

CHAMANISMO: LA RELIGION ORIGINAL DE LA HUMANIDAD

Yo hablo un poquito primero de Chamanismo en general y después miramos unas fotos de dos grupos indígenas que se llaman los Yaminahua y los Nahua que son del Amazonas del Perú occidental, y explicaré las cosas que pasan con estos grupos empíricos concretos, y después regreso a hablar de la filosofía del Chamanismo en general.

Chamanismo es probablemente la religión más antigua y más anciana de la humanidad. En este sentido es la religión primordial, original y arquetípico para muchos miles de años. Es un sistema de creencias espirituales, y en muchos aspectos es probablemente el primer tipo de creencia de humanidad desde hace 40 mil años, cuando es pensado ahora de antropología y otras ciencias que la humanidad moderna, que es *homo sapiens sapiens*, ha comenzado a existir. Todo el tiempo estas cosas cambian por arqueología e investigación paleontológica. Pero de este momento parece que se comienza a ver humanos en pequeños grupos de cazadores, recolectores, con algo forma de arte, probablemente la mayoría nomádicos; pero con tiempo han comenzado a vivir con una forma de agricultura, que es horticultura más establecida. Pero también cazando y es probable con la evidencia que toda la humanidad ha tenido este tipo de creencias, que llamamos chamanismo ahora; y ellos persisten en varias partes del mundo. Probablemente las más importantes están en las cuencas Amazónicas de Suramérica también en las partes de Siberia y Rusia en los vastos llanos fríos, donde practican chamanismo todavía.

En estos tipos de sociedades chamanismo ha representado y todavía representa, la esencia del grupo social en que viven. Como he dicho estaba probablemente universal en el pasado y en estas sociedades donde continúa hoy en día está amenazado con extinción todo el tiempo.

Yo comenzaba a aprender de eso cuando estaba hace años trabajando para la Organización no Gubernamental (ONG) que se llama Sobrevivencia Internacional, que es una sociedad basada en Londres, pero es global. Esta organización lucha por los derechos de este tipo de sociedades tradicionales y con tiempo he aprendido más de este fenómeno de chamanismo.

La cultura y religión de estos grupos es concentrado en el chamán en un grupo de quizás 30 o máximo 100 personas con uno o quizás dos

chamanes, quienes tienen las ideas básicas de la religión espiritual y cultural de la sociedad, en sesiones donde ellos toman lo que se llama Ayahuasca en Perú, Yajé en Colombia.

Ayahuasca es una palabra Quechua que es usado en general. Esta un raíz mezclada con una liana, los cuales se mezclan y se hierve en una olla para muchas horas y de eso viene el extracto alucinogénico que se toma unas dos o tres veces por semana. Se toman esta mezcla dirigidos por el chamán para hacer sesión en que el chamán hace vuelos visionarios en mundos celestiales. El vuela en el cielo y también abajo de la tierra o del agua dónde encuentra él o ella - a veces es mujer - espíritus ancestrales y todos los tipos de fuerzas. También los espíritus de animales y plantas para negociar con ellos que: por favor permiten que podemos matar uno de ustedes mañana, tratamos a no estar crueles, necesitamos comer... prometemos que no matamos una hembra embarazada, pero si hacemos eso accidentalmente por favor no serían malos y bravos con nosotros. En estas sesiones cantan y cantan de esta forma para hacer caza y recolección y para hacer bien que hay lluvia y sol, y ayuda para producir y ayudar a todas las necesidades de la vida y para la fertilidad de la comunidad.

También con ayuda de ayahuasca entran a este mundo visionario y tratan a curar los problemas de la comunidad, las enfermedades físicas y psicológicas Vamos a ver las fotos en un momento y en una de ellas se encuentran los espíritus malos qué hacen enfermedades.

Chamanismo en general tiene una grande metáfora del sol y la lluvia quienes hacen fertilidad de la tierra; son pensados como masculino pues la tierra es femenina. Cuando en estos grupos en el Amazonas el chamán empieza a cantar para la madre de Ayahuasca o el espíritu de Ayahuasca, el invita los espíritus, y los otros comienzan también a cantar para invitar el espíritu para ayudar a el proceso cósmico de la fertilidad del hombre para embarazar a las mujeres humanos, pero también el sol y la lluvia hace fertilidad en la tierra; entonces todo del mundo chamanismo es su creencia que el chamán entra al mundo femenino, entonces un chamán que he conocido en el Amazonas me regalo una flecha que se llama en español Pene del Sol y a veces cuando canta apunta lo hace al cielo para llamar y plegar que los espíritus ayudan a fertilizar la tierra y la comunidad. Entonces las creencias son prácticas, económicas, religiosas y artísticas. Lo que hace al chamán cantando es música y poesía, también el chamán es como un sacerdote, médico, psiquiátrico para curar, poeta y músico que entra al mundo femenino sobrenatural en visiones y vuelos de visión; es un veedor.

Este es una parte del macrocosmos de la naturaleza. La Vara Sonajera o Pene del Sol es conectado con la cura, ayudando a la fertilidad, y haciendo cierto la comida y agua y el bienestar de las formas más profundas, haciendo galvanizado el grupo con nuevo espíritu y vitalidad cada vez.

El sociólogo Emile Durkheim y unos sociólogos siguientes han pensado que el punto de religión y otros sistemas de creencia, es poner en reunión la sociedad que todos estén juntos en un propósito, para existir, para hacer valor en la vida difícil; el chamanismo hace sesiones así para hacer grupos con sus problemas juntos otra vez con nueva energía.

Esta cosas estaban todas conectadas en el chamanismo tradicional, pero con tiempo sociedades vienen más complejo con más grandes grupos, y los pequeños grupos nómádicos horticulturas, con tiempo desarrollan sistemas de jefes, jefaturas, donde hay grupos más grandes como tribus y con tiempo estos desarrollan en estados como los Incas, como ha pasado en otras partes del mundo y poco a poco el chamán no desaparece, pero cambia hasta que hay varios papeles de varias personas. Ahora hay filósofos, hay médicos, hay sacerdotes, poetas y músicos y muchos otros; verdaderamente yo creo estos últimos son chamanes modernos en una situación en que estaba en el pasado unificado en una persona. Ahora es diferenciado en muchos diferentes patrones.

