

Amado y/o Archanjo: lucha contra la esclavitud y el racismo en Bahía, Brasil

Beloved and/or Archanjo: Fighting Against Slavery and Racism in Bahia, Brazil

 <https://doi.org/10.48162/rev.48.079>

José Oscar Luna Tolentino

Universidad Autónoma de Guerrero
México

 <https://orcid.org/0000-0003-1524-2611>
18522@uagro.mx

Resumen

El novelista brasileño Jorge Amado recreó en la ficción aspectos sociales y culturales de su época, a través del sistema de creencias del candomblé bahiano evidenció y criticó el racismo surgido de la impronta de la esclavitud colonial de esta región nordestina. La incógnita por responder en este artículo corresponde a desentrañar cómo este narrador desarrolló tal lucha y resistencia contra la esclavitud y el racismo mediante el personaje de Pedro Archanjo, de la novela *Tenda dos Milagres*, de 1969. El marco teórico será la “crítica de vertientes” de Antonio Candido, que consiste en analizar la poética o estética de la obra sin reducirla ni sujetarla a una sola perspectiva teórica o crítica, ya que permite ahondar desde diversos puntos, aristas y perspectivas de otras disciplinas que complementen el estudio en cuestión. La metodología será abordar, en un primer apartado, las características medulares del candomblé y la proyección que realizó el escritor a través de este personaje de ficción, para posteriormente, enfocar las acciones y/o escenas significativas de los textos, para comprender el compromiso ético y social manifestado por el escritor. Me interesa remarcar la importancia simbólica de Xangô, en esa lucha y resistencia contra las secuelas que dejó la esclavitud en las prácticas racistas que aún prevalecen. A más de quinientos años de la “conquista”, estos estudios decoloniales que reivindican las raíces africanas en América Latina son imprescindibles y debe dárseles su justa relevancia.

Palabras clave: literatura brasileña, Jorge Amado, candomblé, xangô, racismo

Abstract

The Brazilian novelist Jorge Amado recreated social and cultural aspects of his time in fiction; through the belief system of Bahian Candomblé, he highlighted and criticized the racism that arose from the imprint of colonial slavery in this northeastern region. The question to be answered in this article corresponds to unraveling how this narrator developed this fight and resistance against slavery and racism through the character Pedro Archanjo, from the novel *Tenda dos Milagres*, from 1969. The theoretical framework will be the “critique of aspects” by Antonio Candido, which consists of analyzing the poetics or aesthetics of the work without reducing it or subjecting it to a single theoretical or critical perspective, since it allows us to delve deeper from various points, edges and perspectives from other disciplines that complement the study in question. The methodology will be to address, in a first section, the core characteristics of candomblé and the projection that the writer made through this fictional character, then focus on the actions and/or significant scenes of the texts, to understand the ethical and social commitment expressed. by the writer. I am interested in highlighting the symbolic importance of Xangô, in that fight and resistance against the consequences that slavery left in the racist practices that still prevail. More than five hundred years after the “conquest”, these decolonial studies that vindicate African roots in Latin America are essential and must be seen in it’s fair relevance.

Keywords: Brazilian literatura, Jorge Amado, Candomblé, Xangô, Racism

1. Introducción

Jorge Amado fue en la segunda mitad del siglo XX, el escritor brasileño más leído en su país y trascendió fronteras, su obra se tradujo a múltiples lenguas. Al respecto, baste referir las obras más emblemáticas que fueron llevadas al cine o televisión y que también lograron gran recepción en estos formatos: *Gabriela clavo y canela* (publicada en 1954 y adaptada como largometraje en 1984), *Doña Flor y sus dos maridos* (publicada en 1966 y llevada al celuloide en 1976), o *Tieta de agreste* (publicada en 1977 y versionada para TV en 1989 y en filme en 1996).¹

