VILLAMONTE

ABORÍGENES

(una cultura del futuro)

Una exposición de Laurence Rigault y Alfredo Melgar para

Cultura Entretenida

Madrid, 2008

Fernando el Católico 13, oficina 7 · 28015 · Madrid · Tel 91 444 03 48 · Fax 91 447 52 78
email: info@culturaentretenida.com

ABORÍGENES

La cultura Aborigen australiana es la más antigua de la Tierra que se ha mantenido ininterrumpidamente mediante tradición oral.

Los Aborígenes australianos sostienen que el ser humano forma parte de una Naturaleza concebida como *esencia superior* de la que forman parte, en igualdad de condiciones, los seres vivos y los muertos, las rocas, la lluvia, los árboles o los animales del desierto. Según esta concepción, el hombre no es un ser superior sino uno más de los que comparten el hábitat terrestre.

***Aborígenes* muestra la riqueza de la población autóctona australiana mediante información histórica, etnográfica, geográfica, artística y social, difundiendo la cultura y las costumbres de un pueblo profundamente espiritual, igualitario y solidario, a través de paneles temáticos, pinturas, esculturas, objetos y vídeos.**

Fernando el Católico 13, oficina 7 · 28015 · Madrid · Tel 91 444 03 48 · Fax 91 447 52 78
email: info@culturaentretenida.com

los Aborígenes y la memoria del Ensueño

La sociedad Aborígen ha evolucionado constantemente, a lo largo de decenas de miles de años, hacia la construcción de una civilización de cazadores-recolectores profundamente espiritual, basada en la justicia y el igualitarismo, cuyas señas de identidad fundamentales son las siguientes:

- Una de las artes rupestres más antigua, sofisticada y hermosa de nuestro planeta.
- Una inteligente filosofía, sutil y respetuosa, de relación con el medio ambiente.
- Técnicas minimalistas e innovadoras, perfectamente adaptadas a la naturaleza.
- Una mitología poética en permanente evolución, riquísima en hermosos rituales.
- Una de las sociedades humanas más igualitaria, pacífica y solidaria de la Tierra.

Un continuum cultural ha mantenido vivo hasta hoy el uso de signos -ideogramas y pictogramas- que se encuentran entre los más antiguos de la historia del ser humano. Desde hace treinta años, los Aborígenes permiten el acceso de extranjeros a su cultura y a sus mitos gracias a las armoniosas pinturas acrílicas que nos abren las puertas del "Ensueño" y de los Seres Ancestrales eternos.

Ochenta y cinco mil millones de seres humanos han habitado en la Tierra a lo largo de la Historia. Un 90% cazadores, recolectores y pescadores; un 6% agricultores; y un 5% implicado en la economía acumulativa moderna industrial.

en ruta hacia lo desconocido

En el este de África, hace más de 100.000 años, Homo Sapiens ya hablaba y reflexionaba como lo hacemos nosotros

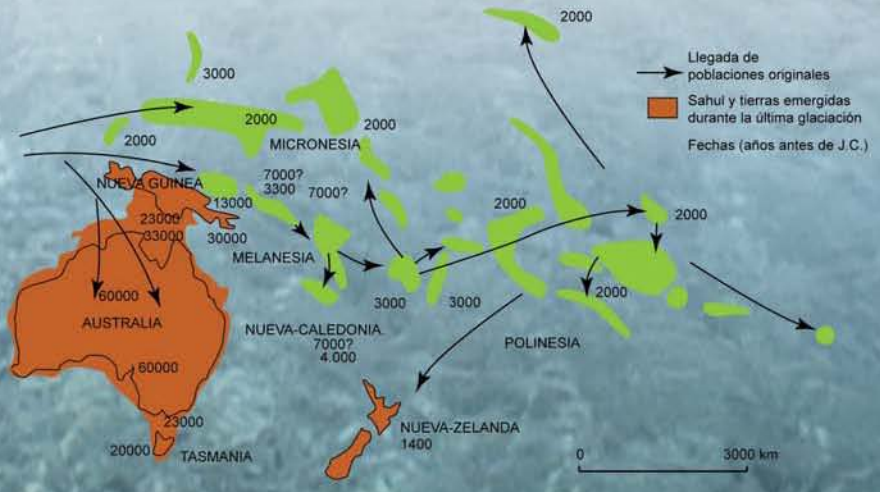
1

Dos millones de años después del nacimiento africano del primer Homo Erectus, varios grupos de humanos se adentraron en rudimentarias embarcaciones por océanos rebosantes de moluscos y peces, que capturaban con sofisticados aparejos de pesca y asaban en brasas transportadas en vasijas de arcilla, demostrando poseer un lenguaje y una organización social muy elaborados. Así llegaron hasta Asia y luego, aprovechando un periodo de aguas bajas correspondiente a una glaciación, hasta Australia, un amplio continente habitado hasta entonces por animales y plantas totalmente desconocidos para ellos. Ese descubrimiento y la adaptación subsiguiente comenzaron hace cincuenta mil años.

Equipamiento de pesca tradicional de los Aborígenes australianos

Más tarde, 20.000 y 9.000 años A. de C., coincidiendo con nuevos periodos de descenso del nivel de las aguas del mar, nuevos grupos humanos, siguiendo las huellas de los primeros colonos, pasaron de las islas indonesias hasta Australia cruzando vastas extensiones de agua con la ayuda, probablemente, de las aves marinas que suelen indicar la cercanía de las costas.

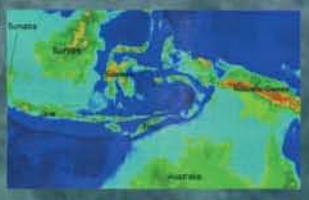
Entre el sureste asiático y el continente austral, una gran fosa oceánica emergente, que extendió y profundizó el nivel de las aguas, contribuyó al aislamiento de Australia, favoreciendo la evolución endémica de su flora y su fauna. Los mamíferos placentarios no poblaron Australia, excepto en dos casos: los ratones, llegados ¡hace 15 millones de años! sobre troncos flotantes; y el dingo, descendiente del lobo indio domesticado, que llegó de Indonesia hace 8.000 años.



Algunas rutas del norte (líneas rojas) pasaban de isla en isla y desde cada una de ellas se divisaba la siguiente, disminuyendo notablemente los riesgos de la navegación.

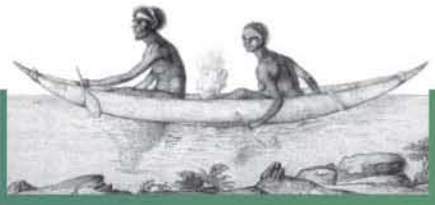
La región durante un período glacial, con un nivel de las aguas 80 metros más bajo que en la actualidad.

Estado actual



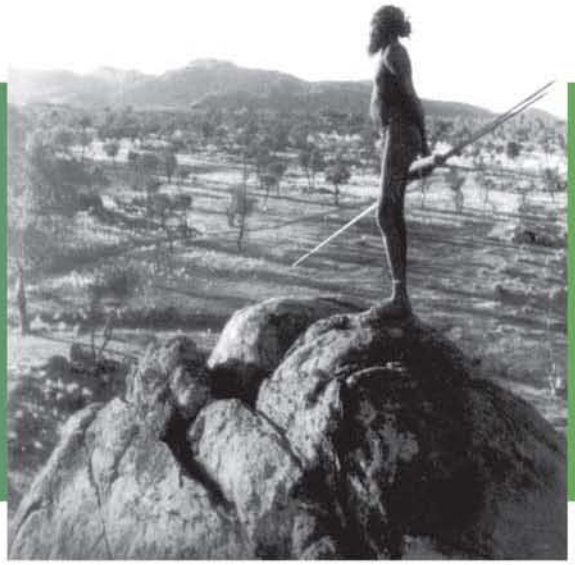
un nuevo continente habitado

Los primeros colonizadores de Australia llevaron con ellos sus tradiciones artísticas



12

Los primeros humanos llegaron en frágiles canoas, sin animales ni plantas, cuando la flora y la fauna Australiana se componía de árboles de crecimiento lento y animales primarios de inteligencia muy rudimentaria, debido a la escasísima competencia entre diferentes individuos y especies.



León marsupial

El Diprotodon Opatum, de talla parecida al rinoceronte actual, fue el marsupial más grande de todas las épocas: tres metros de largo, dos de alto y una tonelada de peso.

Los humanos convivieron con los marsupiales gigantes durante los primeros veinticinco mil años. Después, los cambios climáticos, el uso masivo del fuego y la caza intensiva alteraron seriamente la fauna y la flora, desapareciendo casi por completo los marsupiales gigantes y un elevadísimo porcentaje de las especies de reptiles y pájaros oriundos del continente australiano.

Desde su aparición, el arte es bastante homogéneo en todos los continentes y ciertos ideogramas tienen una difusión mundial. Hace 25.000 años el arte comienza a diversificarse. En Australia, se desarrollan siete estilos regionales muy ricos y bien diferenciados en más de 100.000 asentamientos humanos. El pigmento ocre ya era importante hace 30.000 años.

Pequeños círculos grabados en piedra hace 40.000 años. Los más antiguos han sido hallados en Jimnium.

A veces, grabados y pinturas de épocas diferentes se superponen en un mismo plano. La gruta de los Espíritus, en Cave Hill, fue frecuentada por pintores de la tribu de cazadores-recolectores Aranda hasta hace sólo 20 años. (Abajo)

Estilo Bradshaw, arte de los recolectores arcaicos caracterizado por su gran imaginación. 16.000 años A. de C. Goana, Mount Elizabeth, Kimberly.

flora

El aislamiento del continente australiano durante millones de años ha favorecido la excepcional evolución de una flora única en el mundo

13

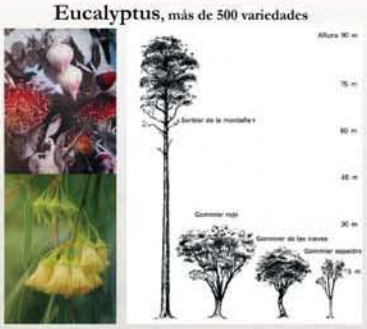
Joseph Banks y Daniel Solander, célebres botánicos llegados a Australia con la expedición Cook, regresaron a Europa con 30.000 especímenes de miles de especies diferentes, 1.600 de ellas totalmente desconocidas para la ciencia. Su entusiasmo fue tal, que Cook bautizo la bahía "Botany Bay" y la cima "Solander". Banks dio su nombre a las Banksias, formada por más de 80.000 especies distintas, e introdujo en Europa el eucalipto, la mimosa y la acacia.

Caja para transporte de especies vegetales

Banks dedicó toda su fortuna personal a la ciencia.

Acacias - mimosas, más de 800 variedades

Eucalyptus, más de 500 variedades



Dos tercios de la superficie de Australia son desiertos donde se encuentran la mayoría de las plantas xerófilas (adaptadas a clima árido) del mundo, pero el mayor tesoro botánico está en los trópicos húmedos del Queensland, que albergan a trece de las diecinueve familias de plantas de flores más antiguas del mundo, un museo vivo de fauna y flora espléndidas.
En el bosque templado húmedo crecen los árboles más altos de la Tierra, los inmensos eucaliptos que elevan sus copas hasta ciento veinte metros de altura.

Plantas xerófilas del bush (monte de arbustos)

El matorral, o mallee, está formado por la flora xérica del bush (terreno desértico de arbustos) y del eucalipto.

Bosque subtropical de la parte central del litoral oriental, rico en helechos lianas, musgo, y orquídeas.

