal** en tanto en cuanto a referente histórico-mítico se refiere, no se encuentra en el sistema de creencias del Candomblé, donde si bien el panteón yoruba se configura jerárquicamente en el culto, no hay una figura nuclear que aglutine en sí mismo la identidad propia de la comunidad creyente como esclavos o como negros, ni tampoco una figura con una misión de responsabilidad tan marcada como ser capaz de reinstaurar el orden. Si bien, Exú, que es el primer *orixá* en ser *cultuado** y Oxalá el último en serlo responden a la configuración jerárquica del panteón yoruba en el culto identificada por ser Oxalá quien crea el mundo (*Ile*) y Exú quien lo dota de espíritu vital (*Axé*). El destaque de ambos *orixás* en el culto no se corresponde con el relieve que Sidna Bilal tiene en la tradición Gnawa. Esta es, por tanto, una diferencia notoria entre ambos sistemas de creencias.

**Cultuar* proviene de “Culto”. Se conjuga en portugués para indicar la acción de hacer un culto. Un *orixá* es *cultuado*, ellos *cultuaron* al *orixá*... En el presente trabajo utilizaré esta terminología por no tener un verbo análogo en español.

DIVERGENCIAS DEL SINCRETISMO COMPARADO

Otra de las divergencias existente en ambos sistemas de creencias y que entendemos como necesaria su consideración corresponde a **la figura de la mujer** y el papel a desempeñar en la organización de los sistemas de creencias que aquí se tratan, pues **en el Candomblé** la relevancia y prestigio de la mujer en funciones de alta jerarquía como responsable de la cohesión de la comunidad de creyentes, no se halla en la tradición Gnawa, donde la mujer está relegada a un segundo plano. A pesar de que compartan fundamentos y desempeño de prácticas mágico-religiosas, la mujer en la cofradía Gnawa no puede estar a la cabeza del conjunto.

La mujer desempeñó un papel crucial en los primeros *terreiros* de Candomblé, oficiando como sacerdotisas centrales del culto a los *Orixás*. El hecho de reconstruir la familia africana que fue totalmente destrozada durante el proceso de la esclavitud permitió al Candomblé surgir como un movimiento negro de resistencia en Brasil, llegando a ser símbolo de supervivencia de tradiciones, ritos y dioses, así como de la propia identidad del negro como individuo. Las principales casas de Candomblé de Bahía fueron fundadas por mujeres, y no es casual que Salvador se considere el Roma Negro, debido a la cantidad de célebres *terreiros*, algunos como Ilé Iyá Nasó Oká con más de 200 años de existencia, Ilé Iyá Omi Àse Iyá Masé, más conocida como Gantois, o Ilé Àse Opó Afonjà, Casa Branca, etcétera, *terreiros* que actualmente son Patrimonio Histórico Nacional (Pai Cido, 2000).

DIVERGENCIAS DEL SINCRETISMO COMPARADO

Respecto a las particularidades de los Gnawa, cabe señalar la propia **relación con las entidades**, siendo en la tradición Gnawa un aspecto marcado que los vínculos entre el creyente y la entidad traspasen el plano de la convivencia humana pudiendo llegar a realizarse el matrimonio entre el *yinn* y su *mamluk/a*, “Las relaciones entre Yinns y hombres en la tradición islámica son tan estrechas que engloban lo sexual porque el matrimonio entre hombres y Yinns es lícito conforme a la teología y la jurisprudencia (fiqh)” (Bouhdiba, 1982, p. 86).

También el **antropomorfismo** concurrente en **los arquetipos** de los *Orixás* asociados a su mito es reseñable por su diferencia respecto a las entidades de la tradición Gnawa. En el caso del Candomblé, los *Orixás* gozan de una cercanía física al componente humano mortal en comportamiento, actitud y costumbre cotidiana, aunque no, en cuestión moral, ya que las divinidades africanas no se rigen por parámetros morales (bondad/maldad).