Bueno ahora vamos a ver las fotos

(foto 1) Esta primera foto de hace 25 años con grupo que se llama Yaminahua que viven en el río Urubamba, de un tributario del Amazonas y del bosque en la selva de Perú. Esta señora es la hermana del chamán y yo tengo todavía esta foto porque ya me la regaló es un poco rota pero es así.

Aunque en unos grupos los chamanes son hombres o mujeres, en este grupo son hombres, pero ella verdaderamente es chamán, normalmente no, pero verdaderamente hace lo mismo que su hermano.

Foto 1

(foto 2) Este chamán se llama Choro como su apodo pero tiene otro nombre Yaminahua. La corona es inspiración mágica, que ponen muchas el chamán pero no siempre cuando él está haciendo sesiones y así haciendo inspiración, combinados con la ayahuasca para entrar a las visiones.

Foto 2

(foto 3) Aquí en esta foto se está haciendo ayahuasca, como dije ellos cocinan las dos plantas, una es una raíz y otra es una liana. Cocinan para muchas horas y luego en este líquido eliminan las partes que no quieren toman en la noche o el próximo día, pero no mucho más que una semana normalmente toman el mismo día.

Foto 3

(foto 4) Aquí en esta foto vemos una sesión a otra vez, con el chamán y los varios hombres de un grupo; en este grupo podemos ver que tienen ropas occidentales como puedes ver, pero todavía tienen la corona.

Foto 4

(foto 5) Aquí vemos un ejemplo de curar, él es un asistente el chamán es joven está aprendiendo, esto normalmente no se puede ver estaba con flash, estaba un poquito malo de mí, porque en lo oscuro no se ve como hacen, pero la verdad es que toman la piel y chupan y chupan los espíritus malos del cuerpo.

Foto 5

(foto 6) Esta es otra vez la hermana del chamán, ella está absolutamente en trance

Foto 6

(foto 7) Foto del río al fin del trance.

Foto 7

(foto 8) Aquí está una foto en el día ahí está la esposa preparando ayahuasca

Foto 8

(foto 9) Ahora en plena ayahuasca

Foto 9

(foto 10) Aquí hay una chica de otro grupo. Les regaló la historia cuando estaba trabajando para la organización gubernamental de sobrevivencia internacional cuando llegué a este pueblo había un grupo todos habían llegado desnudos todos los hombres y las mujeres y no entendía qué estaba pasando, pero alguien que estaba antropólogo peruano me explico que era un grupo que estaba contactado últimamente remoto en la selva, estaba separado de otro grupo que ha tenido la misma lengua y el mismo idioma, uno de estos grupos se llamaban Yaminahua y el otro llamado Nahua para conveniencia.

Foto 10

(foto 11) Esta es una chica de ese grupo, tú puedes ver en sus decoraciones de la nariz su forma de pelo que es tradicional, pero estas ropas no, ella ha comenzado a usarlas desde que ha llegado a esta comunidad, quizás con el aviso de los misioneros piensan que es malo y que no deben estar desnudos y quieren cambiar sus costumbres de chamanismo, piensan que cuando toman ayahuasca están hablando con el diablo; Unos no son tan intolerantes pero en general los misioneros católicos o protestantes evangélicos, quieren parar que la gente no haga eso es como una guerra cultural para sus derechos a continuar sus tradiciones muy antiguas.

Estas chicas son Nahuas parecen diferentes del otro grupo, esto es absurdo esta chiquita con sus collares es tradicional, la falda es nada solamente alguien le dijo que se pusiera esta ropa y ella ha entendido que debe usar.

Foto 11

(foto 12) Estas son otras chiquitas Nahua muy desorientadas, la razón que han venido estaban viviendo en partes remoto donde gente de la sociedad regular, la sociedad occidental o mestizo de Perú nunca han entrado, probablemente estaban separados de los otros en su grupo en su tribu en los tiempos de caucho, la economía de caucho y han vivido quizás para 100 años sin contactos, entonces no han tenido metal han tenido sino flechas y arcos de madera muy bien hecho pero no han tenido metal y cuando gente han entrado su territorio ellos fuchhhh con sus flechas, para votar de su territorio pero cuando los hombres estaban buscando oro o buscando petróleo o madera han comenzado a entrar y habían conflictos y con tiempo mucho más problemático estaba, que esta gente de afuera han llevado infecciones y enfermedades como gripa, influenza y cosas simples que ellos no tienen ninguna inmunidad y la mitad del grupo a ha muerto, el otro grupo estaba débil y los misioneros han sugerido porque no vienes al pueblo de Sepagua donde nunca antes quisieron venir pero ahora debido, esto fue un proceso muy trágico que es típico que ha pasado desde la conquista de España hace siglos y que continúa hasta hoy día este tipo de cosas.

Foto 11

(foto 12) Oh ella tiene un cigarro yo tengo mucha vergüenza, porque yo estaba fumando de yo no fumo estos días era antes que fumaba ella ha visto mi cigarro y ella ha pedido a mí uno. Entonces regale pero lastimo, porque ella no sabe cómo fumar qué se hace...

Foto 12

(foto 13) Ella es una parte desnuda

Foto 13

(foto 14) Ella es una señora ahora esta chica hace como 30 años

Foto 14

(foto 15) Ellos estaban viviendo en una gran casa sin muros no estaban satisfechos de nada no han tenido comida yo trataba ayudar he venido todos los días con pez seco pescados secos que he comprado en el mercado y dios mío como ellos han querido eso la gente no entendió su situación y han ayudado muy poco.

Foto 15

(foto 16) Estos son mezclados esta señora es Yaminahua tú puedes ver que es más asimilado menos nativo.

Foto 16

(foto 16) Tú puedes ver el caos de estos en una casa solamente con hamacas puede estar frio en la noche no satisfecho para ellos estaba terrible.

Foto 16

(foto 17) Estos desordenados, sus sitios donde viven no son desordenados normalmente son muy ordenados y limpios.