Obviamente, esta fama le acarreó críticas a favor y en contra; en algunas de estas últimas se le tachó de simple, popular y repetitivo (Bossi, 1982). Y algo hay de cierto, aunque hay una complejidad en su diégesis que no muchos han comprendido y por eso la han denostado. Esa riqueza posee como basamento el sistema de creencias de raíz africana: el candomblé. Esta religión es compleja y, además de estudiarse, es imperante vivirse, ser participe de los rituales, para romper la visión materialista del mundo y adentrarse en este mundo mágico, donde se interactúa con los santos

¹ Iliana Seltzer en su obra de 2019, menciona que se ha traducido a 39 lenguas y la editora Récord, que tiene los derechos a partir de 1975, de ese año hasta 1997 vendió más veinte millones de libros. Su anterior editora Martins perdió los registros, aunque se cree que a finales del siglo veinte hubiese vendido más de treinta millones, el *best seller* de Brasil.

o fuerzas de la naturaleza, ya que pueden jinetear a sus hijos o creyentes: “Candomblé é o termo adotado no Bahia para designar as cerimônias religiosas, de origem africana. Os negros trazidos da África para as Américas pertenciam a diferentes nações: Nagô, Angola, Daome, Axanti Aussá, Congo, Moçambique e outras” (Verger, 1976: 313). Es importante señalar que en esta religión el acercamiento y la adquisición de conocimientos corresponde a una progresión y que la “ley del secreto” impide revelar los misterios en su totalidad. El novelista bahiano durante varias décadas formó parte y alcanzó un papel relevante en el Axé Apô Afonjá, de mãe Menininha dos Gantois; por ejemplo, en 1961 fue nombrado obá, ministro de Xangô: Obá Orulo.² La encomienda fue revelada en los rituales de este sistema de creencias, en la suerte de caracoles, los orixás mediante los babalaôs o ialorixás, así se lo demandaron, a través del oráculo de Ifá: “Yo fui elegido obá porque soy hombre que luchó toda la vida para defender los derechos de los negros en Brasil, los derechos de la cultura negra, a los negros del pueblo del candomblé” (Amado, 2001: 84). Jorge Amado se comprometió desde el inicio y junto con un grupo de amigos artistas (entre ellos, el artista plástico de origen argentino Carybé, el cantautor Dorival Caymmi y el antropólogo de origen francés Pierre Verger), coadyuvaron al rescate, valoración y reivindicación de toda esta cultura popular afrobahiana.³ A lo largo de las novelas de este autor se recrea esta religión, los rituales e incluso algunos santos figuran en las tramas; por ejemplo,

² Dada la complejidad y vastedad del Candomblé, no corresponde a este trabajo en detalles al respecto. Estos conceptos o designaciones han sido invisibilizados, primero durante la esclavitud colonial y posteriormente mediante el racismo cultural que ha prevalecido hasta nuestra época. Para estudiar y saber sobre estos nombramientos o títulos es necesario desprenderse un poco de la visión occidental (de episteme eurocentrada), para adentrarse paulatinamente en este sistema de creencias. En el caso de la lengua española, los trabajos de los cubanos Lydia Cabrera, Fernando Ortiz o Alejo Carpentier son imprescindibles; sobre todo, *El Monte* (1954), de Cabrera. En el caso brasileño los trabajos de Manoel Quirino, Roger Bastide, Edison Carneiro y Pierre Verger son las obras básicas.

³ A) Carybé fue pintor, ilustrador, ceramista, escultor, historiador y periodista. Se llamaba Héctor Julio Páride de Bernabó (1911-1997) y su contribución resulta medular en la difusión de esta religión; creó un aproximado de cinco mil obras (diseños, pinturas, murales, esculturas), entre ellas los 27 paneles representando a los orixás del candomblé bahiano y que actualmente se encuentran en el Museo Afrobrasileño de Salvador.

B) Dorival Caymmi (1941-2008) fue cantautor, bastión fundamental de la Música Popular Brasileña, precursor de la bossa nova. Sus composiciones fueron referente de inspiración para Tom Jobim, João Gilberto, Maria Bethânia y Caetano Veloso, entre otros. Sus canciones emanan de la idiosincrasia de su ciudad natal: la vida cotidiana del hombre ligado al mar o a la ciudad de Bahía de Todos los Santos.