Documental rito/boda yinn y peregrinaje Marruecos

<https://youtu.be/vEOOszdjzZo>

DIVERGENCIAS DEL SINCRETISMO COMPARADO

Sin embargo, en la tradición **Gnawa la paradoja existente entre la naturaleza del *Yinn***, (que siendo creado antes que los humanos y de una naturaleza distinta, mágica y superior como es el fuego) y la atribución de componentes muy humanos, como es profesar una religión (y entre los *ynunn* hay diferentes credos, estando los judíos, los infieles, los musulmanes, etc.) queda reflejada en el Corán, estableciéndose **así una identidad tipificada como exclusivamente propia del Islam** que no se corresponde a ningún patrón similar en el Candomblé.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٦﴾ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ

15:26-27: “Hemos creado al hombre de barro arcilloso, maleable, mientras que a los genios los habíamos creado antes de fuego de viento abrasador”. (Cortés, 2005, p. 268)

وَأَنَا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِمَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدْدًا ۖ

72:11: “Y: “Entre nosotros hay unos que son justos y otros que no. Seguimos doctrinas diferentes”. (Cortés, 2005, p. 664)

El culto a la santidad (**Wali**) en la tradición Gnawa es otra de las divergencias, pues están completamente insertos dentro del rito y lo relativo a ellos (hombres santones trascendidos) es considerado sagrado y su categorización está en relación directa o bien con su camino místico o bien con su naturaleza poseedora «Al-Hijr [15:26] - Tanzil Quran Navigator», accedido 26 de junio de 2019, <http://tanzil.net/#15:26>.

«Al-Jinn [72:12] - Tanzil Quran Navigator», accedido 26 de junio de 2019, <http://tanzil.net/#72:12>.

CANDOMBLÉ DE BAHIA

CANDOMBLÉ ADN DE BAHÍA

- El **Candomblé** es la religión de los orixás, **formada en Bahía s. XIX**, a partir de tradiciones de los pueblos *yorubá* o *nagos*, pero con influencia de costumbres traídas por grupos *fon*, denominados *jejes* en Brasil y de grupos africanos minoritarios, como los *malês* yorubá.
- El **Candomblé yorubá o jeje-nago**, como se designa comúnmente, reunió desde sus inicios elementos culturales procedentes de diferentes ciudades yorubá, dando lugar a diferentes ritos, o “naciones” de candomblé, predominando en cada nación las tradiciones de ciertas ciudades o regiones, las cuales acabaron prestándole su nombre: *ketu*, *ijexa*, *ifá* (Silveira, 2000; Lima, 1984).
- La diferencia en este tipo de sincretismo mencionado anteriormente corresponde a la mezcla de creencias entre etnias distintas y fusión de elementos africanos con los indígenas y de la cultura dominante. Así pues, en relación al culto, para los bantúes **el culto al ancestro es sagrado**, y como la esclavitud rompe con todo linaje, acaban *cultuando* dentro de los candomblés a **los muertos (*eguns*)**, o bien al mito del *preto velho* (el ancestro del esclavo), este tipo de fusiones africanas sumadas al elemento indígena acaba elaborando varios tipos de candombles (*umbanda*, *quimbanda*, *candomblé de caboclo...*).

Sistema Jerárquico del Candomblé

1. Iyalorixá ou Babalorixá: A palavra iyá do yoruba significa mãe, babá significa pai.
2. Iyakekerê (mulher): mãe pequena, segunda sacerdotisa.
3. Babakekerê (homem): pai pequeno, segundo sacerdote.
4. Iyalaxé (mulher): cuida dos objetos ritual.
5. Agibonã: mãe criadeira, supervisiona e ajuda na iniciação
6. Egbomi: Ou Egbomi são pessoas que já cumpriram o período de sete anos da iniciação (significado: meu irmão mais velho).
7. Iyabassê: (mulher): responsável pela preparação das comidas-de-santo
8. Iaô: filho-de-santo (que já incorpora Orixás).
9. Abiã ou abian: Novato.
10. Axogun: responsável pelo sacrifício dos animais. (não entram em transe).
11. Alagbê: Responsável pelos atabaques e pelos toques. (não entram em transe).
12. Ogã ou Ogan: Tocadores de atabaques (não entram em transe).
13. Ajoiê ou ekedi: Camareira do Orixá (não entram em transe). "ekedi" é nome de origem Jeje, que se popularizou e é conhecido em todas as casas de Candomblé do Brasil.