Xanthoria, planta herbácea cuyas hojas muertas se aglutinan con la resina formando un espeso tronco

Metrosideros glauca — Banksias

Cocklberries

Más de quinientas plantas australianas son conocidas por su uso medicinal. Los Aborígenes empleaban muchas de ellas para medicarse, y gracias a sofisticados preparativos utilizaban más de cuarenta espécies tóxicas que contienen principios químicos extremadamente potentes. Para completar su alimentación rica en fibras, glúcidos complejos y proteínas animales escasas en grasas, consumían tubérculos y raíces, frutas, rizomas y granos.

Cycas media hemba — Cycas arcaica (planta alimenticia tóxica)

Plantas alimenticias

Baobab — Sagg — Nativa pigface — Coast headheath — Kangaroo apple — Tomate — Loto — Pandanus — Banana

la fauna

El continente australiano es el último refugio de algunas especies animales arcaicas, como los mamíferos ovíparos (ornitorrincos, echidna), los marsupiales, los herbívoros arborícolas y los peces pulmonados

14

Los marsupiales aparecieron cuando todos los continentes estaban unidos todavía. Extendidos a través de Europa y América, alcanzaron Australia en el Terciario. Cuando esta tierra llegó a convertirse en una isla, los marsupiales evolucionaron aislados de los mamíferos placentarios, ocupando los mismos tipos de nichos ecológicos. Por eso, estas dos especies de mamíferos presentan numerosas y sorprendentes correspondencias.

"...numerosas variedades de cotorras habitan en el bush: cacatúas rosalbinas, cavadoras, Leadbeater y fúnebres; papagayos; cotorras onduladas y arco iris que vuelan formando nubes verdes; cacatúas galerita, de alas plateadas y crestas como soles de rayos dorados, que se reagrupan sobre los eucaliptos muertos formando unos espesos y refulgentes macizos floreados."

Phascogale de cola roja, marsupial carnívoro.

Después de la llegada de los seres humanos, los canguros gigantes, los diprodontides y el león marsupial desaparecieron del continente austral. Sin embargo, los lobos marsupiales, parecidos a los perros, vivieron hasta hace 3000 años. Incluso el tilacino (lobo marsupial o tigre de Tasmania) sobrevivió hasta los años treinta del siglo pasado.

Gran Phalanger: marsupial volador que habita entre los eucaliptos de los bosques.

Koala significa en aborigen "sin agua" porque no bebe nunca, debido a que el kilo de hojas de eucaliptos que come al día le proporciona todo el líquido necesario.

Opossum (zarigüeya)

Los echidnas son mamíferos monotremas cuyo huevo, una vez puesto, madura depositado en su bolsa ventral.

Varanus Panoptes: veinticinco de las treinta y cuatro especies conocidas de Varanos viven en Australia.

La Diporiphora Superba vive en las acacias del norte de Australia

Nefurus Asper: gran gecko

Lagarto de collar

Los monotremas se encuentran, evolutivamente, en un nivel intermedio entre los reptiles y los mamíferos. El ornitorrinco es ovíparo y amamanta a sus crías

Dispneute, pez pulmonado

Chondrofiton Vitidis: pitón arboricola

Emidocefalus Annulatus: se nutre de huevos de pescado que captura en los fondos marinos

Izquierda, arriba: Dasyure moteado (depredador grande como un gato) Debajo, izq.: Bilby (desierto central) Debajo, der.: Numba u hormiguero marsupial (su alimento principal son las termitas)

El canguro más grande pesa ochenta kilos y mide casi dos metros de altura

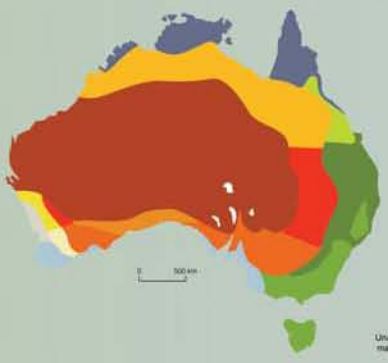
Wombat

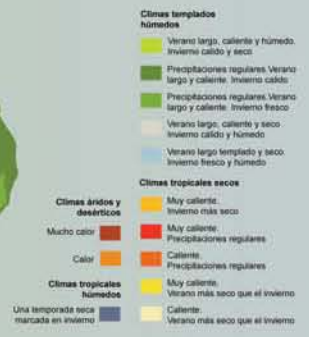
Pájaro bobo azul

mapas

El continente australiano es una meseta maciza que alinea los relieves elevados a lo largo de la costa, impidiendo que la humedad penetre al interior. Las llanuras aluviales son escasas y de muy poca extensión

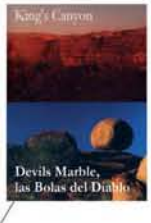
I5





Cría de reses

Lichfield, Parque Nacional de Kakadu
A la derecha: termiteros



La gran barrera de coral, que se extiende a lo largo de unos 2.000 km y es uno de los ecosistemas más espectaculares y ricos del planeta, se encuentra seriamente amenazada por el cambio climático

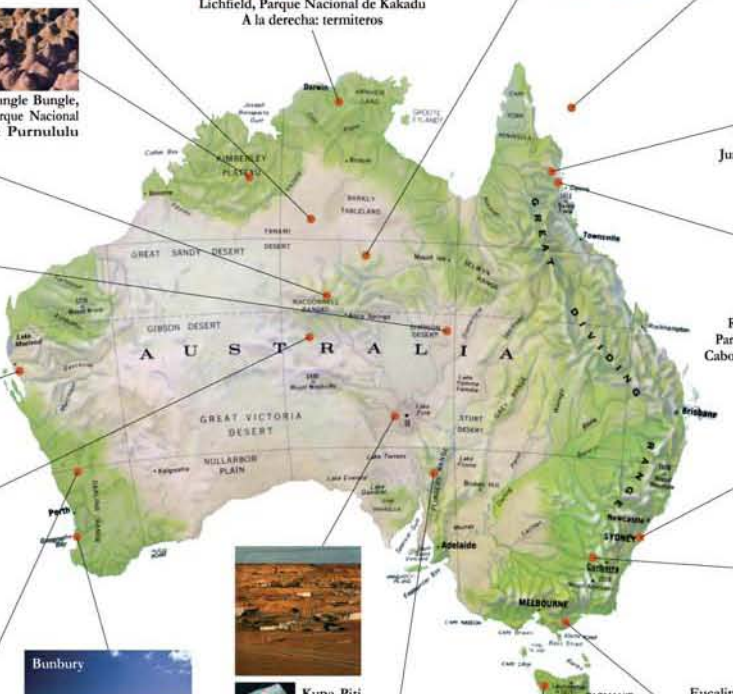
Bungle Bungle, Parque Nacional de Purnululu

Jungla al norte de Cairn

Desierto de Simpson en el Red Heart

Estuario del Río Daintree, Parque Nacional Cabo Tribulación

Stromatolites, Hamelin Pool, reserva marina natural en Shark Bay



Ópera de Sydney

Uluru (Ayers Rock), inmenso monolito de 350 metros de alto con sus 2/3 partes bajo tierra

Monte Kosciuko

Bunbury

Kupa Piti ("Pozo de Hombres") el yacimiento de ópalo blanco más grande del mundo

Eucaliptos gigantes en Montaña Ash, Parque Nacional de Tarrabulga

Montones arcaicos de calizas, aglomerados en torno a raíces de plantas, en el desierto de Nambung

Región de los Flinders Range

Montañas Cradle y Lago Saint Clair

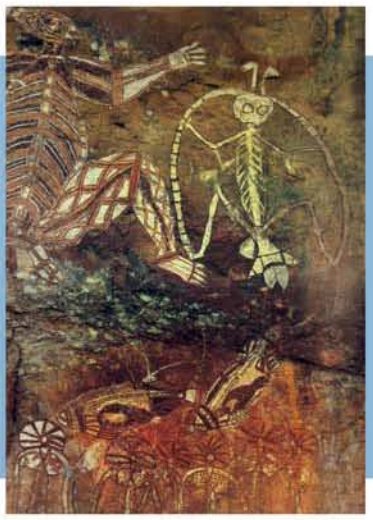
Cataratas Russel, Parque Nacional de Manfield.

holoceno

Hace 12.000 años el clima vuelve a calentarse y el nivel de los océanos sube ochenta metros, separando América del Norte de Asia y aislando Japón, Indonesia y otras islas

11

En Australia, el calentamiento seca los lagos mientras inunda las zonas costeras. Los humanos se reagrupan a lo largo de ríos y riveras o colonizan las tierras áridas del interior con herramientas agrícolas perfeccionadas. Los granos de mijo salvaje se cosechan y se muelen con utensilios de piedra. En esa época aparece el dingo, perro salvaje domesticado procedente de Indonesia.



Fresco de Anbangang, en Nourlangie (tierra de Arnhem)
A la derecha se ve el ancestro Rayo rodeado de sus rayos

Amplias redes de intercambio comercial, establecidas a lo largo y ancho de zonas superiores a los mil kilómetros, denotan la existencia de un sistema económico y social complejo que se desarrolla paralelamente a sofisticadas ceremonias. El uso del ocre se intensifica y mejoran las herramientas tales como hachas, armas y piedras de moler.

Kimberley: Wandjinas, responsables del buen y del mal tiempo. No necesitan boca porque transmiten su pensamiento. En lugar de nariz, una línea indica el sitio por donde "fluye" el poder. (izquierda)

En todo el Continente, centenares de rocas grabadas con ideogramas y dibujos, estructuran un lenguaje escrito que aún hoy es importante para los Aborígenes que aprecian sus lugares sagrados. Es la tradición Panaramitee.

Tradición Panaramitee

La tradición Australiana de las pequeñas herramientas aparece hace 7000 años. Una industria similar se desarrolla al mismo tiempo en el sureste asiático. Estos nuevos utensilios de finos acabados acusan las variaciones regionales necesarias para su adaptación. Por ejemplo, las piedras de moler se diversifican en función del tipo de grano o de la molienda, seca o húmeda. La tecnología de la extracción y de la talla se sofistica. Las herramientas sólidas permiten su uso contínuo y los objetos se remodelan a conveniencia.

Junto a redes de canales, presas fluviales y trampas para peces, los aborígenes edificaban chozas agrupadas circularmente. En 2006 se descubrió un conjunto de grandes casas de piedra de más de cinco metros de longitud, probablemente un asentamiento estable de pescadores Aborígenes.

En el Sur, el barro pantanoso ha conservado boomerangs con una antigüedad de 10000 años. El tallado de las duras maderas australianas exige notable talento y herramientas especiales. Los boomerangs han sido hallados también en las pirámides egipcias, en Indonesia, en India, en la tierra de los Hopis de Arizona (USA), en Alemania, en Holanda y en Polonia, donde se conserva un boomerang de 23.000 años de antigüedad. Pero el uso práctico del boomerang se mantuvo activo, hasta hace poco tiempo, sólo en Australia.

las herramientas de las mujeres

La cosecha y la recolección de frutas, legumbres, raíces, cereales, moluscos, larvas y pequeños animales, son tareas asumidas por las mujeres y los niños

12

Las mujeres Aborígenes disponen de tres utensilios principales: el bastón, que permite hurgar y cavar el suelo para desenterrar raíces, larvas o matar animales pequeños; el coolamon, recipiente de madera tallada que permite transportar todo tipo de semillas, viandas, enseres o niños; y finalmente, la piedra de moler, herramienta que debido a su peso importante no suelen llevar consigo en los desplazamientos, y dejan en el poblado.