Foto 17

(foto 18) Pequeña casa

Foto 18

(foto 19) Esto creo que es una familia Yaminahua. Pero es posible que la chica el de los nahua porque las familias Yaminahua a veces han invitado los niños o niñas del otro grupo en sus casas con generosidad.

Foto 19

(foto 20) Esta es una típica casa Yaminahua.

Foto 20

(foto 21) Es increíble porque 25 años más tarde es casi lo mismo no ha cambiado y el mismo chamán qué hora es viejo y cómo canta es más o menos lo mismo él ahora es casi 80 años, antes estaba como 55 pero tiene la energía todavía y canta de la misma forma buenos en el grupo hacen entonces es muriendo esto pero todavía los viejos hacen.

Foto 21

(foto 22) La hermana ahora ella es casi 80 años

Foto 22

(foto 23) Esto es durante una sesión siempre en hamacas, esto es interesante porque es muy diferente de cuando tú encuentras chamanismo en pueblos grandes en ciudades es otra cosa, es cambiado es mas de cultura mestiza donde otros chamán tiene gente en líneas es como una iglesia por ejemplo hay esta religión en Brasil que se llama Santo Daime, que es muy bueno me gusta mucho pero es en las ciudades como en río de janeiro es mucho más modelado, en la iglesia es como un altar y los sirios así , es más como un consultorio psiquiátrico estos son los modelos de sociedad moderna, los nativos son totalmente anarquista no hay altar, no hay centro, ellos son cómodos en sus hamacas no hay nada de organización en este sentido de iglesia es importante entender eso.

Foto 23

(foto 24) Mi esposa tomando Ayahuasca

Foto 24

(foto 25) Yo tomando..

Foto 25

(foto 26) Esta foto es el fin es en la mañana es un poquito frío, después el efecto reduce después, pero necesita varias horas para cambiar a la normalidad.

Foto 26

Lo que me interesa es que la idea que el artista poeta o músico en sociedad moderna es el chamán moderno, porque arte explora el cosmos y experiencia en el mundo y en la vida. También el infierno y estático vuelo visionario triunfando dentro de los problemas y trasciende en el nuevo espíritu para la vida, que estaba chamán, desarrolla en filósofo, sacerdote, astrólogo y astrónomo; por ejemplo en las civilizaciones como Inca han tenido sacerdotes que estaban astrónomos y astrólogos para entender las estrellas para razones prácticos, para decidir cuándo hacer la cosecha o cuando poner las plantas etc , pero también es la religión, las dos es espiritual y también práctico. Pero esto continúa un aspecto del patrón Chamanista de sociedades más pequeñas más simples, simples en sentido de su economía, su tecnología pero no simple culturalmente. Las culturas de estos grupos son muy sutil si tu entiendes son muy muy sutil simplemente tecnológicamente no son desarrolladas, pero esto es otra cosa, entonces observando los astros, las estrellas, los planetas cuando toman ayahuasca muchas veces miran. Cuando tú estás en estas visiones alucinogénicos si tú cierras tus ojos, tu miras diseños extraordinarios y mucho del arte de la selva viene de eso, porque los diseños por ejemplo

este tipo de bolsa esto es Kogui y no es muy extraordinario, pero hay otros que seguramente que tú conoces, que tienen diseños muy alucinogénicos. Las ideas de estos vienen de las sesiones de ayahuasca de muchas culturas entonces observando con los ojos cerrados se ven imágenes alucinogénicas en la retina, esto ha sido investigado de neurología y la fisiología también, que los efectos de estos químicos en las retinas es muy interesante eso, pero cuando sus ojos son abiertos se mira el mundo natural, pero toma una nueva vida, las estrellas son más milagrosas, los árboles parecen que son vivos en nuevo sentido y como se mueven y como son vivos en otro sentido que normal árboles siempre son vivos pero vivos en otra dimensión y para ellos están encontrando el espíritu fuerte de los árboles de las flores y de las otras cosas en la naturaleza.

Entonces de estos varios patrones son separados como cuando sociedad viene más complicado, más grande, separado en especializaciones.

El poeta es una parte del chamán anciano gradualmente emancipado de sus otros patrones, arte y poesía no más son conectados con religión como antes en sociedad moderna a veces pero mucho menos en el tiempo de renacimiento, estaba muy conectado con religión pero desde menos y menos y estos sentidos de poetas continúan pero como chamanes. El poeta romántico típicamente, entre la naturaleza en condición de trance que es como un vuelo visionario y como ha dicho el poeta Shelley el poeta elimina el velo de familiaridad de la realidad para ver el milagro de la existencia de éxtasis en un ensayo que ha escrito esto es mucho que hace el chamán entra a la naturaleza divina en forma que normalmente no se ve, los poetas románticos han pensado que hacen eso y también la profecía visionaria mira el mundo humano y piensa que esto no es satisfecho, entonces tienen sueños utópicos de justicia, de amor, de igualdad y todos en otra forma que la realidad es en este mundo ahora, entonces es como la curación chamanística; Yo creo que muchos artistas especialmente poetas chamanísticos son en una forma el chamán de sociedad moderna.

La primera vez que escuché el canto de un chamán Yaminahua en la selva tropical del este de Perú fue una experiencia muy importante para mí. Grupos étnicos independientes como el Yaminahua viven en pequeños bandos, de treinta a cien personas, en cada uno de los cuales tiende a haber uno, dos o tres chamanes; aunque es usualmente uno el más predominante.