- **El Panteón de los Orixás**

- Ogum, Orixá do ferro, guerra, fogo, e tecnologia.
- Oxóssi, Orixá da caça e da fartura.
- Logunedé, Orixá jovem da caça e da pesca
- Xangô, Orixá do fogo e trovão, protetor da justiça.
- Obaluaíyê, Orixá das doenças epidérmicas e pragas, Orixá da Cura.
- Oxumaré, Orixá da chuva e do arco-íris, o Dono das Cobras.
- Ossaim, Orixá das Folhas, conhece o segredo de todas elas.
- Oyá ou Iansã, Orixá feminino dos ventos, relâmpagos, tempestades, e do Rio Niger
- Oxum, Orixá feminino dos rios, do ouro, jogo de búzios, e amor.
- Iemanjá, Orixá feminino dos lagos, mares e fertilidade, mãe de muitos Orixás.
- Nanã, Orixá feminino dos pântanos e da morte, mãe de Obaluaíê.
- Yewá, Orixá feminino do Rio Yewa.
- Obá, Orixá feminino do Rio Oba, uma das esposas de Xangô
- Ibeji, Orixá dos gêmeos
- Irôco, Orixá da árvore sagrada, (gameleira branca no Brasil).
- Egungun, Ancestral cultuado após a morte em Casas separadas dos Orixás.
- Oxalá, Orixá do Branco, da Paz, da Fé.
- Orixalá ou Obatalá, o mais respeitado, o pai de quase todos orixás, criador do mundo e dos corpos.
- Ifá ou Orunmila-Ifa, Ifá é o porta-voz de Orunmila, Orixá da Adivinhação e do destino.
- Odudua, Orixá também tido como criador do mundo, pai de Oranian e dos yoruba.
- Oxaguian, Qualidade de Oxalá jovem e guerreiro

<https://youtu.be/ixeoncWFi1c>

DRAMATURGIA ARQUETÍPICA EN LA DANZA DE LOS ORIXÁS.

Balé Folclórico obra completa:

<https://www.youtube.com/watch?v=iijuwXCKExQ>

<https://youtu.be/F9wg5W9u8Ik>

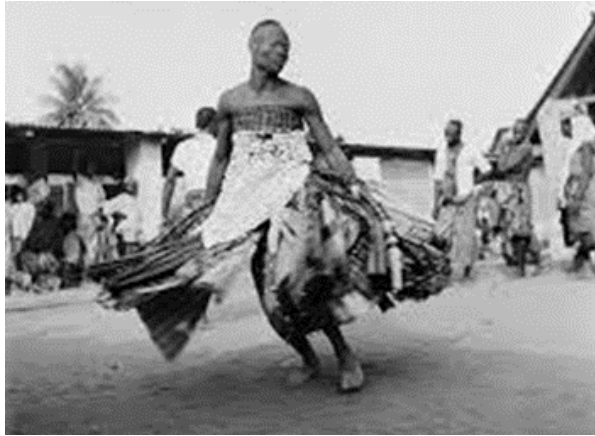
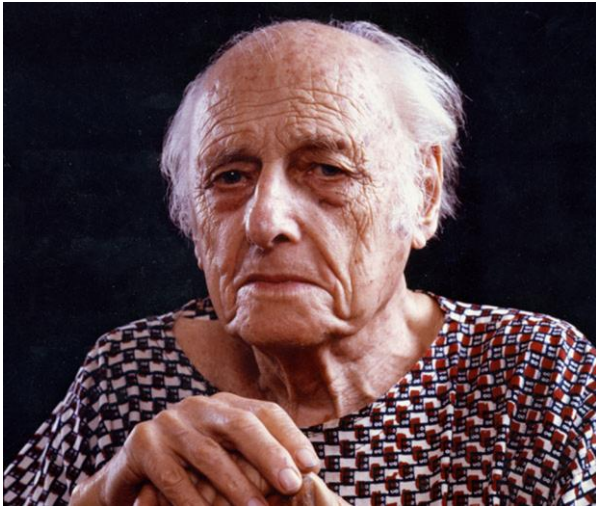