El bastón para hurgar

Búsqueda de raíces o pequeños animales con bastones

Criba de cereales salvajes con ayuda del mismo bastón

El coolamon

Arriba: varios usos prácticos del coolamon: recolección de semillas, plantas y cuna infantil.
Al lado: coolamon y piedras de moler.
A la der.: machacando granos con la piedra de moler.

Bolsos y cuerdas utilizados por hombres y mujeres

Arriba, de izquierda a derecha y de arriba abajo: cuerda de corteza de eucalipto, cuerda de fibra de palmera Livistona y cuerdecilla de cabellos.

Arriba, de izquierda a derecha: corteza de Coelospermum Reticulatum (amarillo oscuro), raíces de Haemodorum Coccineum (rojo) y tejido de un bolso de red.

Bolsos y cestas

Sacos del Territorio del Norte

Bolsita para pituri (Duboisia Hopwoodii), narcótico con nicotina en cantidades muy elevadas. Australia del Sur, 1897.

La mayoría de útiles y herramientas son fabricadas in situ y, una vez utilizadas, son abandonadas, quedando a disposición de los nómadas de otras tribus que eventualmente pasen por allí.

Gloria NGALE caza un Varano Perenti para cocinarlo junto a sus amigas.

Bol tallado en nudo de acacia

A la izquierda: cesta con cuernos, Queensland, 1893.
Al centro: cestas artesanales de Australia del Sur, 1844.
A la derecha: cesta de fibra decorada con bozo de canguro.

las herramientas de los hombres

La práctica del nomadismo, mayoritario en toda Australia, favoreció el desarrollo de objetos y utensilios minimalistas

II3

El woomera es un propulsor de lanzas, provisto en un extremo de una lámina de piedra pegada con goma vegetal. Sirve de navaja, raspador, afilador de puntas de armas y descortezador de árboles. Por su forma oblonga y cóncava, sirve también de recipiente y para preparar el ocre y las pinturas. Sobre su superficie se hace fuego mediante la abrasión. También se utiliza como instrumento de música y a modo de escudo. El woomera, muy práctico por su multifuncionalidad, se lleva en una sola mano junto con las lanzas de caza.

Cazador pertrechado de lanzas y woomera, transportando un canguro capturado. Tras él, su perro dingo. 1924. Foto: Baldwin Spencer

El woomera, arma y herramienta

Fijación, mediante cinta de cuero, de una uña de hueso en un extremo del woomera para acoplar la lanza e impulsarla.

Extremidad de piedra afilada, para múltiples usos de raspado, corte y talla de madera.

Fijación con resina de la hoja de piedra de cuarcita en uno de los extremos del woomera.

La forma cóncava permite depositar líquidos, granos y comida.

A la izquierda, enganche para lanza; a la derecha, extremidad cortante.

Izquierda: utilizando el extremo cortante de un woomera para tallar una pieza de madera.

Al lado: haciendo fuego frotando woomeras.

A izquierda y derecha: utilizando el woomera como propulsor, se incrementa notablemente la velocidad de la lanza, multiplicando su fuerza y precisión del impacto.

Lanza y woomera acoplados y listos para lanzamiento.

Lanza y woomera, Arnhem Land, 1910

Armas de caza y de ceremonia

Propulsores

Lanzas

Acuarelas de George French Angas, 1844

Las armas sirven, casi exclusivamente, para la caza, los juegos y las ceremonias.

Extracto del catalogo Webster, (1897) que proponía artículos Aborígenes para la venta.

Porras puntiagudas y endurecidas al fuego, que pueden servir para bloquear los boomerangs en pleno vuelo.

Escudo y woomera decorados con ocre.

Herramientas cortantes hechas de corteza y cristal (arriba), y de madera y piedra (abajo).

Hacha de piedra con empuñadura de madera.

Armas de caza con bordes de ataque en acero, capaces de romper la nuca de un canguro a 80 metros. Al contrario del boomerang, estas armas voladoras no regresan.

vida cotidiana antes de los blancos

Adaptados para sobrevivir en cualquier circunstancia, los Aborígenes rechazaban la acumulación de bienes y vivían inmersos en una intensa espiritualidad

II4

Australia, cuya superficie es unas 15 veces la de España, estuvo habitada en tiempos pasados por unos 500.000 Aborígenes repartidos entre 500 tribus con sus idiomas y dialectos. Refinados naturalistas y expertos botánicos, extremadamente respetuosos con su delicado habitat, estos hombres, poseedores de una civilizada y pacífica cultura, no utilizaban dinero, ni construían viviendas, ni almacenaban semillas ni viandas, ni conocían la cerámica, ni practicaban las artes agrícolas ni la ganadería.

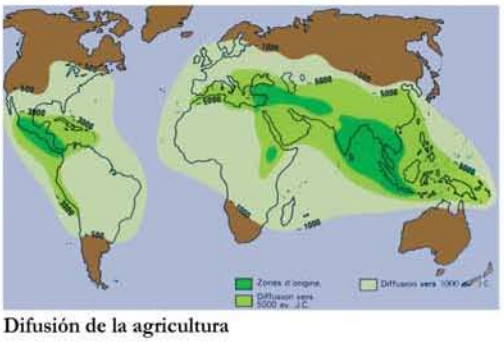
"Los ancianos de la tribu recuerdan con nostalgia los tiempos en que recorrían cientos de kilómetros cazando y recolectando fruta o tubérculos salvajes. Durante la estación seca (noviembre-diciembre) la gente se congregaba en torno a los escasos lugares donde los arroyos tenían agua todavía. Esas reuniones anuales, que a veces convocaban hasta medio millar de personas, eran el momento adecuado para intercambiar armas, herramientas, ocres, tabaco, objetos sagrados o rituales, y también para ejecutar ceremonias de iniciación, de duelo, o solucionar conflictos complicados."

"Al comienzo de la estación lluviosa (enero-febrero) la reunión se dispersaba: los hombres jóvenes solteros se iban en pequeños grupos a explorar el territorio tribal y visitar a los familiares lejanos, mientras que las familias volvían a reagruparse. Las familias, con sus tres generaciones de abuelos, padres e hijos, más nueras, yernos y miembros viudos, regresaban parsimoniosamente hacia sus dominios, haciendo frecuentes acampadas en torno a los puntos de agua. Su vida era tranquila, con frecuentes y largas conversaciones, canticos y danzas en torno a las fogatas."

"Durante la estación fría (mayo-agosto), la tierra era más rica en recursos vegetales y las presas abundaban, por lo que varios grupos podían instalarse en una misma área. Las mujeres recogían frutas, semillas y tubérculos salvajes con los que hacían asados y pasteles, y con pequeñas presas, como opossums, perameles, ratones, conejos, lagartos, pájaros y varanos, se preparaban sabrosas parrillas. Los hombres salían de caza durante varios días para traer presas grandes -canguros, wallabys, emues, pavos- que eran asados en hoyos con brasas. Esos encuentros anuales brindaban la oportunidad de celebrar rituales conjuntos en lugares ancestrales compartidos, a miembros de clanes generalmente dispersos."

Extractos del libro "Del Ensueño a la ley en las tierras de los Aborígenes" de la etnóloga y Directora del Centro de Investigación del CNRS (París), Bárbara Glowczewski, que ha efectuado numerosas estancias en las tierras de los Aborígenes australianos desde hace más de treinta años.

Todas las fotos en blanco y negro de esta lámina son de Baldwin Spencer



Difusión de la agricultura

La agricultura era conocida por los Aborígenes del norte que, no obstante, preferían dedicarse a la caza y a la recolección de frutas, semillas y viandas. Los Aborígenes practicaban el control de la natalidad, en equilibrio con sus recursos.

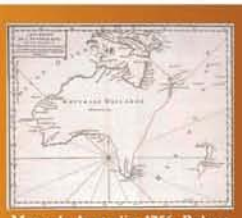
los ingleses colonizan Australia

En 1770, el capitán James Cook desembarca en la costa este y después de una rápida exploración, toma posesión de Australia en nombre del rey de Inglaterra

II5

En 1787, once naves de la flota británica zarpan con el objetivo de colonizar Australia para convertirla en tierra de exilio y prisión. Aparte de los Aborígenes, nadie había explorado jamás aquel continente. El 26 de enero de 1788, 450 marinos con sus familias (548 hombres y 188 mujeres) y 732 reincidentes convictos comunes y presos políticos irlandeses, desembarcan para crear una colonia penitenciaria. Durante los 80 años siguientes 160.000 hombres, mujeres y niños son deportados a Australia, convirtiéndose en sus nuevos colonos. La deportación acabaría en 1840.

El capitán James Cook toma posesión de Australia en nombre de la corona británica



Mapa de Australia, 1756, Robert de Vaugondy

Los últimos presidiarios deportados a Australia

Desde el siglo XI, se sucedían intercambios comerciales entre las poblaciones del norte de Australia y las de las islas indonesias más cercanas, mediante embarcaciones bastante primitivas utilizadas habitualmente para la pesca y el transporte de mercancías.

1832 - Alegoría incitando a emigrar a las mujeres para equilibrar la proporción númerica entre ambos sexos

John M. Skiper, 1840: corroboree en Australia del Sur

Inglaterra consideraba oficialmente las tierras desérticas y sin ocupar "terra nullius". Medio millón de Aborígenes, definidos y considerados "escorias incultas de la edad de piedra", son expulsados, asesinados o conducidos al interior de Australia, frecuentemente encadenados durante toda su vida, para hacer trabajos forzados. Más tarde serán concentrados en reservas, privados del derecho a vivir en sus tierras ancestrales.

Los primeros colonos ingleses se encuentran al borde de la hambruna en una tierra que significa "abundancia" para los Aborígenes, tierra donde la alimentación, a finales del siglo XVIII, era sin duda mucho mejor que la de la mayoría de los habitantes del continente europeo.

En 1814, Matthews Flinders cartografía las costas y propone llamar Australia al continente recién descubierto. En 1840, Australia obtiene una categoría de autonomía administrativa. Comienza entonces la exploración de su vasto y desconocido interior, que se prolonga durante casi sesenta años.

A partir de 1851, el descubrimiento de oro provoca una gran estampida y los aborígenes son expulsados masivamente de sus tierras y agrupados en reservas. La introducción y pastoreo de la oveja merina española, al final del siglo XVIII, enfrenta a ganaderos y agricultores por la titularidad de las tierras expoliadas a los Aborígenes.

Australia se convierte en "tierra de prosperidad". La población de mineros se entremezcla con los nuevos colonos: aparece una identidad nacional. Entre 1831 y 1900 zarpan de Inglaterra cerca de un millón de emigrantes. Hacia 1870, comienzan a edificarse las primeras ciudades modernas de más de cien mil habitantes.

El Parlamento británico instituye la Federación de Australia el 5 de julio de 1900. El año siguiente, las seis colonias australianas se federan para crear la Commonwealth de Australia. Los seis Estados son: Australia meridional, Australia occidental, Nueva Gales del Sur, Queensland, Tasmania y Victoria, a los que se adjuntarán más tarde dos nuevos territorios: el del Norte y el de la Capital Federal.