C) Pierre Verger (1902-1996) antropólogo, etnólogo y fotógrafo de origen francés, su contribución se puede apreciar en el documental: *Pierre Verger, mensajero entre dos mundos*, dirigido por Lula Buarque de Hollanda, narrado y presentado por Gilberto Gil. Filmado en África, Francia y Bahía (incluye la última entrevista de Verger, un extenso material fotográfico, textos suyos y declaraciones de amigos como Jorge Amado, Zélia Gattai, Mãe Stella, Pai Agenor y el historiador Cid Teixeira).

lemanjá en *Mar morto* (1937), Exú y Ogum en *Os pastores da noite* (1964) o Jansã en *O sumiço da santa* (1988).

Lo más complicado de entender y de asimilar acerca de esta religión es creer que estos santos, estas fuerzas de la naturaleza o entes divinos pueden tener injerencia e interactuar con los seres humanos, con sus devotos o sus “hijos”. En el caso particular de Jorge Amado, como ya mencioné líneas arriba, logró no sólo un grado alto, sino que los santos le exigieron que, mediante su arte narrativo, visibilizara esta religión, sus rituales; que luchara porque no fueran violentadas las prácticas y, sobre todo, que esta cultura africana en Brasil fuera reconocida y valorada. Debido a la visión eurocentrada que prevalece en nuestra época, esta postura dogmática y ética no ha sido fácil de aceptar, por ese materialismo que denosta y considera incivilizadas estas prácticas. En este aspecto recalará la aportación y relevancia de este trabajo; intentaré dejar claro este choque de epistemes y que se comprenda esta religión afrobahiana que practicó Jorge Amado y plasmó en su narrativa como lucha y resistencia en contra del racismo que dejó la esclavitud en Brasil.

El marco teórico por utilizar será la “crítica de vertientes”, del también brasileño Antonio Candido, que consiste en analizar la poética o estética de la obra sin reducirla ni sujetarla a una sola perspectiva teórica o crítica:

[...] es decir, una crítica que obedece a la inclinación de cada texto. De ahí, también, la necesidad de tolerancia intelectual, a finde no vernos obligados a seguir esta o aquella orientación teórica, pudiendo adoptar la que sea adecuada al caso visualizado. (Candido, 2000: 14).

Este enfoque permite analizar desde diversos puntos, aristas y perspectivas de tal manera que se puede profundizar no sólo desde una metodología literaria, sino desde otras disciplinas que complementen el estudio. Por ejemplo, me apoyo en autores como Edison Carneiro, Roger Bastide, Lydia Cabrera, Darcy Ribeyro, Pierre Verger, Roberto da Matta, Ruy do Carmo Póvoas.

En el primer apartado, presento de manera sucinta el papel que desempeñó Jorge Amado en el candomblé bahiano al que perteneció y la relevancia de su quehacer artístico, así como su estrecha vinculación con el santo de la justicia. En el segundo apartado, enfocaré los fragmentos novelísticos relevantes, para analizar esos pasajes significativos en la lucha y resistencia en contra de la esclavitud y racismo de esta región del nordeste brasileño. Finalmente, en las conclusiones enfatizaré la relevancia de Pedro Archanjo, hijo de Xangô, agente por el cual, Jorge Amado

proyectó en la ficción el trabajo de diversas personalidades que estudiaron, recrearon y reivindicaron el candomblé afrobahiano.