- <https://vimeo.com/97584992>

<https://www.youtube.com/watch?v=ixeoncWFi1c&list=PLc2sWpxXfBj51xbMfcQplmEtzwHooYzOX&index=3>

Pierre Fatumbi Verger

Mensageiro entre dois mundos

Narração e Apresentação Gilberto Gil

PIERRE VERGER

Mensageiro Entre Dois Mundos

Direção Lula Buarque de Hollanda

roteiro Marcos Bernstein trilha sonora Naná Vasconcelos edição João Henrique Ribeiro e Vitor Kubrusly consultoria Milton Guran direção de fotografia César Charlone som Valéria Ferreira produção executiva Mariza Figueiredo produção Flora Gil, Leonardo Monteiro de Barros e Pedro Buarque de Hollanda

Pierre Verger hizo, como el título del documental, de mensajero entre dos mundos al enamorarse de Bahía. Periodista francés muy culto se enamoró del Candomblé. Se formó, aprendió y acabó siendo un Babalorixá (*padre de santo*). Quiso establecer nexos de conexión entre la tradición *yorubá* de África y Bahía. Necesitaba enlazar los eslabones perdidos en el proceso de creación del Candomblé, estudiando las tradiciones yorubas y comparándolas con las yorubá en África.

El documental habla del viaje que hizo a África. Lo hace a través de la voz de los que lo recibieron en Benín y Nigeria. El documental está guiado por Gilberto Gil, grandísimo exponente de la música bahiana y ex ministro de cultura en Bahía y dirigido por el nieto de Chico Buarque de Holanda, otro de los grandes de la música brasileña, en reconocimiento a la labor que Pierre Verger hizo para la divulgación del Candomblé, así como por el trabajo en recuperar, reconocer y hermanar la religión *yorubá* en África con Bahía.

- Documental de Pierre Fatumbi Verger: *Mensageiro entre dois mundos*:

GNUWA - ESSAOUIRA

GNAWA

Los historiadores creen que la población Gnawa se originó en África occidental, desde Senegal hasta Chad y desde Mali en el norte hasta Nigeria en el sur. Como orden religioso o espiritual, **los Gnawa son tradicionalmente un orden místico, y esto marca su exclusividad dentro del Islam.** Como estilo de música, **la memoria ancestral** de las personas desplazadas y esclavizadas que fueron traídas a Marruecos **se ha conservado en sus canciones y bailes.** Tanto los componentes religiosos como los espirituales de la práctica de Gnawa se expresan a través de su música, que incorpora referencias a su Origen y esclavitud. Aunque los Gnawa han adoptado la forma de identificación social arabo-bereber-islámica, **su música representa una mezcla fascinante de resistencia a la esclavitud, los rigores de la migración forzada** y los desafíos de la integración en su nuevo panorama social. (El Hamel, 2008, p.243)