Durante la I Guerra Mundial, Australia envía a combatir junto al Reino Unido a 300.000 hombres en las campañas de Francia y de Oriente. Implicada de nuevo en la II Guerra Mundial sin la consulta ni el acuerdo de su ciudadanía, Australia se retira de la guerra a consecuencia de la captura de 22.000 australianos.

el fuego

Los Aborígenes utilizan el fuego de manera intensiva y controlada desde tiempos remotos para favorecer el crecimiento forestal, modelando y transformando el paisaje

II 6

"una parte de la costa se compone de una tierra de buena calidad que se podría cultivar sin que sea necesario talar porque los árboles están muy separados los unos de los otros y no hay maleza; en realidad, se podría creer estar en un parque de ciervos, como si los lugares hubieran sido previstos para esto. Porque los cazadores haciendo fuego en el bosque regularmente, mantienen los grandes árboles separados los unos de los otros y favorecen el crecimiento de la hierba espesa."

John Hunter, Comandante Segundo del *Sirius*, 1887

Región de Murrumbidgee, 1829

Allí donde iban los Aborígenes, llevaban brasas para alimentar las fogatas de su hogar trashumante. Introduciendo fuego en los árboles huecos desalojaban de ellos a los lagartos y las zarigüeyas, e incendiando la espesa maleza lograban expulsar al canguro.

A veces, las tribus tenían que recorrer largas distancias con rapidez, alimentándose por el camino. Por las noches, los vulnerables viajeros trashumantes dormían arrimados a las brasas calientes, protegiéndose del intenso frío del desierto mediante unos rudimentarios pero eficaces abrigos de piel.

Tasmaniano con un bastón de fuego

"Todo lo que comen lo cocinan al horno o a la parrilla y a fueguecillo muy lento"

Diario de Cook, primer viaje, 1768 a 1771

Hoy, para mantener el equilibrio del ecosistema en lugares como el frondoso Parque Nacional de Kakadu, se encienden fogatas a la conclusión de la temporada húmeda para limpiar y abonar las tierras. Los incendios son entonces de débil intensidad, con escaso riesgo para los habitantes y los animales.

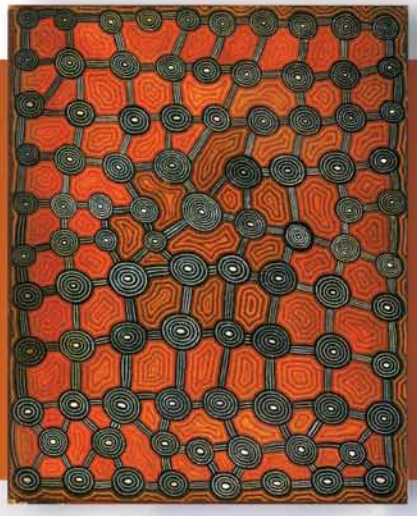
Así, creando un "patchwork" (cuadrícula) de tierras quemadas, se evita el gran riesgo de propagación de los incendios en los periodos secos, que podrían ser devastadores por sus dimensiones gigantescas. Además, este sistema de fuegos controlados permite la germinación de ciertas semillas que necesitan temperaturas altas para ello, mientras la demás vegetación tradicional resiste bien los embates del fuego.

Wunnan, la red

"Quisiera enseñarte algo. Quisiera enseñarte cómo todos los pueblos de Australia están conectados entre sí por la red de Wunnan"
David Mowualjarlai: *Yorro Yorro*

III

La mitología Aborígen supone que los *Tjukurrpa* o ensueños sagrados surgieron con los *Seres Ancestrales* que aparecieron y serpentearon por la Tierra antes de la aparición del hombre, y que viven eternamente en el Dreamtime o *Tiempo del Ensueño*. Allá en los sitios que conservan las huellas, improntas o metamorfosis de aquellos ancestros, los Aborígenes reconocen sus lugares sagrados. El más importante es Uluru, el gigantesco monolito rojizo enclavado en el centro geográfico del continente australiano.



La palabra *Tjukurrpa* (Dreaming) ha sido adoptada por los Aborígenes para traducir una decena de conceptos diferentes de su cultura e idiomas. Designa tanto a los *Seres Ancestrales* míticos -entes originarios activos que participan en el devenir de las cosas- como a los nombres y tótems que se heredan al nacer; tanto a las historias y epopeyas realizadas por los *Seres Ancestrales*, como a los rituales que se relacionan con ellos.

Los *Seres Ancestrales* duermen eternamente en los lugares elegidos por ellos, protegen a los hombres y participan en su vida presente y futura. Los actos humanos se producen en referencia a esos *Seres del Ensueño*. Los *Ensueños* son el fundamento de lo real. Allí donde los *Héroes del Ensueño* se sentaron, se ven depresiones del terreno; allá por donde caminaron, surgieron los cauces de los ríos; allí donde lloraron u orinaron, brotaron arroyos o manantiales; donde sangraron, se encuentran depósitos de ocre; donde penetraron o surgieron de la tierra, hay pantanos y grutas. A partir de sus cuerpos y sus órganos, se formaron las montañas, las colinas y las rocas.

Arroyo protegido de la evaporación por una piedra.

Para las tribus del Desierto Central y del Oeste, los *Ensueños* toman la forma de itinerarios geográficos. Cada tribu, cada grupo, se reparte más de un centenar de itinerarios de *Ensueños* distintos que conforman una especie de telaraña. De tribu en tribu, como en un circuito geográfico balizado, el mismo *Ensueño* puede viajar distancias de más de 1000 kilómetros. El *Wunnan*, red interconectada de alianzas y filiaciones, es también una red geográfica inscrita en la tierra, animada por los sonidos, los gestos y las huellas. Ningún lugar tribal está en el centro de los otros.

Al concluir su vida, cada ser humano es abandonado por el *Ser Mítico* que "lo habita", *Ser Mítico* que se metamorfosea en formas múltiples cambiantes para cada clan, asegurando así su permanencia en el Tiempo y en el Espacio.

antes/después arriba/abajo

Los Warlpiri ponen en el corazón de todos los rituales una continuidad entre el *adentro* o el *abajo*, "Kanunju", y el *afuera* o el *arriba*, "Kankarlu"

II 2

La serpiente penetra en la tierra, resurge, brinca por el aire de un árbol a otro y, a veces, se sumerge en el agua con gran facilidad: arriba, abajo, afuera, adentro, cruza los mundos. Su mordedura puede favorecer visiones y provocar estados de percepción muy extraños. Y a condición de conocer el remedio apropiado y saber resistir, la herida favorece el retorno del reino de los muertos adonde la serpiente nos traslada mediante la ponzoña de sus colmillos afilados.

El abajo se identifica con lo masculino y con el Espacio-Tiempo de los Seres Eternos. El arriba se asocia a lo femenino y a lo que los Seres Eternos actualizan: el mundo manifiesto.

Milpapungin es el sonido causado por un bastón al penetrar en el suelo

Las nociones de lo masculino y de lo femenino son invertidas en determinadas ceremonias. Algunos rituales transforman el abajo en arriba y viceversa. El nacimiento suele expresarse mediante el pasaje del abajo al arriba, y la muerte mediante el pasaje del arriba al abajo. Los Aborígenes hacen gala de una asombrosa inteligencia abierta y "elástica".

Los acontecimientos del pasado no tienen cronología porque, una vez que han sido vividos por los hombres, son reconducidos y pasan a formar parte de la memoria grupal. Transcurridas cuatro o cinco generaciones, lo ancestral se vuelve anónimo. La tarea del duelo Aborigen, ritualizando el silencio, el olvido y la indefinición espacial, desprende a los muertos de la dimensión humana del Tiempo para sumergirlos en el *Espacio-Tiempo* eterno del *Ensueño*. Las acciones de las generaciones desaparecidas reaparecen en los mitos con el status de sus protagonistas originales transformado: éstos ya no son hombres, sino partícipes de los Seres Eternos.

El gesto de "agujerear" la tierra es repetido durante la creación de las pinturas acrílicas.

"Los Dieri definen el cielo como un gran agujero y el lago Eyre como el agujero por el que emerge el sol, obligado a desaparecer cada tarde bajo tierra para emerger de nuevo en la mañana." (Howitt)

Los sucesos del presente se vuelven memorables cuando son integrados en el no-tiempo del Ensueño. Esta cosmovisión del pasado y del futuro organiza los acontecimientos según criterios de espacio y contenido, y no según el factor tiempo.

En Yarralin, la expresión *Ensueños del Antes* designa a todos los lugares situados al oeste de Yarralin, y los *Ensueños del Después* designa a los que se sitúan al este. Pero en otro lugar geográfico, la misma expresión podría tener otro significado.

El dibujo realizado a mano se relaciona con la acción de "agujerear el suelo" para establecer contacto físico con el poder espiritual subterráneo. No pintar más, o no dibujar más sobre la tierra, significa correr el riesgo de verla desaparecer.

lazos familiares

En los Warlpiri, tribu del desierto central, cada persona lleva el nombre totémico de uno o varios *Seres Ancestrales* o *Seres Eternos*

III 3

Los Warlpiri afirman que todo lo que lleva las huellas de los Seres totémicos desciende de ellos: los animales, las plantas y lo inanimado son padres y hermanos de los humanos porque salieron de los mismos Ensueños que ellos. Los miembros del clan Opossum-Ciruela Negra, por ejemplo, llaman padres o hermanos a esos marsupiales y frutas. En el desierto, en cada tótem se injerta una constelación de nombres totémicos que son sus asociados en el mito ancestral.

Bima, mujer de Purukapali, llevando a su hijo muerto. EsculturaTiwi, tribu de una isla al norte de Australia.

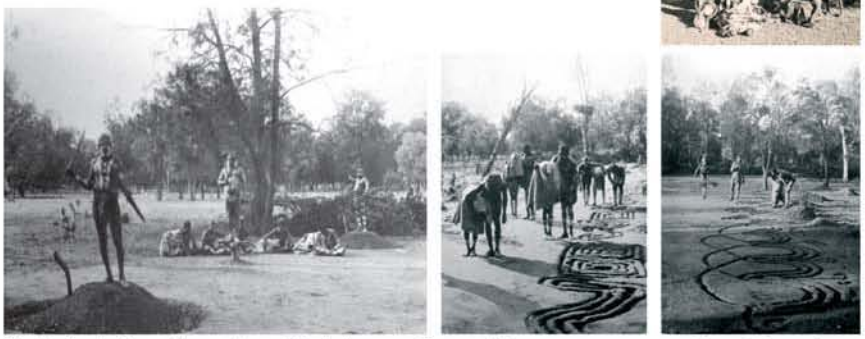
Manera tradicional de llevar a los pequeños

Cada persona hereda de sus padres el patronímico. Junto con sus primos y tíos paternos, uno considera como Padres del Ensueño a los Seres Eternos cuyo nombre comparten. Esas personas forman un clan patriarcal de entre quince hasta sesenta miembros, todos ellos Hermanos de Ensueño. Los clanes son exogámicos y, al reunirse hasta varias decenas de ellos conforman la estructura básica de una tribu.

Mujeres, 1986

Muchachos, 1930

El clan patriarcal no es una unidad de residencia. Antes de integrarse en un clan, sus miembros suelen vivir en diferentes territorios tribales. A un cierto punto, las ceremonias rituales les reúnen, dándoles oportunidad de integrarse en el clan que habita en el territorio. Toda persona es hija del territorio asociado a los nombres totémicos de su clan patriarcal y, aun cuando no viva allí, tiene prioridad de residencia y disfrute de sus recursos: él es Kirda o Guarda Maestro.



Rituales. Izquierda: novicios semiescondidos bajo mantas; Centro: guiados por maestros expertos, los novicios caminan a ciegas siguiendo los "mantras" dibujados en el suelo; Derecha: los secretos ocultos de las tierras sagradas son desvelados al novicio, que a partir de ese momento ya será un "iniciado".