2. Jorge Amado y el candomblé, la importancia de Pedro Archanjo

*Lá na úmida senzala,
Sentado na estreita sala,
Junto ao braseiro, no chão,
Entoa o escravo o seu canto,
E ao cantar correm-lhe em pranto
Saudades do seu torrão.
Castro Alves, "Canção do africano"*

La primera capital de la Corona portuguesa se estableció en el nordeste brasileño, en San Salvador Bahía de Todos los Santos, en 1549. En el mercado principal de este puerto se comerciaban diversas mercancías, entre ellas a los esclavos africanos. Estos provenían principalmente de tres naciones; 1) la sudanesa, *yoruba* (*nagô*), *dahomeys* (*gêgê*), *fanti-ashantis* (*minas*) 2) del norte de Nigeria, *peuhls*, *mandingas*, *hausas* (*malé*, *alufá*), 3) los bantú, congo-angoleños, de Mozambique:

Los negros de Brasil, traídos fundamentalmente de la costa occidental de África, fueron capturados por medio del azar en las centenas de pueblos tribales que hablaban dialectos y lenguas no inteligibles unas con las otras. En gran medida, África era entonces, como lo es aún hoy, una inmensa babel" (Ribeiro, 1999: 98).

Y esa fue la estrategia principal de los esclavistas, reunir grupos que no hablaran la misma lengua, para que no se pudieran comunicar y así explotarlos al máximo. Empero, ante esta imposibilidad, los esclavos lograron entenderse por las afinidades culturales, entre ellas, la música y la danza, así como mediante sus deidades: "Es decir, en las creencias religiosas y en las prácticas mágicas a las que el negro se apegaba en el esfuerzo ingente por consolarse de su destino y para controlar las amenazas del mundo azaroso en el que se había sumergido" (Ribeiro, 1999: 100). Jorge Amado en algunos pasajes de su obra refiere cómo los negros eran encaminados desde los muelles, desde el mercado Modelo hasta la Ladeira do Pelourinho, aún con los grilletes, en un espectáculo terrible que duró más de tres siglos, algunos de estos esclavos lograron escapar y fueron cimarrones libertos que formaron naciones emergentes, pueblos utópicos como ocurrió con el Quilombo

dos Palmares y su más emblemático personaje, Zumbi, a quien retomaremos más adelante.

Diversos estudiosos han publicado acerca del candomblé bahiano, el primero fue Nina Rodrigues, *O Animismo Fetichista dos Negros Baianos* (1906) y *Os Africanos no Brasil* (1933), ambos editados póstumamente y que, si bien son importantes, también evidencian cierto racismo por parte de su autor. Al respecto, el libro angular corresponde a Edison Carneiro, *Candomblés da Bahia*, publicado en 1912. Relevante también es *O Candomblé da Bahia*, de Roger Bastide, de 1958. Otra obra significativa, *Lendas africanas dos orixás* (1985), de Pierre Verger. En la actualidad, existen diversos estudiosos que han coadyuvado al respecto, baste referir el libro (organizado por Aulo Barretti Filho), *Dos Yorùbá ao Candomblé Kétu. Origens, Tradições e Continuidade* (2010); asimismo, la obra de Sérgio Ferretti, *Repensando o sincretismo* (2013), el libro de Bernard Maupoil, *A Adivinhação na Antiga Costa dos Escravos* (2017) o el trabajo realizado por Ruy do Carmo Póvoas, babalorixá del Ilé Axé Ijexá de Itabuna.

El candomblé es un sistema de creencias, una hibridación, un sincretismo cultural que puede considerarse como la matriz en todo el Brasil: “O candomblé da Bahia, sem dúvida o de maior esplendor de todo o Brasil, que ainda agora serve de espelho a todos os outros cultos tem uma designação com que não concordam os seus adeptos, embora não tenham uma palavra melhor para substituí-la. Uma das danças outrora correntes entre os escravos, nas fazendas de café, era o candombe” (Carneiro, 1961: 21). Si bien es un culto africano para sus descendientes, en los albores del siglo veinte se permitió que otros se acercaran y formaran parte de los rituales, aunque no es sencillo integrarse, ya que es un proceso en que los santos u orixás son los que determinan en la suerte de los caracoles quiénes pueden ser parte y así, paulatinamente se va profundizando en los misterios: “A penetração no mundo dos candomblés se opera por meio de uma série de iniciações progressivas, de cerimônias especializadas, avertas àqueles que são chamados pelos deuses” (Bastide, 1978: 12). Jorge Amado se acercó y fue conociendo estas prácticas gracias a un sirviente negro que lo cuidaba de niño y lo llevaba a los barracones; posteriormente, ya de adulto, se acercó con mucho respeto y conoció el candomblé afrobahiano de su época y su integración fue acorde a este requerimiento, paulatinamente profundizó y adquirió responsabilidades mayores; el compromiso artístico y social con este sincretismo religioso lo cultivó a lo largo de toda su vida.