- Desde el s. XIII Surgiría el sufismo y las cofradías, característicos del Islam occidental, como fruto de un **islam de frontera**, en donde entraría en contacto con otras formaciones culturales, así como **constituiría una manifestación de religiosidad popular** independiente del poder político. Siendo constatados movimientos místicos desde el s. X en al-Andalus cuyos maestros (Muhammad b. Masarra, Ibn al-Arif de Almería, Ibn Barrachán de Sevilla, Ibn 'Arabi...) **vivían una religiosidad externa a la oficial**, generaron con el tiempo una cadena de transmisión de fundamentos espirituales y baraka que a través de sus discípulos se extendieron desde la Península Ibérica al continente africano con especial incidencia en el Magreb.
- a partir del s.XII, cuando el **Islam** profundiza más en el **África occidental subsahariana**, y cuyos agentes centrales serán los **Marabuts** cuyo papel social y religioso será de importancia tanto por poseer la baraka del *Sheij*, así como por realizar funciones que abarcan un amplio espectro (cura del mal, realiza matrimonios, impone nombre al nacido, se ocupa de las disputas, es el representante de la comunidad en el exterior, etc). Aouattah, (como se cita en Makhlouf, 2004), respecto al *maraboutismo* lo define como un **"conjunto de comportamientos religiosos relacionados con santos, santuarios que albergan sus restos, y objetos y lugares (la cueva, el árbol, la fuente, las piedras ...) que están íntimamente conectados, y también son titulares de baraka"** (1995, p.33).
- El hecho de la dinámica activa de estos personajes locales (*Marabuts*) en la entrada del Islam en el Sahel meridional, **incorpora elementos religiosos autóctonos como el culto a los antepasados, el respeto a los ancianos, el empleo de amuletos y fetiches, así como invocación, danza y posesión que generaron formas concretas dentro del Islam** (Valencia, 2010).

- El impacto que el islam tuvo en tierras africanas no sería posible sin la **empresa de las cofradías** y la labor de sus santos hombres. Siguiendo a Rodríguez Mediano (2002), un factor de importancia en las cofradías fue, por un lado, la eficacia de sus rituales entendidos como métodos terapéuticos y por otro, la extracción social de sus miembros y **la función** de los mismos **en un sistema organizador**. Estas, funcionaban gracias a un sistema de división de funciones y trabajos que abarcaban todos los espacios de la vida, (pública, privada, religiosa).
- **Sus miembros**, además de gestionar la baraka de sus santos y su transmisión hereditaria, fueron conformando en la sociedad marroquí un entramado cada vez con **mayor implicación social** al conllevar sus prácticas implícitamente **una cosmovisión sistemática que abarca todos los segmentos sociales de identidad, organización, jerarquía de labores, etc, lo que acrecentó en demasía el número de adeptos a las mismas**

(Mediano, 2002).

ENTIDADES GNAWA

ENTIDADES GNAWA

- **Yinn** (pl. *Yunnun*) seres más sutiles que los humanos, con funciones psicológicas y fisiológicas. **Creados del fuego.** Comen, beben, se casan, engendran y mueren. Poseen una organización social igual a la humana. **Tienen inteligencia y son responsables de sus actos.** Entre sus características más importantes, es que son **invisibles por su naturaleza.** **Son temidos.** Sin embargo, pueden presentarse delante de los hombres, tomando el aspecto de un animal, como un perro, gato, reptil, o más raramente forma humana. Bajo estas formas sensibles, son generalmente malvados, pero pueden entablar amistad con seres humanos y revelarles secretos del mundo superior. Son acólitos que **inspiran igualmente a profetas y adivinos.** **No obstante, mientras estos últimos reciben la palabra de sus compañeros invisibles por la oreja izquierda y usan el negro, los primeros son solicitados del lado derecho y usan el blanco** (Chelhold, 1986: 77). **La actividad de los yinn se desarrolla durante la noche y concluye poco antes del alba, cuando el almuédano llama a la oración.** Frecuentan particularmente ciertos lugares como instalaciones de agua, lugares fluidos, ruinas, habitaciones abandonadas, cementerios, pies de grandes árboles, en donde se acumula basura, mataderos, etc. En general, **les gusta estar donde hay energía estancada.** Los musulmanes se cuidan mucho de transitar por estos lugares.