El chamán contiene en cierto sentido, la cultura congelada en su persona. El estilo de vida de las personas es la caza y la recolección, y un poco de

agricultura donde se detienen en un lugar a cortar algunos de los bosques y a cosechar unos pocos cultivos; pero en su mayoría son cazadores y recolectores. No tienen muchas cosas materiales pero su cultura, arte, religión, filosofía, y toda su constelación cultural es realmente lo que pasa a través del chamán. Ellos tienen sesiones después de caer el sol, cuando el chamán lleva un tocado mágico en su cabeza y todos toman ayahuasca, la planta alucinógena que se encuentra en la selva tropical. La voz principal en el canto es el chamán, pero otros hombres y mujeres empiezan a cantar a su alrededor. Él empieza a cantar, ya que la ayahuasca comienza a llevar a todos a su estado encantado; él puede absorber los malos espíritus de una persona enferma, con el fin de curarla. Él evoca el espíritu de la ayahuasca, o la Madre de la ayahuasca, y como el efecto de la droga alucinógena comienza a tomar fuerza, la gente siente que el espíritu de la ayahuasca ha entrado en ellos. El chamán es el inspirador principal, o la persona principal que es inspirada por el espíritu; él o ella tienen visiones que consisten en antepasados, espíritus, héroes y heroínas de la cultura, y las fuerzas de todas las clases - algunas abstractas, algunas personalizadas, algunas demoníacas - y dirige el grupo para hacer frente a ciertos tipos de experiencias. Los otros también empiezan a cantar, después de su señal.

Inmediatamente me deslumbró la idea de que esto era una especie de creatividad imaginativa primordial, humana. Todas las artes fundamentales están implicadas en ello: es claramente poesía, como las palabras son conjuros mágicos. Las palabras en realidad ya no pertenecen a la lengua Yaminahua; éstas probablemente pertenecían a este idioma como lo fue hace siglos y son palabras que se han conservado como palabras mágicas. Es más bien como la forma en que la Iglesia Católica usó el Latín hasta hace tiempo en sus servicios; la cual es una lengua "muerta", hasta que las lenguas vernáculas la reemplazaron. No soy católico pero puedo simpatizar con aquellos católicos que se sintieron decepcionados cuando se hizo este cambio; se sintieron que algo de esa magia sagrada se estaba perdiendo, y uno podría sugerir que el significado de las palabras no estaba destinado a ser comprendido totalmente. A menudo entre los grupos nativos de la selva peruana, sólo el chamán entiende el significado literal de las palabras utilizadas; los demás participantes no comprenden adecuadamente, aunque sienten la fuerza de éstas.

Esto, por cierto, es similar a las razones por las que siempre he sentido que es un error traducir los libretos de las óperas en las presentaciones. Las palabras en el idioma original son parte del sonido musical total de la ópera: ellas mantienen una magia la cual se pierde en la traducción.

El chamán tiene vuelos visionarios; él alcanza alturas celestiales alto en el aire, y se va bajo tierra o bajo los ríos en ámbitos subterráneos donde descubre y experimenta las realidades subyacentes, las esencias tras las apariencias. Así que lo que está haciendo es una cosa muy filosófica: todas las filosofías desarrollan ideas sutiles acerca de lo que es la realidad, lo que es superficial y profundo, lo que es esencia o forma profunda, y lo que es la apariencia. Platón es un chamán "tardío", un filósofo quien en la Grecia del siglo IV a.C. desarrolló una manera extremadamente compleja de lo que es esencialmente el chamanismo. El ascenso a un estado extático con el fin de comprender la verdad es esencialmente el chamanismo, transmutada a través del desarrollo de una civilización.

Así el chamán está tratando de comprender las realidades subyacentes, está tratando de negociar con los espíritus para asegurar que la comunidad, de la cual él es parte, les vaya bien; él está esperando ver los animales que estará tratando de cazar al día siguiente, haciendo tratos con ellos, prometiéndoles que si mata a uno de ellos llevará a cabo una ceremonia en su honor, prometiéndoles no asesinar hembras preñadas: y si llegase a matar a una de ellas, les pide que por favor no sean malévolos con su pueblo más tarde.

Él negocia con las plantas para asegurarse que crezcan bien. Todo esto es religión, oración, y comprensión filosófica de la realidad; y también es curación - cósmica en un nivel, social en otro, y de individuos específicos que están mal, físicamente o mentalmente (en términos occidentales), en otro. Así que él es un médico y psiquiátrica en términos modernos, y es el artista fundamental. Es en un sentido realmente todo el arte: es poesía en el conjuro mágico; música - a pesar que no tienen instrumentos musicales, ellos cantan; y donde el grupo nativo realiza rituales activos, es drama. La mayoría de los grupos que toman ayahuasca no realizan rituales al mismo tiempo, ya que bajo su influencia uno no se puede mover muy bien. En ese caso, la dimensión "arte visual" está en las alucinaciones personales e internas experimentadas. Con los ojos cerrados, ellos se convierten en pantallas extraordinarias en las que visiones sorprendentes aparecen. Estas visiones tienen aspectos tanto fisiológicos como relativos culturalmente. Con los ojos abiertos, la gente ve a los espíritus de la selva - árboles y plantas, retorciéndose con una nueva calidad de vida; y en el cielo ven las estrellas y la luna con una nueva intensidad mística.

Las sesiones chamánicas son considerados como entrar en el mundo de lo sobrenatural, el cual es un mundo tan real como el día, la realidad "normal". El encantado, "fuera de su cabeza", mundo nocturno de la sesión de ayahuasca es tan real como el mundo funcional del día: de pesca, caza,

agricultura, fabricación de casas o hamacas y demás. En el mundo en el que la ayahuasca se abre, las realidades más profundas de la existencia son experimentadas. En vuelos visionarios hacia las alturas celestiales y abajo de la tierra, se percibe la idea detrás de las apariencias: el sol masculino fertilizando la tierra femenina, al igual que el chamán penetra lo sobrenatural en las visiones, bajo la influencia de la ayahuasca, la Musa o inspiración divina. A la vista de esto, encantamientos mágicos curan los males del mundo.

Me volví más conocedor de todo esto, por medio de la participación en las sesiones de ayahuasca chamánicas con los Yaminahua. Esto surgió durante el trabajo en la década de 1980 con Survival International, en nombre de los Yaminahua y Nahua que estaban sufriendo debido a las invasiones de madereros y sismólogos buscando petróleo para Shell, en el río Mishagua en la selva peruana. Me deslumbró, tanto como poeta y sociólogo, cómo esto pudo ser visto como un arte primitivo, la *Gesamtkunstwerk* original, para usar el término de Richard Wagner – una "obra de arte total" - que incluye música, poesía, visión e inspiración en todas las artes.