Os postos de ogã e obá são uma escola de orixá. Cabe ao ogã o papel de padriño e protetor do terreiro, enquanto o obá é um ministro. Exige-se identidade para exercé-lo, sabedoria e conhecimento. Ogã e obá são autoridades a quem se toma a bênção e fazem parte do alto conselho que dirige o candomblé. Vê-se, portanto, que muitos poucos chegam lá. Somente aqueles que dão testemunho público recebem do orixá tamanha honra” (Carmo Póvoas, 2012: 45).

Amado aceptó los compromisos y a través de su narrativa recreó y logró significativos triunfos, como veremos más adelante, pero antes, conozcamos un poco del santo de la justicia. En la novela, Pedro Archanjo es hijo de santo de Xangô, al igual que Jorge Amado. Esta deidad africana es el orixá del trueno, ligado al fuego, señor de la justicia que ante las infamias y abusos resulta temible; empero, su personalidad se define también como la de un ser amable, cordial, glotón y buen amante. “Fatumbi” refiere una de sus leyendas: “Xangô construiu um palácio de cem colunas de bronze. Ele tinha um exército de cem mil cavaleiros. Vivia entre suas mulheres e seus filhos. Iansã, sua primeira mulher, era bonita e ciumenta. Oxum, sua segunda mulher, era coquete e dengosa. Obá, sua terceira mulher, era robusta e trabalhadora” (Verger, 1997: 35). Siete años duró esta dicha, ya que, en algún momento, jugando con sus poderes, lanzó un rayo desde el cielo y destruyó todo reduciéndolo a cenizas; colérico él y Iansã, continuaron desatando su furia golpeando el suelo, como trueno y como tempestad. Es por este motivo que sus principales aditamentos son el edun (hacha) y el ará (trueno) que simbolizan su personalidad guerrera que lo impulsa a atacar toda injusticia. Lydia Cabrera en su emblemática obra, *El Monte* (1954), en el capítulo IX, refiere acerca de esta santo fundamental: “El más popular de los orishas, Changó, «Alafí-Alafí», rey de Oyó y rey de reyes, Changó, Santa Bárbara, es inseparable del árbol más bello y sugestivo de Cuba. [...] «El rey del mundo que se viste de punzó, el negro prieto y bonito que come candela», el dios del fuego, desde la vara afilada y trémula de la palmera que se eleva al cielo, dispara sus flechas a la tierra” (Cabrera, 1985: 216).

La importancia de Xangô en Brasil consiste en que el primer templo ioruba en Salvador Bahía, Barroquinha fue dedicado a este orixá, el collar de iniciación quelê, confirma su culto. La Casa Branca do Engenho Velho, primer terreiro bahiano, también fue dedicado a este santo. Xangô es el más fuerte vínculo entre Brasil y África para los afro descendientes: “Vinham de diferentes cidades, traziam diferentes deuses, falavam dialetos distintos, mas tinham todos algo em comum: o culto ao deus do trovão, o obá de Oiô, o orixá Xangô” (Prandi & Vallado, 2001: 141).