ENTIDADES GNAWA

- Son creados por Allah para que les sirva:

• وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

- 51:56: “No he creado a los genios y a los hombres sino para que Me sirvan” (Cortés, 2005, p. 585)
- Otra categoría de seres, **aparentemente invisibles al mundo, son los IFRIT y los MAARID**. De la misma naturaleza que los yinns son incrédulos/infieles y rebeldes.
- **Citados en el Corán, los ifrit tienen la capacidad de realizar maravillas**, porque pueden transportar el trono de la Reina de Saba, en un abrir y cerrar de ojos, de un extremo al otro de la Tierra para ponerlo a los pies de Salomón. Ellos tienen, dicen los terapeutas (TALBA), la capacidad de escuchar a las puertas del Cielo para servir a los adivinos y brujos/hechiceros. El genio de la lámpara maravillosa de Aladino es un ifrit.
- **Los MAARID**, son próximos a los ifrit por sus poderes sobrenaturales, pero son más malvados. **Su naturaleza les aproxima más a los demonios** que a los yinns. (Abdelhafid Chlyeh, *Les Gnawa Du Maroc*).

ENTIDADES GNAWA

- Los ***mlouk*** (participio activo de ملك = poseedor) son entidades sobrenaturales (en femenino son denominadas *Malka* en singular y *Malkate* en plural) son de **sexo masculino o femenino** y pueden **ser musulmanes o judíos**. Al invitar a los *mlouk* a presentarse en el patio de la danza, hay que honrarlos y satisfacerles bajo la pena de aumentar su desagrado.
- **Residen en las aguas, los cielos, las florestas y los mataderos. Poseen una identidad cromática y olfativa.** Se distinguen por los colores e inciensos. Las **identidades cromáticas** atribuidas a los *mlouk* se corresponden con sus orígenes y se distinguen así: *mlouk* del mar *Bahriyin* o *Moussaouiyin* (azul claro), *mlouk* celestiales *Samaouiyin* (azul oscuro), *mlouk* de la floresta *Rijal al-Ghaba* (originarios de África, tienen el color negro al igual que los pertenecientes al batallón de Sidi Mimoun, *mlouk* rojos *al-Houmar* (vinculados a la sangre y que rondan los mataderos). **El blanco y el verde son colores símbolos del Islam suní.** Están reservados a los Santos invocados. **Las malkate femeninas tienen tres colores por su carácter, origen étnico y/o sus poderes. Amarillo para LALA MIRA, cuyo rasgo de carácter dominante es la coquetería, rojo para LALA RKIA, santa enterrada en Marrakech, identificada gracias al color rojo, que aparentemente está relacionada con su poder de combatir la menorragia y la metrorragia. Negro para LALA AICHA KANDICHA, a causa de su origen sudanés.**

Hamadcha (Abril 2017, *Dhikr*)

2) Zaouia Sidna Bilal
(Septiembre 2016, *Lila - Hadra*)

3) Zaouia Sidi El Ghazi

4) Zaouia Aïssaoua (Agosto 2017
y Agosto 2018, *Lila Hadra*)

5) Zaouia Kattanyya

6) Zaouia Sidi Ali Ben Abdallah

7) Zaouia Dar Damana

8) Zaouia Sidi Jazouli

10) Zaouia Tiyaniyya (Abril 2017,
Dhikr)

11) Zaouia Darqawiyya (Abril
2017, Entrevista al *Sheij* Marina)

Imagen obtenida de: https://www.essaouira.nu/culture_zauouia.htm En las leyendas abajo presentes, consta entre paréntesis la fecha de mi trabajo de campo en las mismas, así como la actividad realizada)