En una sesión en particular fui sacudido por el pensamiento de que el glorioso despertar de Brunilda dentro de su anillo de fuego, en *El Ocaso de los Dioses* de Wagner, cuando canta: "Heil dir Sonne, dir heil Licht" ("Salve a ti sol, salve a ti luz"), era una versión moderna de la misma cosa esencial que yo estaba experimentando aquí. Así como el drama musical wagneriano unifica la poesía, el encantamiento mágico, con la música y la dramaturgia visual; las sesiones de ayahuasca de los Yaminahua unieron, a través de su chamán el canto, la música y las visiones alucinógenas. Lo que Wagner parece haber entendido intuitivamente es la base primordial del arte, que luego recreó en un contexto moderno. Él entendió que el arte se unió inicialmente con el mito, el ritual y la magia, y que todos los medios estaban involucrados. Él no es el único artista que ha tenido tales ideas, pero en ninguna otra han sido tan poderosamente comprendidas.

Su alguna vez amigo Friedrich Nietzsche exploró esto, de nuevo a través de intuiciones, en *El Nacimiento de la Tragedia*. Él trató de demostrar que la tragedia ateniense en el siglo V a.C. vino de un ritual dionisíaco, el cual se ocupaba de iniciación y rituales de pubertad, y relacionado con el regreso de la primavera en el renacimiento de cada nuevo año. Este fue un momento para festividad bacanal, para las mujeres que quedan embarazadas – el tiempo del renacimiento. Éste fue el apuntalamiento de lo que se convirtió en la tragedia ateniense. Al igual que con los rituales primitivos de los cuales se desarrollaron, tragedias atenienses se llevaron a

cabo en festivales, entre los que hubo actuaciones musicales y orgías bacanales. Jane Harrison fue capaz de luego mostrar, cuando evidencia más concreta estuvo disponible, que la esencia de la percepción de Nietzsche era correcta. Lo que para Nietzsche fue la mayor de las artes que el mundo había conocido, tuvo su origen en la confluencia del éxtasis salvaje dionisiaco y la armonía y serenidad apolínea. El drama visible provino del ritual, el contenido provino del mito.

Nietzsche en dicho momento; con gran admiración y reverencia por Wagner, a quien le dedicó el libro, pensó que nunca hasta que Wagner alcanzó el pico de la grandeza representó en el drama trágico ateniense sido logrado de nuevo. En este homenaje a Wagner, Nietzsche en su genio supremo parece haber visto los orígenes chamánicos primordiales del arte. Pues desde los orígenes del *homo sapiens sapiens* anatómicamente moderno hace algunos 40.000 años, como ahora sabemos, ha habido arte. En símbolos de fertilidad, en los murales del sur de África y Lascaux, el sentido de la forma demuestra que es "nosotros" quien los creó. Sin tener acceso a los resultados de los estudios antropológicos y arqueológicos modernos, Wagner y Nietzsche parecen haber comprendido que este era el caso.

En civilizaciones complejas el papel del chamán se divide en una pluralidad de roles. El "artista" (en el sentido más amplio del término) es uno de ellos. El papel del artista se hace cada vez más problemático a medida que la sociedad se hace más compleja y desigualada. En cierta medida, el chamán siempre fue un tanto distanciado y marginado - aunque muy necesario - en la sociedad, pero esta condición se intensifica mientras se desarrolla la historia. Tal vez sea así, cuando el artista se integra muy bien en una sociedad jerarquizada, puede dar lugar a resultados lamentables; como Nietzsche se sintió cuando fue a la primera edición del Festival de Bayreuth a proclamar con disgusto que Wagner había sido dominado por los wagneristas!

En sociedades 'primitivas', el chamán es un vidente, el que vuela hacia el cielo y penetra el suelo a través de la tierra para conocer todas las formas de dioses, espíritus, demonios y fuerzas. Él o ella aprende de las realidades fundamentales del mundo, de su comunidad y de sí mismo/a. Él o ella puede tratar, si está motivado por la buena voluntad, conseguir las mejores fortunas para su comunidad negociando con los espíritus de los animales y las plantas para tener cazas y cosechas exitosas. Él puede discernir las fuentes de las enfermedades de sus miembros e intentar combatir esas fuerzas malévolas. O puede traer el nuñi a la tierra, como hacen los chamanes entre el Secoya de la Amazonía ecuatoriana. Los nuñi son

estrellas que son también los espíritus de la ayahuasca, la planta que crece en la cuenca amazónica. Al proporcionarles vino visionario a su gente, como Prometeo trajo el fuego a la humanidad en la mitología griega; el chamán les da la oportunidad de volar o excavar y aprender la canción, mito y sabiduría maravillosa que abren los reinos celestiales y subterráneos.

El chamán conoce los ancestros de su comunidad y los héroes de sus mitos. Él es un poseedor, un preservador pero también un continuo re-creador de la historia mítica de su pueblo, de sus fuerzas vitales afirmadas en historias, conjuros, canciones y poesía cantada o hechizos mágicos. Los vuelos visionarios de los chamanes de Suramérica y Siberia son experiencias arquetípicas creativo-extáticas, como la posesión dionisíaca en la antigua Grecia que se convirtió en ideas de inspiración poética y genialidad artística: las visiones de sabiduría o belleza especiales, extremas, irracionales, terribles, sublimes, impredecibles y sorprendentes, las cuales gradualmente asumen diferentes formas en el filósofo, el científico, el vidente religioso oracular o el profeta, el sacerdote que media con lo divino en nombre de su comunidad, así como el poeta, el artista y el músico.

