

RITUALIZACIÓN DISCURSIVA EN LA ESCRITURA POÉTICA DE ELICURA CHIHUAILAF.

Discourse ritual in the poetical writing of Elicura Chihuailaf

Dra. Verónica Contreras Hauser

Universidad de La Frontera. Facultad de Educación y Humanidades.
Departamento de Lenguas, Literatura y Comunicación. Temuco. Chile.
e-mail: econtrer@ufro.cl

El presente trabajo aborda la configuración de la palabra ritualizada en la escritura poética de Elicura Chihuailaf, especialmente en el poemario **De Sueños Azules y Contrasueños** (1995), estrategia que sustenta parte del relato de la indigenidad, en la escritura lírica mapuche, en general.

Palabras clave: Poesía, sueños, ritual, indigenidad, mapuche.

This paper deals with the type of construction Elicura Chihuailaf's ritualized poetical writing, specially present in his book **De Sueños Azules y Contrasueños** (1995). This strategy sustains part of the indigenous narrative contained, in general, in the mapuche lyrical production.

Key words: Poetry, dreams, ritual, indigenous character, mapuche.

A modo de antecedentes.

Hay consenso en estimar que los continuos cambios sociales y culturales, en el marco de la globalización cada vez más acentuada, afectan la continuidad de relatos y macrorrelatos que han constituido las sociedades y culturas indígenas en nuestro continente.

De este modo, el conocimiento tradicional, el saber cultural local y la "indigenidad mapuche", en particular en nuestro caso, entra en tensión con el nuevo conocimiento y la diversidad de

saberes que aporta la actual generación occidental, en la diversidad de contextos interculturales en nuestra realidad nacional.

Sin embargo -como otras culturas- la sociedad mapuche pudo rearticular y proyectar, a través del tiempo, en las redes sociocomunicativas intraculturales como interculturales una variedad de relatos entre ellos, el relato de la nación mapuche (García, 2000), el mito del estado mapuche (Carrasco, 1998), el despojamiento del Wallmapu, la profanación de la tierra mapuche (Contreras, 2006-2008), que dan cuenta de su modo de instalarse en la historicidad, en la temporalidad y en la discursividad, donde define y redefine su especial simbólica identitaria.

Un relato particularmente relevante que se instala en los discursos interculturales mapuches es el relato de **lo indígena mapuche**, el cual, a mi modo de ver, se visibiliza en el poemario **De Sueños Azules y Contrasueños** del poeta mapuche Elicura Chihuailaf, texto bilingüe, publicado el año 1995. Este se explicita en este discurso, en este caso, mediatizado por la simbólica mítica que se configura en este conjunto textual. Sin embargo, este punto de gran interés, no ha sido abordado con detención en la escritura poética mapuche, en general.¹

Considerando lo anterior, lo relevante de este conjunto textual, es que puede reconocerse -en forma y fondo- como una **metáfora abreviada del rakiduum** -pensamiento mapuche- en sus cuatro manifestaciones: ta rekiduum, el pensamiento/ ta piwke, el corazón/ ta püyü. el espíritu / engü ta kalül, el cuerpo.

De este modo, la voz textual dará cuenta, gradualmente, de su re-conectividad con el mundo espiritual mapuche, en los saberes propios y simbólicos, comenzando su proceso de **iniciación** en la primera parte del poemario, en la cual pone énfasis en la reapropiación de un conocimiento culturalmente restringido, vivificando, así, la Tradición y la Memoria, actualizada en su propia historia de aprendizaje, en la esencialidad de los sueños

---

¹ La autora se encuentra desarrollando un artículo más amplio al respecto.

azules.

El sujeto textual hace un peregrinaje por el pensamiento cultural propio, que es también, así, un recorrido memorial, mnemico y de la palabra ritual y no ritual mapuche, que se expande en la misma configuración del poemario; son cinco pewmas que inauguran cada una de las partes 1.-Sueño Azul 2.-Que desengaño, podré decir al cielo azul. 3.-A orillas del fogón, levanto mi espíritu Azul. 4.-Desde tus Sueños, Padre Azul 5.-Azul, azul-me digo.