Este orisha es polisémico y posee múltiples leyendas y caracteres; en la novela de Jorge Amado signa la justicia: será ese agente mediador que luche en contra de los abusos e injusticias mediante Pedro Archanjo y Jorge Amado. El compromiso ético y social con esta religión lo encaminó a no sólo recrear y defender este sistema de creencias de raíz africana en su ficción, sino que lo llevó a luchar en la realidad de su tiempo, al proponer y enmendar en la Constitución brasileña la libertad de credo, en 1946. Ese año al tener el cargo como diputado federal, ante la Assembléia Constituinte promovió el voto a favor de la libertad de culto (inciso 6º do artigo 5º). Refiere Amado en su libro de memorias acerca de la complejidad y peligros que enfrentó en la lucha por la libertad de creencias junto a otros entrañables amigos, como Carneiro, Ramos y Couto Ferraz: “foi-me dado testemunhar a violência desmedida com que os poderes do Estado e da Igreja tentaram aniquilar os valores culturais provenientes de África. Buscavam exterminar tradições, costumes, línguas tribais, os deuses, eliminar por completo as crenças da gente mais pobre e mais sofrida” (Amado, 2006: 62). La lucha fue muy intensa y le costó sufrir prisión, y autoexilio en diversos momentos. Jorge Amado reitera en su autobiografía que el proceso fue largo y complejo, los contratiempos y los riesgos eran constantes al internarse en ciudades apartadas en donde imperaba el fanatismo religioso:

Siendo un niño de catorce años empecé a trabajar a jornal y a frecuentar plazas, las ferias, los mercados, el muelle de los bracos de pesca; y de inmediato me alisté como soldado raso en la lucha del pueblo de los candomblés contra la discriminación religiosa, contra la persecución de los orixás, contra la violencia desencadenada contra los padres y madres de santo, *iaôs, ekedes, ogans, babalaos, obás*. No voy a extenderme en lo que pude ver: los lugares sagrados de los cultos afrobrasileños invadidos y destruidos, *iyalorixás y babalorixás* apaleados, humillados. Nunca olvidaré al padre Procópio con la espalda ensangrentada, resultado de los golpes que le pegaron en la comisaria. Tales miserias, y la grandeza del pueblo de Bahía, son la materia prima de mis novelas; que las lea quien quiera saber qué cosas ocurrían (Amado, 2001: 57).

En su misión y función como ogã (protector), en un primer momento, y después como obá (ministro) tuvo la consigna de velar, resguardar y defender esta rica cultura bahiana de su época. El momento cimero de todo su trabajo dentro de este sistema de creencias afrobahiano se concretó en 1972, el novelista junto a sus compañeros realizó un festejo muy importante, al develar la placa de los “Filhos de Xangô”. Redondeando, mediante este sistema de creencias o religión afrobahiana del Candomblé y con Xangô como símbolo de lucha en contra de las injusticias

culturales derivadas de la esclavitud en Brasil, Jorge Amado enfocó, criticó y luchó en contra de estas posturas racistas, a través del personaje de Pedro Archanjo, en su novela *Tienda de los milagros* (1969).

3. Xangô emblema de lucha contra la esclavitud y el racismo

¡Eléyay, ira de Changó!
¡Eléyay, furia del dolor!
¡Eléyay, maldición de maldiciones!
Por venganza del rencoroso Loa
condenados fuimos al continente extraño
millones de tus hijos
ciegos manatíes en otros ríos
buscando los orígenes perdidos.
Zapata Olivella, Changó, el gran putas.

Pedro Archanjo es un personaje pobre y mulato que se formará en la universidad de la vida: en las calles, en las plazas y lugares públicos con el pueblo bahiano de los estratos bajos. Trabaja de manera empírica con sus amigos en un taller de artes (así como Amado se allegó a los artistas e intelectuales ya referidos, como el pintor Caribé, el músico Dorival Caymmi, el fotógrafo Pierre Verger o el escultor Mário Cravo, este ser de ficción también hará lo propio), denominado como la “Tienda de los milagros”, como se intitula la novela. Gran parte de su vida se desconoce y conforme se va ahondando en los diversos capítulos, nos enteramos un poco de su persona, pero, sobre todo, de su trabajo intelectual. No se sabe de su origen familiar o fecha de nacimiento, pero, sabemos que nació hacia finales del siglo XIX, es simbólico porque la abolición de la esclavitud se dio en 1888, por lo que sería más o menos hacia esa fecha su natalicio, primera generación posterior al esclavismo. En 1903, siendo un joven, tal vez 18 años, participa con sus amigos en el carnaval, con el afoxé: “República dos Palmares”. En este carro alegórico, le corresponde representar a Zumbi dos Palmares⁴ y contra ponerse al bandeirante Domingo Jorge Velho que con su chicote de tres puntas azotaba a los negros esclavos en las haciendas. Archanjo en el personaje de Zumbi, como hijos de Xangô, gritará la