El chamán hace algo que va más allá de la sociedad humana – bailando en el borde del caos, rompiendo todas las normas sociales así como las leyes de lo natural y lo sobrenatural: típicamente en el Amazonas al transformarse en un jaguar, en cuya apariencia puede cautivar mujeres sin culpa ni temor a ser reconocido; o puede eliminar enemigos y perder su forma humana y convertirse en uno con lo natural o lo sobrenatural. Para el navajo norteamericano, el coyote es la figura ambigua y enigmática que lleva a los límites de la moralidad, el gusto, la exactitud - el embaucador que anula todas las expectativas y cuyo comportamiento es declarado como malo y peligroso pero simultáneamente es tolerado por necesario en un universo de cambio y adaptación forzada, donde la innovación y el riesgo visionario son tan excitantes como indispensables. El *ukuku*, mitad oso y mitad humano en las fiestas indígenas andinas, es igualmente cual figura rabelesiana, para extraer de la tipología usada por Bakhtin. el cual encuentra su semejante en los dioses griegos - especialmente Zeus, que se transforma en un animal o una lluvia dorada para satisfacer sus impulsos eróticos. Esta cualidad anárquica y asocial también se halla en el personaje de Mozart *Don Giovanni*, quien como el Coyote o el *ukuku*, desafía todas las reglas, fuerza y pone a prueba la realidad al límite; ingresa y vivencia fantasías amorales, y se apodera de la fuerza vital de la misma manera que el chamán se transforma a sí mismo en un jaguar.

Así como las sociedades primitivas se transforman en federaciones más complejas y unidades territoriales más grandes y gradualmente desarrollan una forma de estado y una estructura de economía, orden político, religión, idioma y mitología progresivamente más unitaria, el chamán distingue entre muchas figuras. Las civilizaciones desarrollan grandes totalidades sociales entre las cuales pequeñas y cohesionadas comunidades primitivas colapsan. En un nivel, la civilización significa un crecimiento en integración pero por otro lado marca un declive, una caída en la alienación. El mundo redondeado social del cara a cara de la sociedad primitiva se fragmenta, su horizonte desaparece aún más allá de la inmediatez de la experiencia. La distinción de clases, lugares, pluralidades de actividades especializadas, ocupaciones y roles es el otro lado paradójico de una integración forzada de las diversas actividades y la absoluta redondez psicológica del individuo primitivo. Así como se rompe el todo dinámico de la comunidad primitiva igualitaria, marcando el comienzo de unidades jerárquicas cada vez más grandes - tribus, naciones, civilizaciones, continentes, bloques y finalmente, una sociedad global - de forma gradual es la experiencia unitaria visionaria creativo-extática del chamán fragmentado en la de muchos personajes. La integración psíquica relativamente armónica del individuo primitivo auto-evoluciona en seres variados, desigualmente desarrollados y con frecuencia desequilibrados en clases de civilizaciones con sus divisiones alienadas del trabajo y los roles simbólicos. Especializaciones en funciones culturales, religiosas, ideológicas; así como económicas, políticas y administrativas hallan su contraparte en las facultades psíquicas compartimentadas e inarmónicamente integradas del individuo. Las actividades interfluyentes del cazador-chamán se disocian en las formas asumidas por las civilizaciones. Esto quizás no se debe a cualquier inevitabilidad final de que la civilización debe ser inarmónicamente integrada, aunque debido a la trayectoria dominante de la historia humana desde el final de los períodos Paleolítico y Neolítico, ha sido el caso hasta la actualidad.

Podemos rastrear estos avances generales en determinadas regiones del mundo, y en épocas particulares, y podemos ver lo que sucede con la experiencia chamánica arquetípica; pues aunque las actividades y modos mentales o estéticos de la expresión que se agrupan dentro del chamán se diferencian en el poeta, el músico, el vidente, el sacerdote, el filósofo, el aventurero y el científico, la experiencia fundamental conserva su esencia. En la sociedad griega, la Homero de la Odisea es un chamán, y también lo es Orfeo, ya que como muestra Mircea Eliade, el orfismo se puede considerar como un culto chamánico. El filósofo arquetípico de Platón es un chamán, su camino hacia el conocimiento extático es esencialmente chamánico.

La dramaturgia de Aristóteles produce una catarsis en su audiencia la cual está sufriendo y simultáneamente en éxtasis, como parte del entendimiento de la verdad de la vida. Él es un chamán, y las tragedias de Esquilo se pueden ver como la evolución de rituales de iniciación; como George Thomson y otros han demostrado. En la perspectiva de Nietzsche (en *El Nacimiento de la Tragedia*) el dramaturgo ateniense es el tipo humano que une el poeta lírico dionisiaco y el poeta épico o narrador apolíneo, en una síntesis evolutiva laberíntica de las tendencias en conflicto. La tragedia ateniense, que ha sido tan ampliamente considerada como *la* explosión de increíble grandeza en el arte, podría ser vista como un renacimiento del poder del chamán. Esquilo, Sófocles y Eurípides comprenden el destino de los atenienses en visiones del poder y la intensidad destructiva.

La comunidad ateniense, los ciudadanos atenienses: saturada de emoción se involucran en una experiencia Durkheimiana de reafirmación colectiva, regeneración, catarsis emocional y psíquica, auto-celebración. En parte orgiástico y ritual báquico, en parte danza de guerra psicológica – los atenienses deben luchar contra los persas, o Esparta - y en parte precursor o prototipo del *Gesamtkunstwerk* wagneriano, los festivales de los cuales estas tragedias eran partes fusionadas a la ciudadanía. Porque, como pregunta Nietzsche: "¿Cómo puede alguien experimentar el tercer acto de *Tristán e Isolda*¿Cómo es posible para un hombre que ha escuchado el mismísimo latido del corazón de la voluntad del mundo, y sentido la lujuria ingobernable por la vida se precipite en todas las venas del mundo..... ¿Cómo puede soportar, encerrado en la campana de cristal insignificante de su individualidad, escuchar los ecos de innumerables gritos de penas y alegrías sondeando los "vastos espacios de la noche cósmica", y no desear, en medio de estas cornetas de pastoral metafísico, huir incontinentemente a su hogar primordial?" La tragedia permitió o hizo que los atenienses enfrentaran a sus héroes y heroínas como ellos castigaron y proclamaron con voz de trueno sus líneas de poesía extasiados o en desesperación, como si estas fueran dictadas a sus mentes post-bicamerales, para usar la expresión de Julian Jaynes, por los mismos dioses; e hizo que el población supiera lo que era ser ateniense. Los atenienses del siglo quinto estaban seguros que eran las personas más grandiosas sobre la tierra: "una raza tan hipersensible, tan emocionalmente intensa, tan equipada para el sufrimiento" como los describió Nietzsche. Y a medida que esta visión trágica fue explorada, el ciudadano ateniense se saturó a sí mismo de ella, justo cuando Atenas estaba en su apogeo, en su máxima cultural, económica, política y militarmente. ¿Acaso Atenas presintió su futuro (la Guerra Peloponesa, la derrota, el colapso de la democracia, la lucha de clases, su declive)? ¿O fue precisamente, por un proceso de *enantiodromía*,

debido a su grandeza, su éxito, su logro, su júbilo, que esa visión produjo a Atenas?