Cada función implica responsabilidades diferentes. En Pidgin, los Aborígenes llaman *boss* al *Kirda* (guarda maestro) y *policeman* al *Kurdungurlu* (guarda regidor). El *Kurdungurlu* organiza las ceremonias y el *Kirda* es el responsable de su legitimidad.

Los referentes de los Sueños-Tótems del clan matriarcal son llamados madres o primos. Cada uno es kurdungurlu, guarda regidor de las tierras y tótems del clan patriarcal de su madre y de sus tíos maternos, y también del clan patriarcal de su marido o de sus mujeres.

nombres de piel

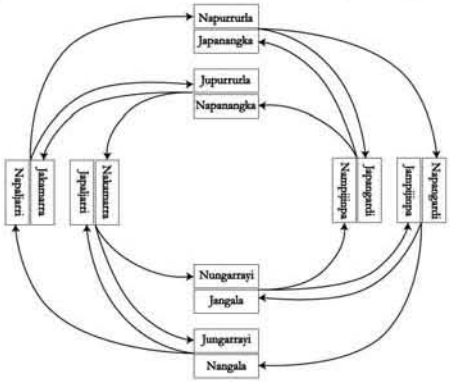
La compleja organización social, con sus reuniones, relatos y rituales, actualizan el mundo mítico. A los tradicionales Ensueños *Hormigas de Miel*, *Lluvia* o *Canguro*, se añaden ahora los Ensueños *Toyota*, *Dinero* o *Jesucristo*

III 4

"Durante mi estancia en 1984, tuve la suerte de asistir a un procedimiento colectivo de integración de un nuevo ritual femenino, soñado dos años antes por una mujer warlpiri. [...] Además, acompañada por sesenta hombres y mujeres warlpiri, hice un viaje de 3000 km hacia el sur, al territorio de los Pitjantjatjara, con el fin de transmitirles las ceremonias Kajirri que los Warlpiri habían recibido cien años antes de los Kurintji, sus vecinos del norte. Así, he sabido que la ceremonia permite a los Pitjantjatjara adoptar el sistema de clasificaciones parentales en ocho subsecciones llamadas skin (pieles) por los Warlpiri y demás tribus del centro desértico de Australia."

Barbara Glowczewski: *"Del Ensueño a la Ley en las tierras de los Aborígenes"*

Dos rectángulos unidos representan una pareja autorizada de marido y mujer. Las flechas representan los nombres de piel de las niñas o de los niños engendrados por esas parejas.



Las ochos subsecciones de los nombres de piel de los Warlpiri:

MUJERES:		HOMBRES:	
Napananka	Napangardi	Japananka	Japangardi
Nakamarra	Nangarla	Jakamarra	Jangarla
Nungarrayi	Napaljarri	Jungarrayi	Japaljarri
Nampijinpa	Nupurrurla	Jampijinpa	Jupurrurla

Piel, o *nombre de piel*, designa al subgrupo de parentesco al que se pertenece. El *nombre de piel* determina el lugar de cada uno en la red de relaciones sociales en el seno de la tribu. Este sistema rige los matrimonios y las responsabilidades individuales respecto a los *Ensueños*. Los *nombres de piel* son divididos en dos, cuatro u ocho subsecciones, según las tribus, y cada subsección es propietaria ancestral de varias historias del *Tiempo del Ensueño*.

Los adultos son extremadamente pacientes y afectuosos con los niños, que se agrupan en pandillas para adentrarse en el desierto sobreviviendo de frutas, reptiles y pájaros asados en brasas. Los muchachos, curtidos así en las artes de sobrevivir en el desierto, son acogidos y alimentados solícitamente en campamentos de otras tribus diferentes a la suya.

Mujeres ataviadas para un ritual de duelo

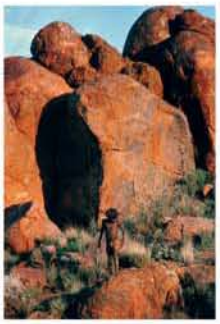
Cada persona tiene un alma mortal, Pirlirrpa, que puede viajar cuando se sueña o debilitarse e irse cuando se está enfermo; y un alma inmortal, el Espíritu-Niño, sembrado por un Ser Eterno en un lugar preciso. Penetrando en una mujer, éste se reencarna en el niño que la mujer trae al mundo. Por ejemplo: si el lugar es Lluvia, el Espíritu-Niño o tótem personal del niño será Lluvia. Antes de materializarse en el cuerpo de una mujer, el Espíritu-Niño existe como un verso de un canto. En el momento del tránsito a la muerte, el Espíritu-Niño vuelve al lugar del que proviene, conservando la memoria de las personas en las que se ha reencarnado. Allí, de nuevo en su lugar-refugio, esperará hasta que le llegue otra reencarnación. El misterio del origen de la vida es relacionado con el poder de los Ensueños, y no con la relación sexual cuya función, al menos públicamente, es ignorada.

el mundo mítico, un mundo concreto

El *Ensueño* es también una cuestión práctica, en particular para encontrar alimentos -caza, pesca, granos, frutas y tubérculos- y sus transformaciones culinarias

II5

Los rituales y los mitos permiten aprender a orientarse y sobrevivir en el ambiente inhóspito del inmenso desierto. Cada especie animal o vegetal, cada arroyo o cada pozo, tienen su propia historia escrita en el paisaje, representando las epopeyas de los *Seres Eternos* que llevan sus nombres totémicos: las improntas de los pasos humanos o de los animales, las huellas y los excrementos, las grietas del suelo que revelan la presencia de raíces comestibles, la textura de la arena que presagia valiosas corrientes y pozos de agua subterráneos...



La actividad concreta y la práctica social son míticas porque actualizan los tiempos míticos. Cada acción es también mítica porque pone en juego toda una concepción de lo real: ver detrás de las cosas, por encima o por debajo de ellas, tejer el pasado con el presente, del Tiempo del Ensueño hasta aquí y de aquí hasta el Tiempo del Ensueño. El Espacio-Tiempo del Ensueño no es paralelo a la vida humana, es la dimensión subjetiva de lo real. No hay interrupción entre el mundo mítico y la experiencia vivida. Los Aborígenes consagran tres o cuatro horas al día a las tareas prácticas, pero además dedican mucho tiempo a las actividades sociales y espirituales esenciales que mantienen el igualitarismo y la armonía de su sociedad.

Cuando vas por el desierto, lo primero es saludar al consejero espiritual. El primero y más valioso es la mujer más anciana.
La mujer viene antes que el hombre y el hombre después, pero no hay que decirlo.
La mujer está siempre por delante en todas las cosas de la vida.
Hablamos a los ancestros que vivieron y murieron antes que nosotros y los conectamos en este encantamiento con los que están vivos. (...)
"¿Estás bien? ¡ tienes buena cara !
Soy Koongarakan. El nombre que me pertenece es ..., yo escucho la canción espiritual del universo con los oídos Koongarakan, y recito la canción espiritual del universo a la manera Koongarakan (...)
Camino con mi estomago que gruñe ¡ pobre de mí !
¡ Busco las legumbres por la sabana !
¡ Busco la carne ! ¡ Busco el agua !
¡ Espero que me ayudéis !
¡¡¡ Yoooooo !!!
Kemak"

Robert MILLS, filólogo
Aborigen Koongarakan

Foto: Anne PATTEL-GRAY

"Cuando nos sentamos o nos acostamos en el suelo, tenemos la impresión de estar en contacto con la fuerza protectora de una madre. El sentimiento de nuestro vínculo con la tierra es tan fuerte, que creemos que algunas parcelas que pertenecen a nuestro Ensueño son partes de nuestro cuerpo."

Anne PATTEL GRAY

los primeros cuadros

En el norte se funde el estilo figurativo del oeste con el geométrico y abstracto del este, que sigue extendiéndose y evolucionando progresivamente más y más hacia la abstracción

IV

Las primeras pinturas sobre corteza datan del siglo XIX. Se trataba de "cuadernos de apuntes" de poemas sobre los mitos ancestrales que, después de utilizarse, quedaban abandonados en el mismo lugar. Como a un cierto punto esas cortezas comenzaron a interesar a los hombres blancos, los Aborígenes empezaron a reproducirlas en más copias. Desde 1960, en la tierra de Arnhem, los iniciados utilizaron sus pinturas sobre corteza para demostrar la propiedad de sus tierras y protestar contra la incipiente explotación minera. La Justicia tendrá que aprender en el futuro a manejar estas obras artísticas como lo que realmente son: verdaderos títulos de propiedad territorial.

Los dupun son troncos ahuecados destinados a servir de urnas funerarias para huesos.

Descorticamiento y preparación de las cortezas

Cuanto más abstractas son las pinturas, más espiritual es su contenido. La figuración desacraliza las imágenes y favorece su comercialización. Los Aborígenes reafirman su identidad divulgando sus pinturas ancestrales, mediante la venta en locales gestionados en régimen de cooperativa, existentes en casi todos sus poblados.

Los mimis son espíritus maliciosos que se infiltran en las rocas.

Ocre sobre corteza describiendo un territorio sagrado y relatando al mismo tiempo un mito. Pintor: David MALANGI

Los ranggas son accesorios de ceremonia.

La pintura llamada "en rayos X" es especifica de la tierra de Arnhem.

Ningura NAPURRULA crea una obra en el Museo de Arts Premiers del muelle Branly. El brillante efecto visual de plumeado cruzado (rarrks) evoca a los Ancestros

Albert Namatjira con su padre, su mujer y sus hijos

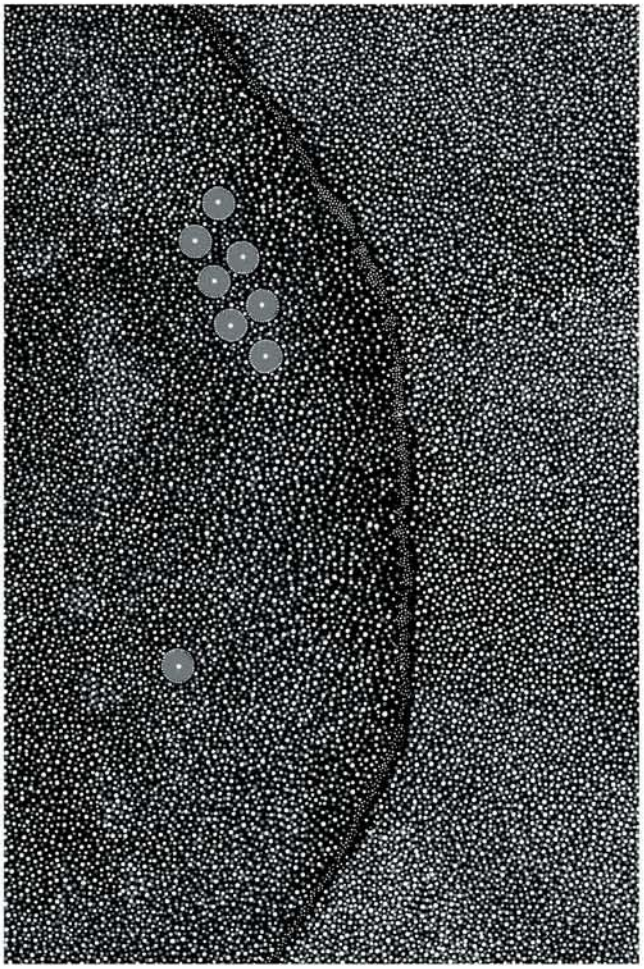
Albert Namatjira (1902-1959) vivió en una misión al oeste de Alice Springs, en el centro del desierto. Deseando alquilar o adquirir una casa con dinero ganado gracias a su pintura de estilo occidental, el Gobierno acabó concediéndole la ciudadanía, siendo el primer ciudadano australiano Aborigen. Pero los Aborígenes no tenían derecho a adquirir ciertos bienes ni alcohol, y Namatjira fue arrestado por comprar bebidas alcoholicas para sus amigos. Encarcelado durante varios meses, murió al poco de su salida de prisión, profundamente deprimido y entristecido.

el puntillismo del Desierto

En el Desierto Central, la pintura expresa la mirada de los *Ancestros Eternos*. El cielo, la Tierra y el mundo subterráneo se funden en un solo plano

IV 2

Durante los preparativos de las ceremonias (corroborees), las mujeres se pintan el cuerpo con motivos sagrados pertenecientes a un héroe mítico. Para que estos motivos transmitan el poder de los *Seres Ancestrales*, las mujeres untan sus dedos con pigmentos y los aplican meticulosamente sobre la piel de sus compañeras. La ceremonia consiste en bailar y cantar ritualmente para regenerar la fuerza de los *Espíritus Ancestrales*.