⁴ Zumbi dos Palmares (1955-1695) fue un negro liberto, un cimarrón que huyó de la hacienda esclavista y creó una nación utópica de negros que también escaparon de sus “amos”. Se sabe que igualmente fue hijo de Xangô y este santo le ordenó luchar y liberar a sus hermanos de la tiranía y opresión que sufrían. El 20 de noviembre se celebra en Brasil, el día de la “Conciencia negra”, en homenaje a su persona, día en que le arrancaron la vida. Diversos trabajos se han realizado para honrarlo, entre ellos, el largometraje: *Quilombo*, de 1983, con guion y dirección de Carlos Diegues, música de Gilberto Gil y fotografía de Lauro Escorel Filho.

libertad de los negros: *Nunca más esclavos*, la recreación narrativa es la siguiente: “Lá estava Zumbi de pé sobre a montanha, a lança em punho, o torso nu, uma pele de onça tapando-lhe as vergonhas. O grito de guerra marca a dança dos negros fugidos dos engenhos, do relho, dos capatazes e senhores, da condição de alimária, recuperados homens e beligerantes; nunca mais escravos” (Amado, 2000: 80). Y se entiende, esta inversión del orden establecido, sólo en un carnaval se podía presentar de esta manera, por una parte, se encontraban las élites dominantes con su cultura europea, con las deidades grecorromanas, la cultura francesa y demás; en la otra parte, los negros con sus instrumentos de percusiones, con sus danzas y sus dioses africanos, con Zumbi como emblema de lucha y resistencia. La voz narrativa refiere que este afoxé logró tal impacto porque fue encomendado a Pedro Archanjo a petición de los orixás: “Mãe Majé Bassan fez o jogo para saber qual o dono da Embaixada e qual o Exu a protegê-la. Apregoou-se dona a sereia do mar, Yemanjá, e Exu Akssan assumiu os cuidados e a responsabilidade” (82). El desenlace, como se podrá intuir, culminó con violencia: las fuerzas policiacas reprimieron a base de macanazos a los participantes y asistentes, dispersándolos. Por este suceso, se prohibieron por quince años este tipo de representaciones de negros en los carnavales.

Pedro Archanjo, según su propio autor, es la suma de diversos personajes históricos que, como se presenta en la trama de la novela, lucharon en contra del racismo y clasismo que dejó la esclavitud en la ciudad más negra, no sólo del Brasil, sino del continente americano: “Archanjo é a soma de muita gente misturada: o escritor Manuel Querino, o babalaô Martiniano Eliseu do Bomfim, Miguel Santana Obá Aré, o poeta Artur de Sales, o compositor Dorival Caymmi e o alufá Licutã – e eu próprio, é claro” (Amado, 2001: 172). Este personaje de ficción es un homenaje oblicuo a varias personalidades bahianas, entre ellas, al ya mencionado babalaô Martiniano Eliseu de Bonfim (1859-1943), descendiente de esclavos que cultivó y fortaleció las prácticas del candomblé en Bahía y que vivió once años en Nigeria. Aunque, la mayor proyección es entre Jorge Amado y Manuel Querino,⁵ este último, un mulato que publicó diversas obras que son claramente un homenaje a su quehacer intelectual en los títulos de la obra de Archanjo, entre ellos: *Artistas bahianos; indicações biográficas y As artes da Bahia*, fue un activista que coadyuvó