Los escritores de tragedias vieron los dioses y demonios, unidos los opuestos de sol y la tierra, la luz y la oscuridad, y señaló a la *polis* ateniense su difícil situación, su pasado, sus posibles futuros y los probables: lo que no podía eludir, y lo que podrían construir si enfrentaba su realidad con honestidad brutal, coraje y una sabiduría bien balanceada, o *sophrosune*.

La experiencia chamánica arquetípica se convirtió para Aristóteles en la catarsis emocional inducida por la intensidad del drama trágico, “por medio de la compasión y el temor adquiridos por la purgación de tales emociones”. Él dice: “Por lenguaje que se enriquece me refiero al idioma que posee ritmo y música o canción; y por los dispositivos artísticos adecuados a las diversas partes quiero decir que algunos son producidos por el medio del verso solo, y otros de nuevo con la ayuda de la canción.

Las emociones que suscita el drama trágico son registros del destino trágico, de la predestinación y la imposibilidad de dirigir o controlar la vida, donde el pensamiento y el sentimiento de libertad como una posibilidad real, han hecho a los griegos tan sensibles al sufrimiento. Para Walter Benjamin esto es justicia mítica, donde la vida se rige por una red universal de desgracia y culpa, el reino del destino. Para Benjamin esto caracteriza a ambos sistemas religiosos paganos y el mundo moderno, donde bajo la apariencia de justicia, la desgracia y la culpa asumen las formas de la ley secular.

El reino mítico para Benjamin es uno de alienación humana, falsedad y conciencia fetichista; la acción heroica o auténtica es inevitablemente trágica. En la tragedia ateniense el noble héroe se sacrifica a la voluntariedad de los dioses míticos con el fin de que la comunidad pueda llegar a la conciencia de sí en la cara de su sujeción al irracionalismo de poderes míticos; para el *Trauerspiel* alemán del siglo decimoséptimo sólo una visión trágica que muestra la miseria e insignificancia de la existencia terrenal podría permitir una visión del reino de la salvación, mientras que los personajes en la novela de Goethe *Las Afinidades Electivas* viven bajo una ley sin nombre, un destino que llena su mundo con la luz tenue de un eclipse solar. La esperanza radica sólo en la insinuación de una existencia libre de tal suerte.

Así que para Benjamin el mito no es únicamente la representación imaginativa o la transformación de la experiencia - cósmica, social o individual - por lo que E.R. Curtius, siguiendo a Bergson, llamado el

“fabulatory function”: a través del cual el instinto, sublimado en la intuición, expresa la realidad en maneras que difieren según las diferentes formas sociales que lo confrontan y lo sienten. También representa todas las condiciones de la existencia humana en las que los destinos de la sociedad y el ser individual han sido moldeados por fuerzas más allá de la comprensión social y fuera del control colectivo. Así pensó Benjamin acerca de la tragedia griega.

Cadenas imparables de la tragedia - la vida como tal, vista en una intensidad alucinatoriamente intensa, absoluta y directamente enfrentada. Preguntas formuladas: ¿Por qué? ¿Puede detenerse? No hay respuestas: sólo realidad. La razón y la emoción en una pelea de perros eterna, el coraje y el miedo en perpetuo conflicto. El libre albedrío y la elección en abrazo eterno con la predestinación. La luz brillante del pensamiento, y el optimismo; la irracionalidad pesimista salvajemente oscura del corazón y el alma. Atenas con su belleza, democracia, cultura y filosofía - descansando sobre la esclavitud, luchando contra la barbarie a través de los mares con barbarie suprema.

Lo que me interesa es que la idea que el artista, poeta o músico en sociedad moderna es el chamán moderno, porque arte explora el cosmos y experiencia en el mundo y en la vida. También el infierno y extático vuelo visionario triunfando dentro de los problemas y trasciende en el nuevo espíritu para la vida, que estaba chamánismo, desarrolla en filósofo, sacerdote, astrólogo y astrónomo; por ejemplo en las civilizaciones como Inca han tenido sacerdotes que estaban astrónomos y astrólogos para entender las estrellas para razones prácticas, para decidir cuándo hacer la cosecha o cuando poner las plantas etc , pero también es la religión, las dos es espiritual y también práctico. Pero esto continúa un aspecto del patrón Chamanista de sociedades más pequeñas más simples, simples en sentido de su economía, su tecnología pero no simple culturalmente. Las culturas de estos grupos son muy sutil si tu entiendes son muy muy sutil simplemente tecnológicamente no son desarrolladas, pero esto es otra cosa, entonces observando los astros, las estrellas, los planetas cuando toman ayahuasca muchas veces miran. Cuando tú estás en estas visiones alucinogénicos si tú cierras tus ojos, tu miras diseños extraordinarios y mucho del arte de la selva viene de eso, porque los diseños por ejemplo este tipo de bolsa esto es Kogui y no es muy extraordinario, pero hay otros que seguramente que tú conoces, que tienen diseños muy alucinogénicos. Las ideas de estos vienen de las sesiones de ayahuasca de muchas culturas entonces observando con los ojos cerrados se ven imágenes alucinogénicos en la retina, esto ha sido investigado de neurología y la fisiología también, que los efectos de estos químicos en las retinas es muy

interesante eso, pero cuando sus ojos son abiertos se mira el mundo natural, pero toma una nueva vida, las estrellas son más milagrosas, los árboles parecen que son vivos en nuevo sentido y como se mueven y como son vivos en otro sentido que normal árboles siempre son vivos pero vivos en otra dimensión y para ellos están encontrando el espíritu fuerte de los árboles de las flores y de las otras cosas en la naturaleza.