Tradicionalmente, la pintura Aborigen describe historias ancestrales escenificadas por héroes que vivieron en la época de la creación del mundo. El número de relatos no es fijo porque los Aborígenes siguen produciendo nuevas historias que les son reveladas durante los sueños, lo que les permite justificar cambios en el interior del grupo o entablar nuevas relaciones con un grupo vecino.

Para los pintores del Desierto, el estilo puntillista satura los fondos y funde con la Tierra el motivo pintado. Tradicionalmente, los cuatro pigmentos naturales y el kapok (Ceiba Pentandra o arbol de algodón) teñido, aplicados sobre la piel o la arena, integran íntimamente el motivo con el soporte para obtener una "piel" entre el arriba y el abajo y establecer la relación con los Seres del Ensueño.

"Ensueño de la Vía Láctea". Pintura acrílica de Norah NAPALJARRI NELSON. Este Ensueño viaja desde Purpurla hacia Yanipirlangu y concluye en Kunatjarrayi. Las mujeres Napaljarri (el grupo de siete estrellas de las Pléyades) son perseguidas por un hombre, Jakamarra (la estrella del amanecer en el Cinturón de Orión). La historia concluye cuando las mujeres, en un último esfuerzo para escapar de Jakamarra, se convierten en fuego en Kurlunyalimpa, ascienden al cielo y finalmente se transforman en rutilantes estrellas.

la pintura acrílica Aborigen

Utilizando esta técnica occidental, los Aborígenes han conseguido dar a conocer su admirable cultura en el mundo entero

IV 3

Los Aborígenes australianos utilizan las técnicas plásticas modernas para acreditar internacionalmente sus pinturas rituales tradicionales. Esto es posible porque su cultura abierta y desprejuiciada, que asume con gran facilidad la constante evolución de la realidad, no rechaza ningún medio de expresión que facilite la tarea primordial de comunicar a los demás su mundo mítico y filosófico, tan diferente y poco accesible al pensamiento occidental.

Artistas en el taller de Papunya, 1970

En 1971 el profesor de dibujo Geoff Bardon, casado con una mujer Aborígen y residente en Papunya, poblado del desierto habitado por tribus nómadas Pintupi y Warlpiri, propuso decorar las puertas de su escuela con los dibujos tradicionales que normalmente se realizan en el suelo del desierto para celebrar las ceremonias rituales. Tras largas consideraciones, los ancianos decidieron dar su beneplácito estableciendo nuevas normas sobre qué imágenes se podían divulgar para preservar los secretos que debían permanecer ocultos a los ojos profanos. Los Aborígenes empezaron a pintar sus criptogramas tradicionales en lienzos y cortezas de árbol, alumbrando un nuevo y dinámico movimiento pictórico.

(Izqu.) Sueño de la Ciruela del Desierto: en el centro, los seis círculos concéntricos representan Kerrin Yerra, roca en forma piramidal que se encuentra en medio del Desierto. Varias mujeres se dedican a recolectar ciruelas salvajes. Sus coolamon están repletos de fruta. El mosaico de colores representa los variados alimentos que se encuentran en el desierto australiano.

Ciruelas salvajes

Primeros ensayos

Moliendo el ocre.

Cada signo aborigen puede ser utilizado sólo con el acuerdo de su guarda tradicional. Los signos más comunes pueden ser traducidos, los demás siguen siendo secretos. Los signos tienen sentido particular en función de la historia relatada.

Ceremonia de mujeres warlpiri celebrando la culminación de una nueva obra pictórica.

Los Aborígenes cantan ritualmente mientras pintan, para llamar a los *Espíritus Ancestrales* concernidos. Las pinturas establecen contacto con lo que hay *al otro lado de la pared* (suelo, árbol, roca) o transfieren el poder del *Ser Mítico* al motivo.

Las telas acrílicas recogen temas muy variados: los alimentos y las aguas del desierto; las peripecias vitales de personas o grupos; los nacimientos, las enfermedades, las muertes; historias basadas en relatos oníricos; episodios de un recorrido mítico...

Los colores tradicionales son el blanco, el negro, el ocre rojo y el ocre amarillo. El negro, el azul y el verde se asocian a la sombra, *lo femenino*; el amarillo, el rojo y el marrón se asocian al sol naciente, *lo masculino*. Pero ahora los Aborígenes han descubierto la variedad de colores de la paleta del pintor, y se sirven de ellos sin prejuicios. La libertad vence a la tradición.

Itinerarios hacia la libertad

1992: el Tribunal de Justicia rechaza el "Terra Nullius"

La bandera Aborigen, utilizada desde 1971, es adoptada oficialmente a partir del 14 de julio de 1995.

Tienda "Embajada" levantada en 1972

Todos los 26 de mayo se celebra el "Sorry day" (día del perdón) en memoria de las *"generaciones robadas"*

3 de diciembre de 2000, Melbourne

A principios del siglo XX y tras una durísima política de persecución, muchos Aborígenes son recluídos en reservas o en misiones alejadas de sus territorios.

En el año 1870 fallece la última habitante de Tasmania, la gran isla del sur australiano, y su población Aborígen queda aniquilada.

El Estado arrebata los hijos a sus madres cuando su piel es más clara de lo habitual y los interna en instituciones públicas, o los entrega en adopción a familias blancas, para que así olviden su cultura ancestral. Entre 1910 y 1970, cien mil niños sufren ese destino cruel.

Durante la II Guerra Mundial son incorporados al ejercito australiano diez mil Aborígenes.

En 1951, el Estado declara "pupilos" a los Aborígenes y controlará sus desplazamientos, empleos, ingresos, residencia y hasta sus matrimonios.

En 1962, una petición escrita sobre corteza de eucalipto es presentada al gobierno federal por los Yolgnu, solicitando el reconocimiento de la propiedad de su tierra. Es rechazada.

1967 - Los Aborígenes obtienen la ciudadanía australiana y el derecho de voto. Ya pueden dirigirse a la Commonwealth para defender sus intereses. Desde ahora "Aborigen" se escribirá con mayúscula para designar a la población precolonial original de Australia.

1972 - El Gobierno de Australia pone fin a su dura política de asimilación, estableciéndose una nueva administración autónoma Aborígen.

1973 - Estudiantes universitarios australianos

1976 - Se aprueba el Aboriginal Land Rights, que permite a los Aborígenes recuperar sus tierras. En nombre del Ensueño y de los lazos totémicos, los Warlpiri y sus vecinos de otras tribus reivindican la devolución de gran parte de sus territorios tradicionales. Recuperada una parte de sus tierras, muchos se instalan en los homelands (reservas) y otros regresan al nomadismo. Las pinturas tradicionales, títulos de propiedad reconocidos, sirven para reivindicar sus derechos.

1993 - Se establece la Native Title Bill, ley sobre el titulo de propiedad territorial indígena que reconoce los derechos de los Aborígenes sobre las tierras no privadas y anula dos siglos de jurisprudencia británica.

1997 - Publicación del Bringing Them Home, informe que revela la realidad vivida por las "generaciones robadas".

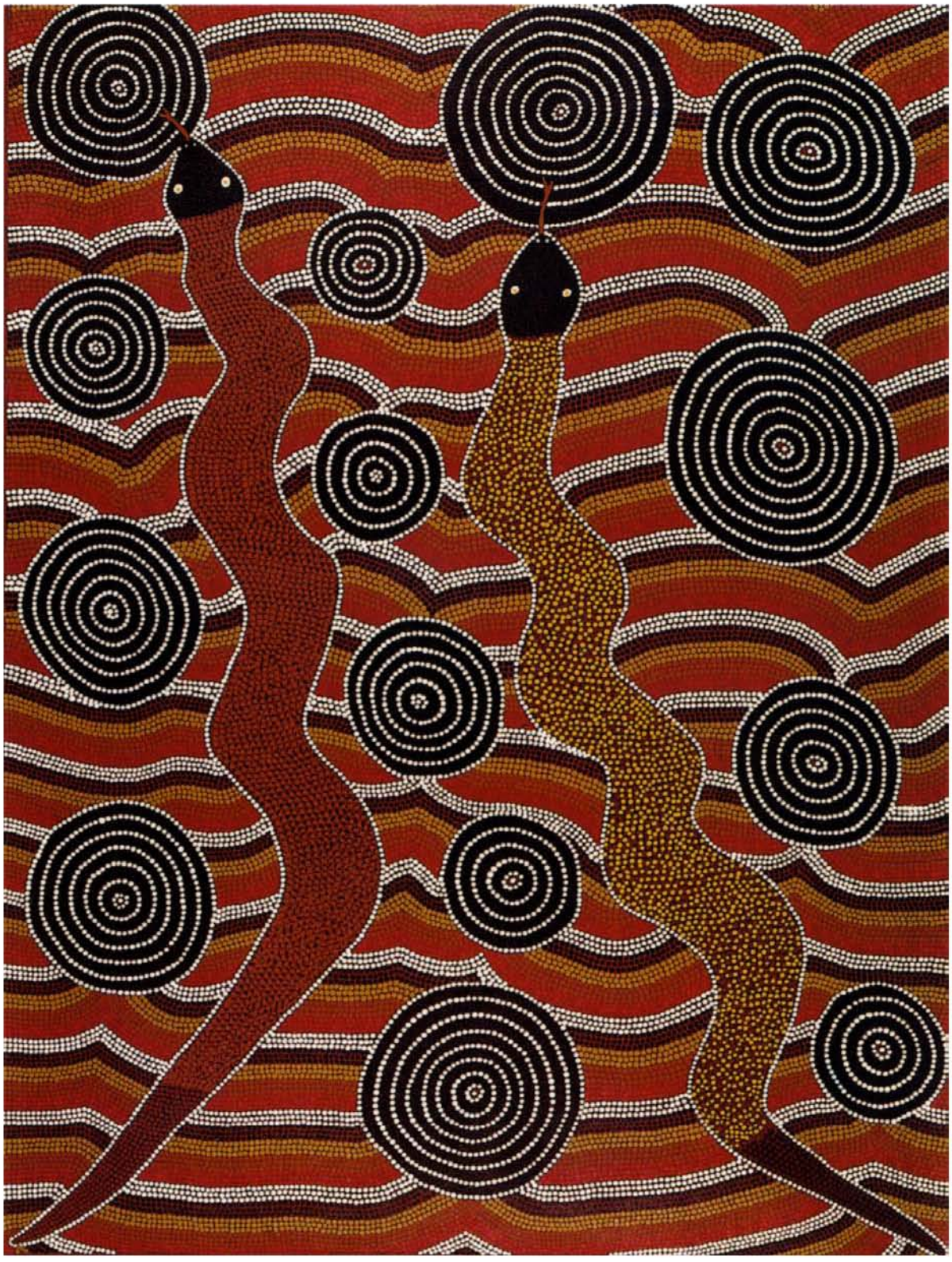
2000 - Olimpíadas de Atlanta. Oro para la atleta Aborígen Cathy Freeman.