Trabajo de campo en ESSAOUIRA, MARRUECOS

Trabajo de campo desierto de Túnez

SEMIÓTICA DE LA DANZA

• Em suma, o que Merleau-Ponty e outros filósofos europeus estão tentando dizer é que **o corpo humano é a principal fonte, lugar e centro de percepção e expressão, seja ela física ou transcendental** Séculos antes de Hegel, Husserl, Jean-Paul Sartre e Maurice Merleau-Ponty nascerem, nas culturas africanas havia espaços onde a vida era e continua sendo uma atividade intensamente performativa e ritualizada. Como a ontologia da maioria dos povos africanos é primordialmente espiritual, **o corpo físico incorpora, num certo nível, um hábito memorial** por meio do qual certas atividades funcionais, tais como subir, esculpir, prostrar-se, manusear, gesticular e andar são inventadas e praticadas. Num segundo nível de modelagem (exemplo mais complexo: o sistema de comunicação metalinguístico), as sociedades africanas conscientemente acostumam-se a uma **semiologia corpórea em que o corpo torna-se receptáculo simbólico e expressivo do transcendente**, assim como as ideias filosóficas associadas à religião, à adoração, ao divino, à cerimônia ritual, à celebração, à guerra, ao matrimônio, aos funerais, à realeza, à política, e assim por diante. **A maioria destas ideias e conceitos são estruturados e manifestados por meio do gesto, da música e da dança.**

- <https://youtu.be/x5RfXHcv1Jc?si=PkWOGebgblTwOBnK>

Hamduchia Essaouira

<https://youtu.be/tDh3HXP9eMI>
https://youtu.be/Z_0n2XFV0hQ

Hamduchia

<https://youtu.be/FjDL0tfCZyM>
<https://youtu.be/5-5YGO7ZlZg>

Dirdiba

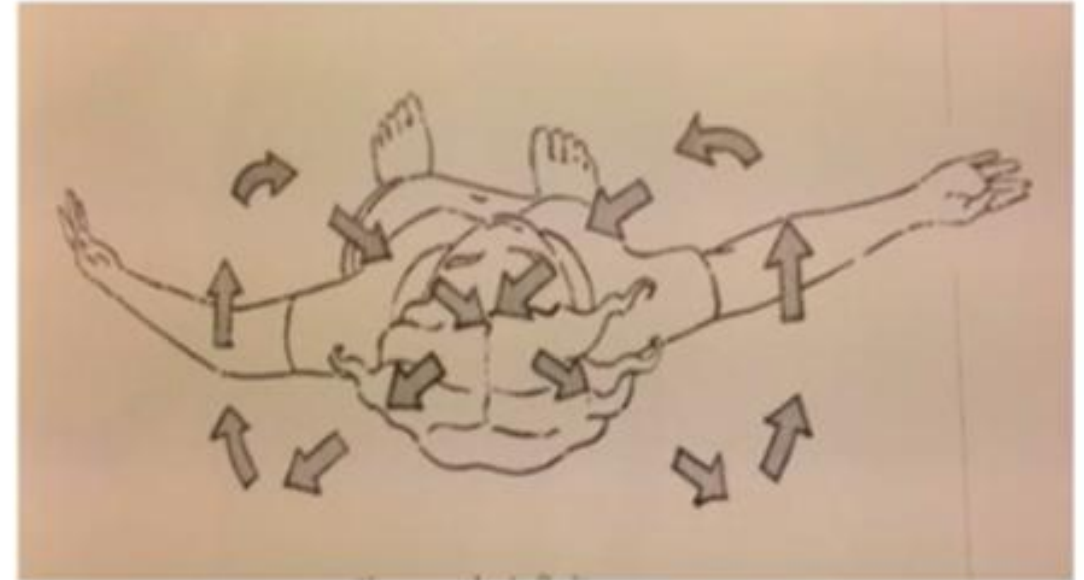
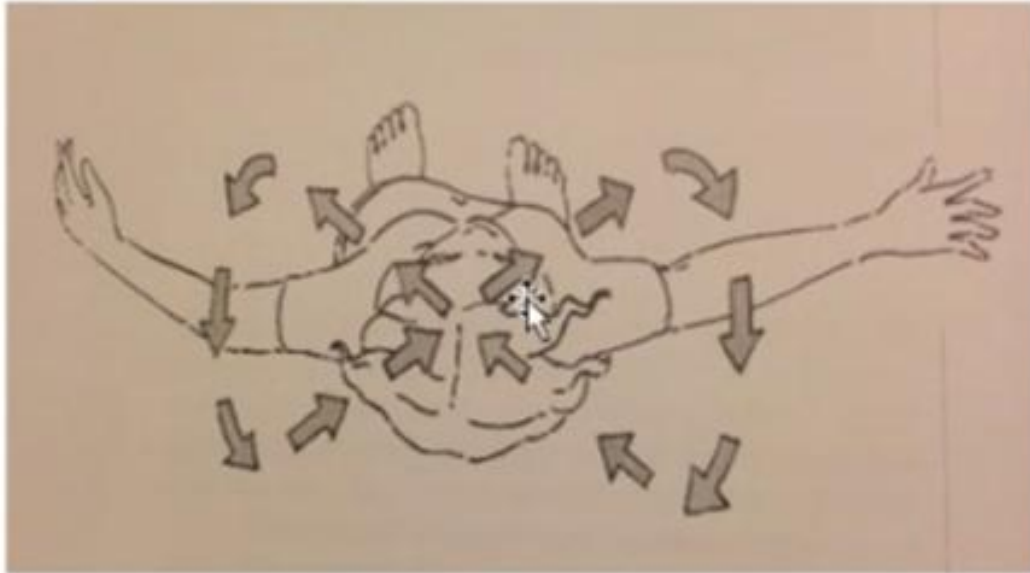
<https://youtu.be/x5RfXHcv1Jc>