De este modo, se configura un discurso hipercodificado, programado y direccionalizado en discursivizar el modo de asumir y vivir lo indígena, su modo de comportamiento cultural, sistema creencial y las vivencias personales y colectivas en la diferencia cultural.

Estos textos-pewma conforman una espacialidad discursiva ya ritualizada que rereitualizará y resemantizará los poemas que conforman cada subconjunto textual. Es una paratextualidad esencial para el entendimiento del sentido global del poemario. Reconocemos en éstos, su fuerte sentido indicial, su carácter predictivo y simbólico que enuncia una red de significaciones que dan cuenta de cómo el sujeto textual, es guiado por sus sueños, pasados y presentes. Es el pewma como tal, la voz que emerge como fuerza energética y significativa que llama a este sujeto, lo relocaliza para reencontrarse verdadera y esencialmente con lo propio, explicitándose la **iniciación**, como el comienzo de este nuevo examen a su más íntima conciencia identitaria y al ingreso o reingreso a la esencialidad mapuche.

La primera parte del poemario (**I. Kallfv Pewma mew. Sueño Azul**) está conformado por un conjunto de 9 poemas:

- MACHILUWVN PEWMA
(INICIACIÓN)
- ÑI PU LAKU PEWMA
(EN EL SUEÑO DE MIS ABUELOS)
- KALLFV PEWMA MEW
(SUEÑO AZUL)
- PETU PEWMALEN TVFCCHI MAPU MEW
(AÚN DESEO SOÑAR EN ESTE VALLE)
- NIENOLU VY TAÑI NEWEN TA INCHE
(PORQUE SOY LA FUERZA DE LO INNOMBRADO)
- LELFVN MAPU KUYEN PEWMA
(SUEÑO EN EL VALLE DE LA LUNA)
- ÑI PEWMA MEW VLKANTTUNMU TI
(CUANDO EN MIS SUEÑOS CANTAN LAS AGUAS DEL ESTE)
- PUEL MAPU WITRUNKO FEYTI LEWFV ZUGULU,
PEWMALU
(EL RÍO QUE SUENA, QUE SUEÑA)
- FVTRANAWEL
(GRAN TIGRE NAHUEBUTA)

El pewma inicial² alude al alejamiento de este sujeto de lo propio identitario, lo que lo lleva a sentirse como un extraño en el mundo, pero, a la vez, se enuncia que reencontrará su ruta espiritual a través de la reelaboración de lo mítico-simbólico, y de la toma de conciencia de su actual situación personal y colectiva. Anuncia su regreso a lo propio con alegría, enunciando nuevos sueños: "*(...)Madre ¿adónde irán mis nuevos sueños?*".³

Surge, así, la nueva palabra sustentada por estos sueños que energizarán y abrirán las puertas de su más plena interioridad para, ahora, dar cuenta de su nuevo canto sostenido en el Azul:

² Estos textos están señalados en el texto, también gráficamente, a través del uso de letra cursiva.

³ Véase Chihuailaf (1995: 17).6 Op.cit. p.9.

"Mi sueño se ha convertido/ en la energía que vive y abre/las puertas de mi alma/Su aire estas palabras/ el Azul que su canto sostiene".⁴

Son los sueños que le serán revelados y develados por sus ancestros y mundo espiritual, conformando su especificidad cultural, la que es buscada, apropiada y asumida en este mundo y en el otro (natural y sobrenatural):

"(...) Aprendo entonces los nombres de las flores y de las plantas/Los insectos cumplen su función/Nada está demás en este mundo/El universo es una dualidad/lo bueno no existe sin lo malo/La Tierra no pertenece a la gente/Mapuche significa Gente de la Tierra -me iban diciendo (...) "⁵

El sujeto textual es guiado por esta red mnémica para instalarse en un regreso a su esencia cultural, que pareciera ser una respuesta a un llamado a su propio centro, a su univocidad, pero como ser cultural que se suma, sin condiciones, a su sentido de colectivo.