ACRÍLICOS SOBRE LIENZO

Las pinturas Aborígenes describen motivos muy variados: historias ancestrales de los héroes del Tiempo de la Creación; alimentos, rutas y ríos subterráneos del Desierto; peripecias vitales de individuos o grupos; nacimientos, muertes y enfermedades; historias basadas en relatos oníricos; recorridos míticos…

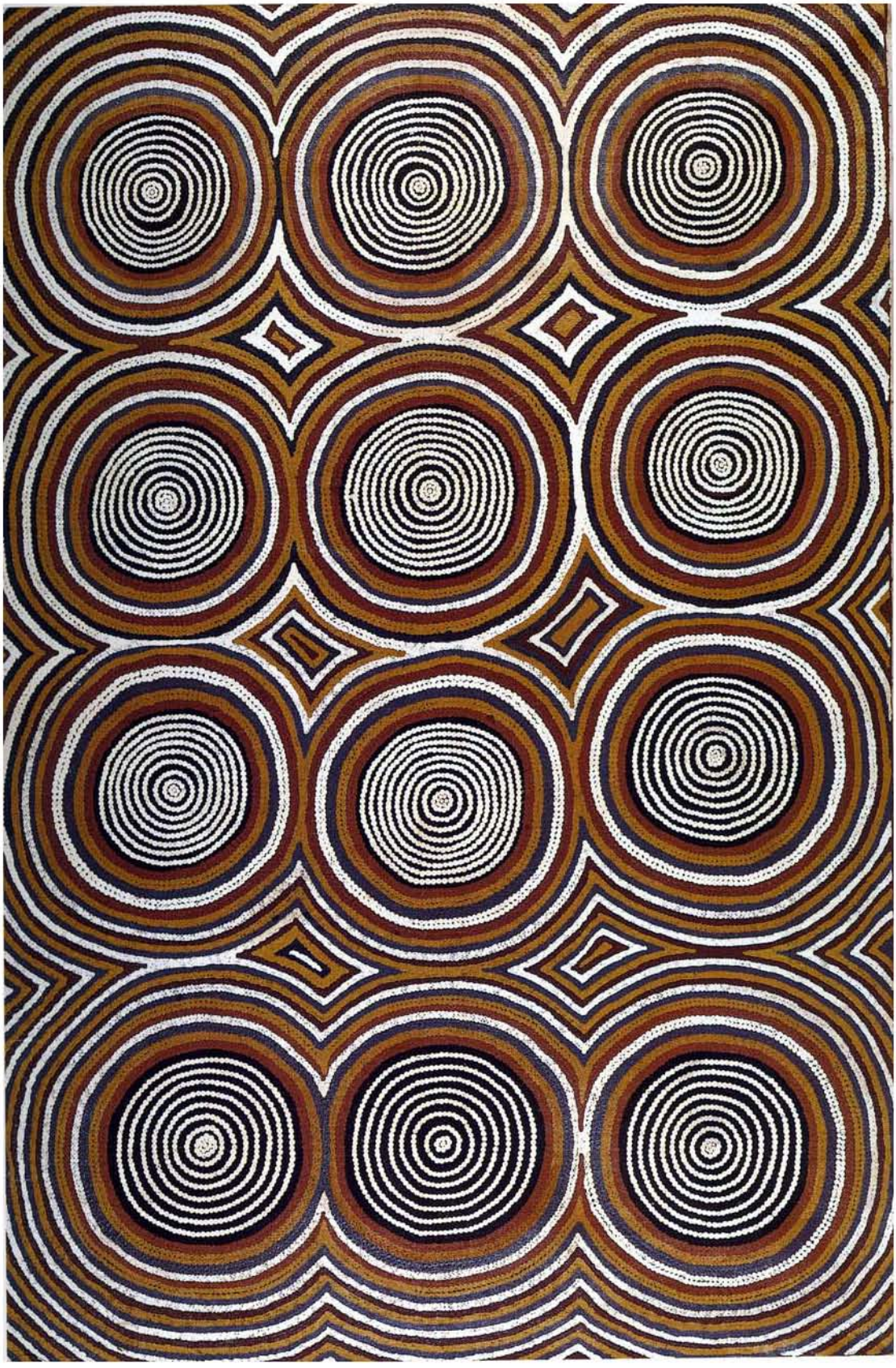
Las pinturas acrílicas mostradas en esta exposición son raras joyas que pertenecen a la *primera época* inmediata a la decisión, tomada por el Gran Consejo Aborigen, de permitir la traslación de los *ensueños tradicionales*, hasta entonces exclusivamente pintados en el suelo del Desierto, a soportes de tela. Así, estos acrílicos de los años 80 del siglo pasado son transcripciones literales de los *ensueños* que se habían mantenido resguardados de las miradas profanas durante miles de años ya que, poco después, la riqueza de colores de la recién descubierta paleta del pintor contemporáneo, rica en colores variados hasta entonces desconocidos por ellos, y la gran libertad conceptual característica de las artes plásticas contemporáneas, sedujeron a los pintores Aborígenes que, con su notoria capacidad de asimilación de todo lo nuevo, introdujeron rápidamente en sus lienzos conceptos y técnicas muy interesantes pero ajenas a la Tradición.

Fernando el Católico 13, oficina 7 · 28015 · Madrid · Tel 91 444 03 48 · Fax 91 447 52 78
email: info@culturaentretenida.com

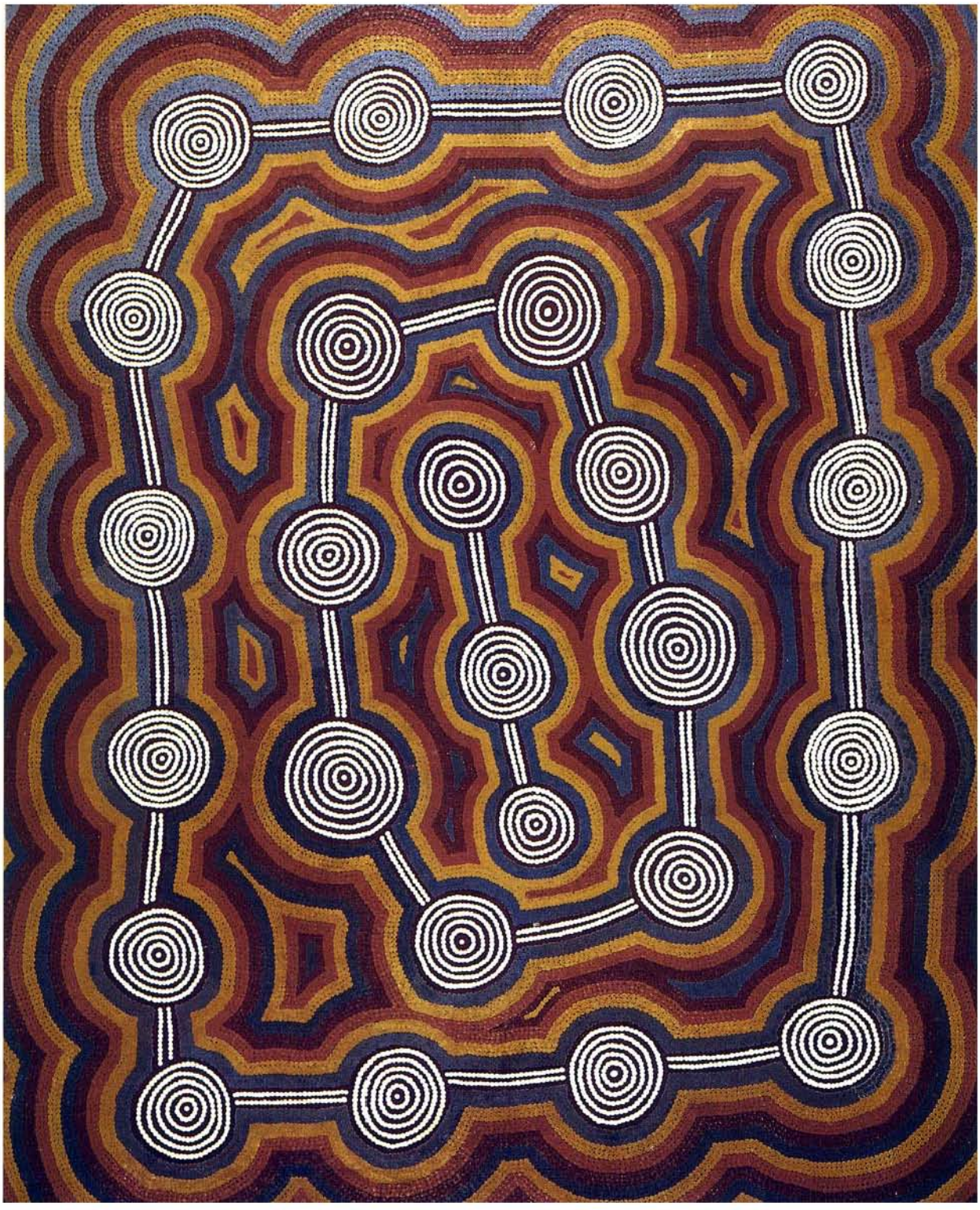


ARCHIE JAMPIJINPA MARSHAL
El ensueño de dos serpientes
Acrílico sobre lienzo
121,5 x 91 cm.
1989