Entonces de estos varios patrones son separados como cuando sociedad viene más complicado, más grande, separado en especializaciones.

El poeta es una parte del chamán anciano gradualmente emancipado de sus otros papeles, arte y poesía no más son conectados con religión como antes en sociedad moderna a veces pero mucho menos en el tiempo de renacimiento, estaba muy conectado con religión pero desde menos y menos y estos sentidos de poetas continúan pero como chamanes. El poeta romántico típicamente, entre la naturaleza en condición de trance que es como un vuelo visionario y como ha dicho el poeta Shelley el poeta elimina el velo de familiaridad de la realidad para ver el milagro de la existencia de ecstasía. Esto es mucho que hace el chamán que entra a la naturaleza divina en forma que normalmente no se ve, los poetas románticos han pensado que hacen eso y también la profecía visionaria mira el mundo humano y piensa que esto no es satisfecho, entonces tienen sueños utópicos de justicia, de amor, de igualdad y todos en otra forma que la realidad es en este mundo ahora, entonces es como la curación chamanística; yo creo que muchos artistas especialmente poetas chamanísticos son en una forma el chamán de sociedad moderna.

Un poema de mi que se llama *Sueño Hacia El Sur*, he escrito cuando estaba todavía viviendo en gran Bretaña, y he hecho un viaje largo en Perú. He traducido unas selecciones. Ahora yo leo estas que son las partes que tienen que ver con chamanismo y también la vida de los grupos indígenas, las historias que yo he dicho son incluidos en eso, entonces yo leo eso, y espero que puedes entender las referencias a chamanismo y la experiencia de eso.

SUEÑO HACIA EL SUR (selecciones)

Incendiando hasta los cielos de la luz celestial,
O saltando hasta tormentos de infiernos oscuros y subterráneos,
Volando en las esferas mas amplias de la luz
Luminosa y estrellada o llamas locas de la noche,

Explosion de la fuerza cosmica del amor,
Union sexual de toda la vida regenerandose,
Fuerza de materia eónica y galáctica
Yendose hasta la vida y pensamiento y amor
Y arte - la verdad comprimida del universo -
Que quema como océanos en billones de suavidad,
Fluyendo por y dentro, y en todas partes
Del alma dolorosa, que sufre, y la psique herida,
El espiritu hundido dentro de polo y en caos,
El alma rota en fragmentos y dispersión
En miedo, hasta su terror de la vida
Hace que ella odia todo, y suspira por el olvido -
Hundiendo y fusionando dentro de la homogeneidad:
Hasta los océanos saturandose de amor
Han llevado el fuego eterno hasta el corazon dentro
Y han aliviado la agonía, y redimido el caos,
Han permitido algún vislumbre de los movimientos reales
De los cielos, el corazon, la mente, el mundo
De la humanidad y de la naturaleza, y la sangre circulando
Del planeta, del sol, del sonido de la esperanza
En música y poesía, y toda la hermosura divina,
Que canta en todas partes por los sentidos abiertos
De pasión en llamas y purísimo extasis.

Toda la selva esta en llamas de vida
Al atardecer, el canto es
Como si estuviera una orquesta gigantesca
De animales selvajes y sonidas de plantas
Communicandose con si misma.

Este barco esta surcando por el castaño,
La superficie parece barro, y oculta
Los abismos del río fuerte, rápido,
El Río Mishagua casi inhabitado,
Un tributario remoto hacia el Urubamba veloz
Que corre hasta el vasto Amazonas
Antes de Iquitos. Pajaros e insectos
Concurren con sus cantos y sus conjuros
Cuando el sol se eleva, y el calor empieza
A chisporrotear y churruscar en la mañana abriendose
Otra vez. El azul celeste,-

Un vacío abierto, intenso, profundo
De encanto para soñar dentro,
Acostandose en este bote delgado
Que se balancea un poco cuando corta el agua
Debajo del poder del peque-peque
Motor, que hora tras hora rechina
A través del río lleno de peces y el aire con pajaros volando
A lo largo del calmado, y vibrante Río Mishagua,
El río en la cabecera de quien los Nahua vinieron
Hace nueve años, en botes, para Sepagua,
Y yo los vi llegando. Sin ropa,
Muchas cuentas de collar, sin conocer metal o como pescar
Han venido del bosque interior y remoto
A donde han retirado debido a la presión
Del tiempo;- unicamente porque estaban enfermos
O sus compañeros han muerto; entonces ahora, debiles
Y asustados ellos vinieron necesitando medicinas
Y aceptando ayuda de misioneros, del cual antes
Han despreciado, y con orgullo solamente han disparado
Flechas y lanzas como regalos de recepción
A cualquiera que entro en su territorio sagrado
Cazando madera, pieles, o petroleo
O para convertir almas. Y ahora yo persigo
En mi lancha con mis amigos nativos Yaminahua,
Los Nahua hasta el Serejal,
Su nueva comunidad formada de los restos
De todos sus grupos antiguos, remoto
En el mismo Río Mishagua, lejos del ruido
De aviones, mestizos, tiendas y motores,
Aunque tienen un radio ahora
Y trabajan buscando caoba;
Como sus tradiciones pasan voy a ver
Cuando llegamos en su comunidad.

Mi pluma es en el fuego como Chorro cantando,

El gran curandero de los Yaminuaha,
Quien entra las alturas de intensidad
Con *ayahuasca*, que yo reconozco
Cuando el espíritu me toma y empuja me
A las estrellas, y todas las fuerzas de palabras y música
Y espíritu y libido y loco, espontáneo
Creatividad te mueve como tirado de montañas
O ríos o jaguares o deseos para mujer
En llamas de color, poderoso en espirales,-
Llamas del amor y penetración,
Llamas del deseo a volar hasta los cielos,
Llamas del deseo a explotar dentro otros mundos.