ANÁLISIS SEMIÓTICO

<https://youtu.be/NW3zMKYXfD0?si=OvIYWodbR30DdZcQ>

Los 7 colores del universo Documental 17'41''

<https://youtu.be/FizXjD482bE?si=mq2x7fa7VJwWC24K>

(Figuras obtenidas de Korek, Devorah, *Danza del Vientre*, Barcelona, Océano (2005), p.150)

El movimiento infinito (el lazo de Moebius) constante de estas figuras, se aprecia en ciertas danzas de *orixás* como Yemayá, cuando se desliza en transfiguración del vaivén del agua, donde la parte superior de su cuerpo sigue el diseño de la figura de la izquierda, así como en ciertas danzas *Gnawa* como el *kuyu* que sigue el diseño de la figura de la derecha. Es un movimiento sin principio ni fin que evoca la totalidad de la dinamización cosmogónica en su existencia.

Durante el ritual trance acontece lo siguiente con respecto a los iniciados aptos para ser poseídos:

- Giros preparatorios
- Incorporación de la entidad
- Una vez asentado en su “cabalgadura”, se mueve en el cuerpo poseído con los movimientos, gestos y símbolos que le caracterizan arquetípicamente, así como con la voz que lo acompaña que es otra diferente a la del poseído. El cuerpo del poseído se somete a una transformación fisionómica apreciable, adoptando las características físicas de la entidad que la posee (edad, vigor, resistencia, facciones, piel, respiración, etc.). En esta fase se inicia la interacción con los asistentes, respondiendo a preguntas, transmitiendo mensajes, etc.
- Despedida
- El significado de “cabalgadura” se usa en terminología *Gnawa*, *yorubá*, y portugués para referirse a la persona que es poseída por la entidad ya sea u *yinn* y *orixá*.

La definición de trance no es sencilla. **El trance comporta una dimensión psicológica y una dimensión social.** La dimensión psicológica se refiere a la noción de estado modificado de conciencia que implica una potencialidad de transe inscrito en el psiquismo, pero implica y requiere para producirse de la intervención de la sociedad. (G. Lapassade 1990: 5). La danza en el ritual representa un elemento determinante del proceso, porque es por intermedio suyo cómo acontece la corporificación de la entidad: el cuerpo, al danzar, media entre el mundo sagrado con el profano (Silva Citro, Manuela Rodríguez & Lucrecia Greco, 2007: 4). El ritmo de los tambores embriaga a los danzantes, hasta el punto de disponerlos para el encuentro con sus dioses –*orixás*-, momento éste en que la conciencia pierde su timón y el cuerpo empieza a decir, a través de *orixá* “montado” en el individuo. La vibración del cuero deja de ser meramente física. Hay una fuerza superior que los toma y los libera de la propia opresión. Y es aquí, donde ya no hay cabida en el intelecto (Corvalán, 2008: 7).