De este modo, se mueve en distintos tiempos, espacios y conciencias y, así, los diferentes poemas del conjunto textual señalarán la ruta del aprendizaje interior en diálogo con sus propios poemas que le indican su ruta y definición de vida.

Guiado, entonces, por voces ancestrales, espirituales, amigas, **cruza el umbral** para reconocerse en su iniciación en los **saberes** más esenciales y restringidos, y en **la palabra** -canto- para vivificar y cristalizarlos y, así, gradualmente, llegar al centro del pensamiento mapuche: "*Ebrio de Azul voy/entre el follaje/de la taberna sagrada*". como expresa el hablante en el cierre del conjunto textual⁶

⁴ Véase Chihuailaf (1995: 19), poema INICIACIÓN.

⁵ Véase Chihuailaf (1995: 29), poema SUEÑO AZUL.

⁶ Véase Chihuailaf (1995: 109).

Esta segunda sección (**II Chem koyla zuguno felchi, piam Kalfvwenu mew. Que desengaño, podré decir al cielo azul**) está compuesta por 6 poemas:

- IÑI RUME ÑAMVM NOEL CHI LLAFE
(LA LLAVE QUE NADIE HA PERDIDO)
- INAFVL PEWMA MEW
(EN LAS ORILLAS DE UN SUEÑO)
- TAMI VY KUYEN TA NIAFUY
(LA LUNA PUEDE TENER TU NOMBRE)
- RUME AYIWN CHEGEAFUN
(PODRÍA SER INMENSAMENTE FELIZ)
- EWÑAGKVN EPE AFCHI KUYEN TRVRI
(LA NOSTALGIA ES UNA LUNA MENGUANTE)
- KIZULELU TI WARIA WEZAAPEWMAMU KECHILEY
(PARECE UN CONTRASUEÑO LA CIUDAD)

El pewma enuncia ciertos elementos engañosos y de complejidad identitaria, en tanto sujeto escindido y conflictuado en su existencia presente.

Se puede reconocer una voz dominante en esta polifonía discursiva que tiene la facilidad de moverse y dirigir el foco de atención hacia múltiples ángulos y perspectivas de su reconocimiento y peregrinaje, en estos nuevos espacios y tiempos.

La experiencia en este mundo natural lo conduce a autoreconocerse en un presente conflictuado, en el cual se ha producido **la pérdida de armonía y el ordenamiento** del mundo, lo que lo ubica en la dinámica de la **pérdida**, de ahí los contrasueños:

"Pero si tú ya no me amas/por debajo de la tierra seguiré/Qué desengaño, podré decir al cielo azul/Qué desengaño, me dirán las aguas".⁷

⁷ Véase Chihuailaf (1995: 53), poema A ORILLAS DE UN SUEÑO.

"En el humo veo irse los susurros/de las calles vecinas/confundidas en el misterio de la neblina/Me parece un contrasueño la ciudad(...)"⁸

Es un segundo momento muy reflexivo sobre los "sueños amargos"; y sobre la palabra, el **canto y la poesía**: "el azul que su canto sostiene".

Lo válido será, entonces, reconocer las señales y huellas propias: el mapudungun, el az mapu, el kümün, el rakiduum: el pensamiento que lo define como hombre y colectividad.

La voz textual, entonces, se instala en el pewma -que es a la vez, la otra voz ritual- como poder esencial, buscando la verdadera comunicación que se mantiene más allá de la muerte, con las diversas fuerzas: Newen. El hablante es ahora no sólo quien expresa y relata sino una voz étnica y culturalmente diferenciada. Es así cómo se introduce en **el cruce del umbral: hacia la tierra de arriba**.