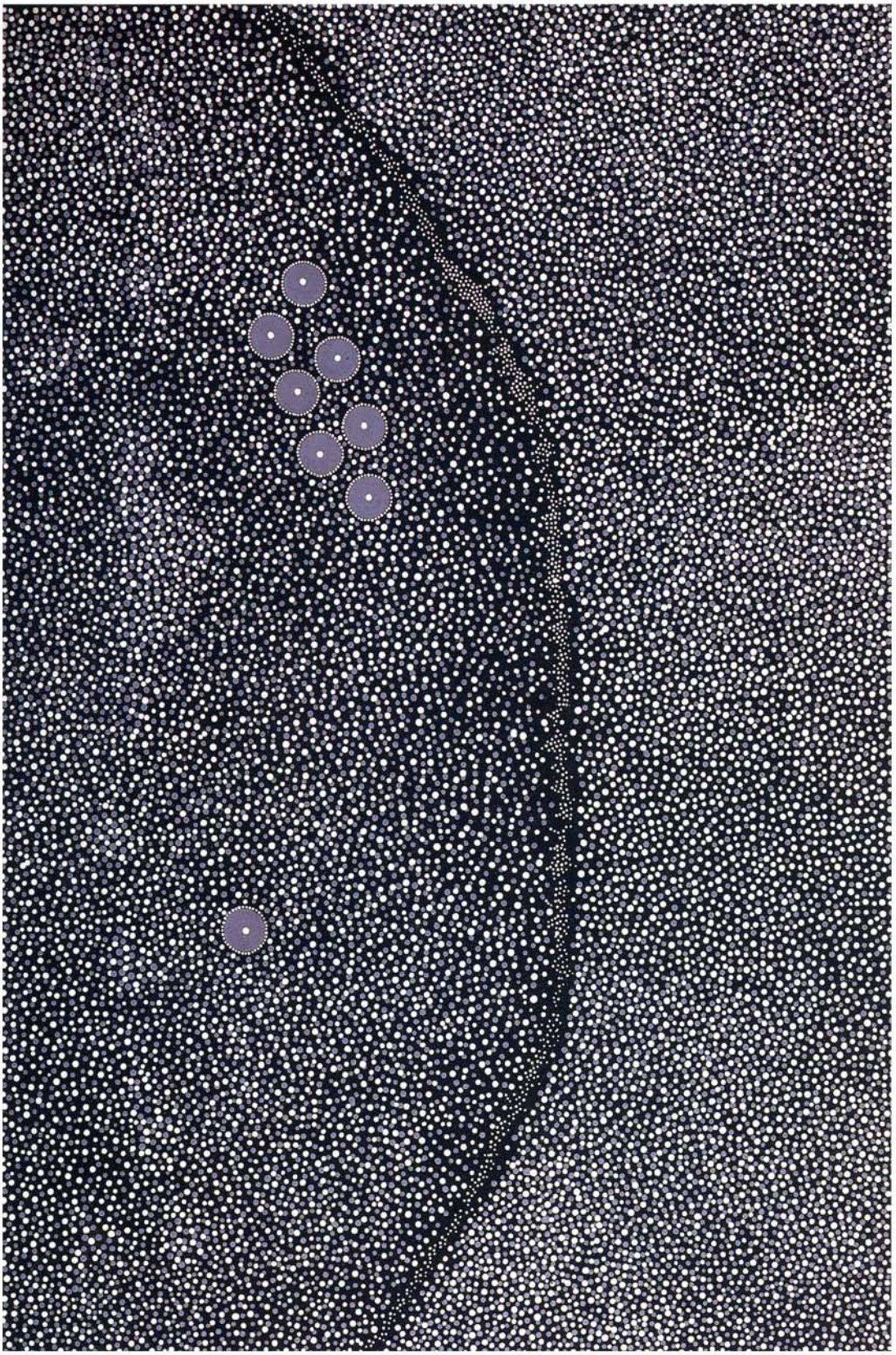
CASSIDY POSSUM TJAPALTJARRI
El ensueño de la oruga
Acrílico sobre lienzo
182,5 x 152 cm
1989



TONY TJAKAMARRA
El Ensueño del agua
Acrílico sobre lienzo
182,5 x 122 cm
1989



TIMMY PAYUNGKA TJAPANGATI
El Ensueño del escudo
Acrílico sobre lienzo
182,5 x 152 cm
1989

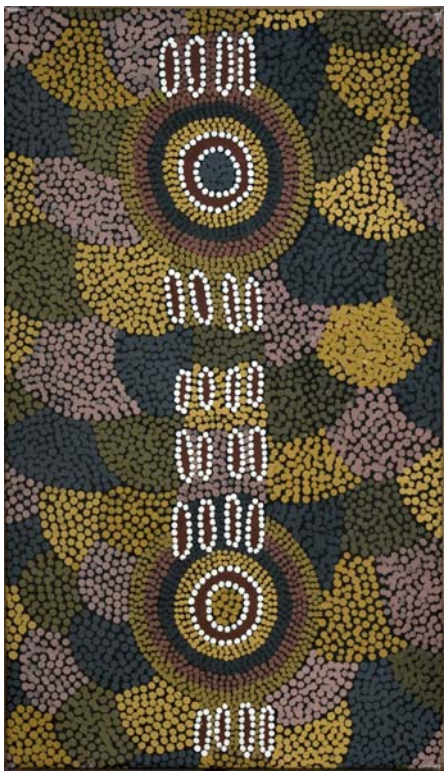


NORAH NAPALJARRI NELSON
El Ensueño de la Vía Láctea
Acrílico sobre lienzo
122 x 182,5 cm
1989

ANÓNIMO
Sin título, 1999
Acrílico sobre lienzo
45 x 27,5 cm

ANÓNIMO
Sin título, 1999
Acrílico sobre lienzo
60,5 x 30,5 cm

ANÓNIMO
Ensueño de mujeres de la banana del desierto, 1999
Acrílico sobre lienzo
60 x 36 cm



NORMAN KELLY TJAMPITJINPA
Ensueño de Watanuma, 1988
Acrílico sobre lienzo
70 x 40cm

R. SILVERTON
Dos mujeres preparándose para la ceremonia, 1999
Acrílico sobre lienzo
26 x 26 cm

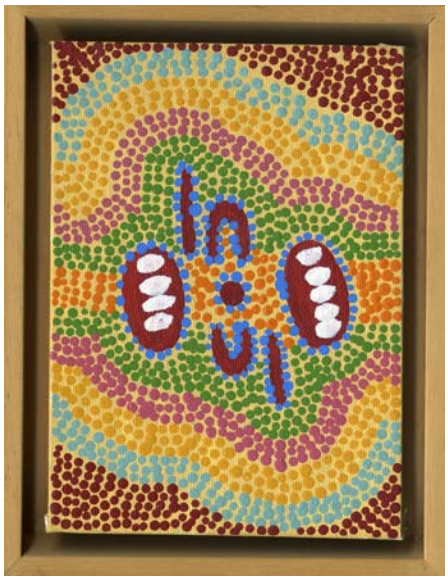
TILOU NUNGALA
Ceremonia de mujeres, 1999
Acrílico sobre lienzo
26 x 26 cm

JANICE CLARKE KNGWARREYE
Ensueño de la ciruela del desierto, 1999
Acrílico sobre lienzo
26 x 26 cm

ENTALURA NUNGALA
Ceremonia de mujeres, 1999
Acrílico sobre lienzo
26 x 26 cm

Acrílico sobre lienzo
17,8 x 22,8 cm
1999

Acrílico sobre lienzo
17,8 x 22,8 cm
1999

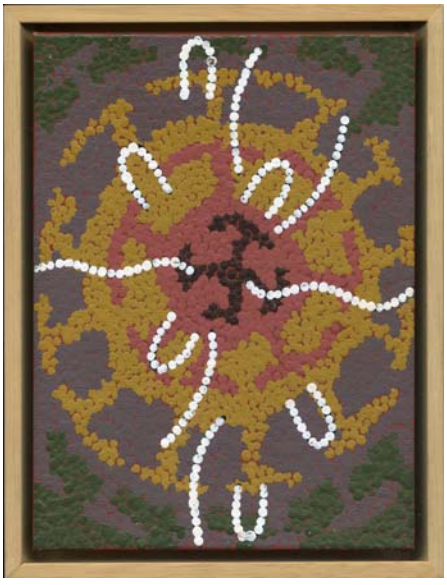


Acrílico sobre lienzo
17,8 x 22,8 cm
1999

Acrílico sobre lienzo
17,8 x 22,8 cm
1999

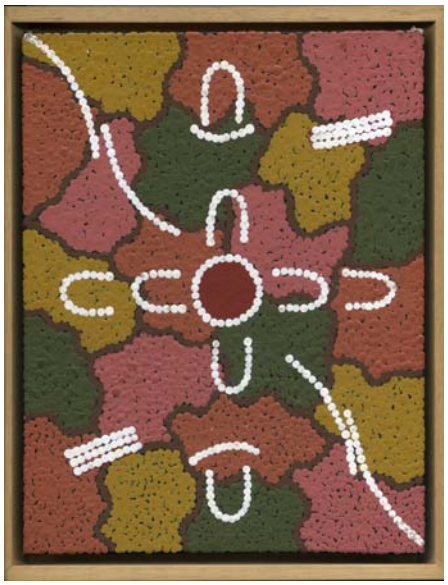
BEATRICE
Sin título, 1999
Acrílico sobre lienzo
17,8 x 22,8 cm

BEATRICE
Sin título, 1999
Acrílico sobre lienzo
17,8 x 22,8 cm



NANCY C.
Sin título, 1999
Acrílico sobre lienzo
17,8 x 22,8 cm

NANCY C.
Sin título, 1999
Acrílico sobre lienzo
17,8 x 22,8 cm



MADELINE GIBSON
Sin título, 1999
Acrílico sobre lienzo
25,3 x 2O cm

MADELINE GIBSON
Sin título, 1999
Acrílico sobre lienzo
25,3 x 20 cm

PAULINE NAMPIJINPA SINGLETON
Ensueño del agua, 1999
Acrílico sobre lienzo
17,5 x 12,5 cm

PAMAPARDU JUCUMPA
El ensueño de la hormiga voladora, 1999
Acrílico sobre lienzo
17,5 x 12,5 cm

Acrílico sobre lienzos
17 x 7 y 12 x 12 cm
1999

LAGARTO
Madera
105 cm. 1988

LAGARTO
Madera
100 cm. 1988

LAGARTO
Madera
73 cm. 1988

LAGARTO
Madera
47 cm. 1988

LAGARTO
Madera
110 cm. 1988

SERPIENTE
Madera
75 cm. 1988

UN PINTOR ESPAÑOL
EN AUSTRALIA

El pintor sevillano Paco Pérez Valencia viajó a Australia en 1997 para exponer sus pinturas en Sydney. Su experiencia quedó plasmada en estos cuadros, reflejo del alma de un pueblo que intenta mantener su identidad ancestral hoy amenazada por la cultura europea dominante.

Fernando el Católico 13, oficina 7 · 28015 · Madrid · Tel 91 444 03 48 · Fax 91 447 52 78
email: info@culturaentretenida.com

Técnica mixta sobre tela
130 x 195 cm. 1996

Técnica mixta sobre tela
130 x 195 cm. 1996

Técnica mixta sobre tela
100 x 98 cm. 1996

Técnica mixta sobre tela
100 x 98 cm. 1996

Técnica mixta sobre tela
100 x 98 cm. 1996

Técnica mixta sobre tela
100 x 98 cm. 1996

ELEMENTOS DE LA EXPOSICIÓN

A) Veintiún paneles murales de 140 x 100 cm:

1.- Aborígenes y memoria del ensueño
2.- En ruta hacia lo desconocido
3.- Un nuevo continente habitado
4.- Flora
5.- Fauna
6.- Mapas
7.- Holoceno
8.- Herramientas de las mujeres
9.- Herramientas de los hombres
10.- Vida cotidiana antes de los blancos
11.- Los ingleses colonizan Australia
12.- El fuego
13.- Wunnan, la red
14.- Antes/después arriba/abajo
15.- Lazos familiares
16.- Nombres de piel
17.- Mundo mítico, un mundo concreto
18.- Primeros cuadros
19.- Puntillismo del Desierto
20.- Pintura acrílica Aborigen
21.- Itinerarios hacia la libertad

B) 20 telas acrílicas Aborígenes varios formatos.

C) 2 mesas con objetos y esculturas originales

D) 6 óleos sobre tela de Paco Pérez Valencia.

E) Vídeo sobre cultura Aborigen referente a sus Mitos, creencias, rituales y tradiciones.

DATOS TÉCNICOS

La exposición se instala sobre una superficie mural de 60 a 80 metros lineales. Se entrega totalmente lista para su instalación. El precio incluye transportes, seguros, comisariado y dirección del montaje.

Fernando el Católico 13, oficina 7 · 28015 · Madrid · Tel 91 444 03 48 · Fax 91 447 52 78
email: info@culturaentretenida.com