La tercera sección (**III. Inaltu kvtral mew, pvramken tañi kallfv pvllv. A orillas del fogón, levanto mi espíritu Azul**) está conformada por 5 poemas:

- NVTRAMKALEYIN TAIÑ PU WENU MAPU CHE
(HABLANDO CON LA GENTE DE LA TIERRA DE ARRIBA)
- KVÑEKE PEWMA
(ALGUNOS SUEÑOS)
- ÑI KISU ZWAM PVLLVPEWELAAYU PIENEW
(MI ALMA SOLITARIA DICE ADIÓS)
- ANTU ÑI PEWMA MEW
(EN EL SUEÑO DEL SOL)
- WENU MAPU TAÑI PIEL
(SEÑALES EN LA TIERRA DE ARRIBA)

El pewma respectivo visualiza, de modo directo, la próxima

⁸ Véase Chihuailaf (1995: 61), poema PARECE UN CONTRASUEÑO LA CIUDAD.

entrada del sujeto textual a la "casa nueva", un nuevo estado interior que despliega su plena autoidentificación con el mundo propio mapuche.

Los sueños en el mundo de los hombres se han secado, de modo que la voz textual se descorporiza, se hace cada vez más incorpóreo, y alza el vuelo al encuentro del sueño del sol.

"Cabalga en círculos, llevado por el aliento/ de los animales/que te ofrecí en sacrificio. Galopo, galopo, soñando voy/ por los caminos del cielo".⁹

Es el momento en el cual se explaya, en la visión cosmovisional, la vivifica, la hace carne, lo que le da, también, una respuesta al modo de entender la vida y la muerte, como ser mapuche. De ahí, ahora la **develación y la conjunción**.

La cuarta sección del poemario (**IV. Tami Pewma mu Kallfv Chaw. Desde tus Sueños, Padre Azul**) está compuesta por 5 poemas:

- MAWIZANTU ÑI ÑVKVF NAGVN
(EL SILENCIO DE LOS BOSQUES)
- TAMI TREMOAM TA KVPAN PIENEW TI FOYE
(PARA SANARTE VINE, ME HABLÓ EL CANELO)
- FEMGECHI AMULEY ÑI PEWMA
(ES OTRO EL INVIERNO QUE EN MIS OJOS LLORA)
- ÑI WENCHE PELON KINTUN
(ASÍ TRANSCURREN MIS SUEÑOS, MIS VISIONES)
- TAMI PEWMA MU KALLFV CHAW
(DESDE TUS SUEÑOS PADRE AZUL)

Acá el pewma es un punto axial en el sentido global del texto dado que el sujeto textual es aconsejado por las sabias palabras

---

⁹ Véase Chihuailaf (1995: 69), poema HABLANDO CON LA GENTE DE LA TIERRA DE ARRIBA.

ancestrales que lo instan a regocijarse en la ritualidad, como centro identitario.

Así, las cosas el discurso total se formula ya como especies de rogativas para permitir la elevación espiritual y palabra-ritual. Es el momento del diálogo y encuentro con Ngvnechen, con los chamanes, a los cuales también cantará:

"Mírame, estoy soñando que he subido/ por tus hojas/La cascada azul de la mañana vino a mojar/ mis labios con sus aguas/Subí, subí con ellas, pero me sujetó el murmullo de los peces/: Caminé luego sobre el aroma de los bosques/: Después bailé. En él estaba colgado mi poder/. Las buenas visiones y los buenos sueños lo rodeaban/Lloré, entonces, lloré abrazado por el espíritu de mi canelo".¹⁰

Es, entonces, **la entrada jubilosa**. El sujeto textual ya está en pleno contacto con lo ancestral, con las voces espirituales que serán sus guías.

La última sección del poemario (**V. Kallfv, Kallfv-piwin. Azul, Azul - me digo**) está conformada por 5 poemas y un texto final de cierre:

- CHEM KAW NORUME GEWELAYAN TVFACHI MAPU MEW
(NADA DE MI QUEDARÁN EN ESTA TIERRA)
- FEYTI WEÑAGKVN WVZAN VL
(EL CANTO TRISTE DE LA SEPARACIÓN)
- KO ÑI NEWEN YENEENEW
(LOS PODERES DEL AGUA ME LLEVAN)
- LLELLIPUN WENU MAPU ÑI
(RUEGO EN LAS PAREDES ROCOSAS)
- KURANTUMALAL MEW (Machivl ñi vlkantun)
(DEL CIELO. Poema a la manera del canto de la machi)

¹⁰ Véase Chihuailaf (1995: 87).

- TREKAYAWVN MAWIZA MEW
(CAMINATA EN EL BOSQUE)

En este caso, el pewma pone en interrogante la actual situación del sujeto textual, éste se ha transformado, ha mudado lo que era o fue, es otro integrado a otro nivel de espiritualidad:

"Nada de mí, quedará en esta Tierra, me digo/En su aire, sólo mis conversaciones con la Luna/En sus aguas una flor. La levedad de la memoria"¹¹.

El sujeto emisor, reconoce ahora, la fuerza que lo embarga, e intuye con certeza el final de su proceso. Es el momento chamánico propiamente tal, lo epifánico, no el encuentro sino el ingreso a otro espacio, la tierra de arriba, la entrada jubilosa al lenguaje de la sabiduría:

(...)¿Cuántos aires anduve?,no losé/desde el otro lado del mar el sol/ que se entra/ me envía ya sus mensajeras/y a encontrarme iré con mis abuelos/Azul es el lugar adonde vamos/Los poderes del agua me llevan paso/ a paso/ Wenu Lewfv es apenas un pequeño/ círculo en el universo/*En este sueño me quedo:/¡Remen remeros¡ En silencio me voy/ en el canto invisible de la vida"¹².

Por eso se le ha dado, además, el caballo azul de la palabra, por eso los pewma, el llamado, el cruce del umbral. Se ha completado el círculo en el Azul¹³:

"Estas son las palabras rituales, dicen las machis/Sí, ustedes ya las conocen: Jefes, Ancianos y Jóvenes de la Tierra de Arriba..."¹⁴

¹¹ Véase Chihuailaf (1995: 99), poema NADA DE MI QUEDARA EN ESTA TIERRA.

¹² Véase Chihuailaf (1995: 103), poema LOS PODERES DEL AGUA ME LLEVAN.

¹³ Véase Chihuailaf (1995: 99).

¹⁴ Véase Chihuailaf (1995:106)

Este poemario, entonces, da cuenta de la **recuperación del equilibrio y la armonía cosmovisional**: "*Ebrio de Azul voy/ entre el follaje/ de la taberna sagrada*".¹⁵

Sólo quedará la Palabra y la Memoria. Apropiación de su ser indígena, de su propio relato y pensamiento diferenciado, en un contexto intercultural que aún se le presenta como una "interculturalidad vacía".

Referencias bibliográficas

- Carrasco M, Hugo. 1998. *El mito del Estado Mapuche: discurso público y poesía*. Actas de Seminario Nacional de Estudios Literarios. Chile.
- Contreras Hauser, Verónica. 2006-2008. *Poesía Lírica Mapuche Actual: Textualidad Transcodificada*. Lengua y Literatura Mapuche 12-13. Temuco. Universidad de La Frontera.
- 2010. *El Libro Azul de la etnoliteratura y literatura mapuche. Lenguas: Investigaciones y Experiencias*. Argentina. Editorial Universidad de Salta.
- Chihuailaf, Elicura. 1995. *De Sueños Azules y Contrasueños*. Santiago de Chile. Editorial Universitaria.
- García B., Mabel, Carrasco M., Hugo y Contreras H., Verónica. 2005. *Crítica Situada. El estado actual del Arte y Poesía Mapuche*. Santiago de Chile. Editorial Florencia.
- 2009. *El pewma en la poesía mapuche*. Revista Papeles de Trabajo 16. Argentina. Universidad de Rosario.

---

¹⁵ Véase Chihuailaf (1995: 109), poema CAMINATA EN EL BOSQUE.