⁵ Manuel Querino (1851-1923) nació en Santo Amaro, en el Recôncavo bahiano, este mulato perteneciente al pueblo se preocupó por resguardar las expresiones culturales de su época, se involucró con artistas, trabajadores y fue participante del candomblé. Fundó la Liga Operária Baiana y el Partido Operário Conselheiro.

como: “Militante das causas dos trabalhadores livres e escravos e de outras questões sócio-políticas que afetaram diretamente os interesses das classes artísticas e operárias, transitou pelos salões das elites letradas e experimentou a vida dos humildes trabalhadores excluídos, convivendo em um campo de tensões que gravitava em torno do mundo dos negros e dos brancos, dos pobres e ricos, dos bárbaros e civilizados” (Andrade Leal, 2009).

En este primer momento de juventud de Archanjo, su lucha será de franca praxis, derivado de la prohibición de los carnavales, tendrá que involucrarse más con los terreiros, servir en su defensa en contra del jefe de la policía, llamado Pedrito Gordo; esto ocurrirá en consonancia con las referencias históricas entre la década del treinta y cuarenta. Periodo de guerra mundial, de posturas extremistas de la época, como el fascismo y/o el nazismo.⁶ El Delegado Pedrito Gordo es un gendarme ruin y cerrado que se empeñó en atacar y erradicar, aun a costa de vidas humanas, estos rituales que consideraba meros cultos paganos que atentaban contra la Religión católica. Este defensor del supuesto orden social, represor de las expresiones contrarias a los establecido por el sistema, junto a sus compinches, Samuel Cobra Coral y Zacarias da Goméia fueron gradualmente cerrando pequeños centros de reunión del candomblé y dispersando los grupos hasta que se dio la primera confrontación terrible, al asesinar a Manuel de Praxedes del Terreiro de Sabaji: “A polícia chegou, destruiu os pejis, prendeu as pessoas e Procópio foi conduzido pelas ruas, amarrado como criminoso. Mas ao ser solto, Procópio promoveu outro culto de portas abertas e a guerra continuou. O nome de Procópio virou legenda e voou por todos os cantos da Bahia” (Carmo Póvoas, 2012: 43).

Esta recreación tiene que ver directamente con esa realidad histórica, las “cruzadas” en contra de todos los sistemas de creencias que fuera contraria a la fe predicada por los conquistadores y colonizadores era apabullada y aniquilada. Jorge Amado ante esta cruenta situación, como ya mencioné en su momento, promovió en 1946, que se lograra constitucionalmente en Brasil la libertad de culto, ya que hasta ese entonces el ataque hacia toda expresión que fuera no católica era violentada: “...la policía invadía los terreiros de candomblé, rompía todo, golpeaba a todo el mundo, arrestaba al padre o madre de santo, era una batalla terrible” (Amado, 1992: 36). En estas luchas se entremezcla la realidad con la ficción y lo

⁶ Históricamente, en la década del veinte del siglo pasado, el jefe de la policía, Pedro de Azevedo Gordilho persiguió y destruyó las ruedas de capoeira, la samba, y en específico, los rituales del candomblé. El personaje real conocido como Pedrito Gordo comandaba la represión por parte de la policía en contra de los candomblés en Salvador Bahía, de aquella época, la confrontación en contra del pai-do santo Procópio fue verídica.

relevante es que, con el cargo de diputado en la Asamblea Constituyente, Jorge Amado promovió la libertad de culto, modificando un artículo de la Constitución brasileña para garantizar este derecho. En su libro de memorias *Navegação de Cabotagem* menciona que:

Essa é a minha contribuição para a Constituição Democrática de 1946. Transformada em artigo de lei a emenda funcionou, a perseguição aos protestantes, a violação de seus templos, das tendas espíritas, a violência contra o candomblé e a umbanda tornaram-se coisas do passado. Para algo serviu minha eleição, a pena de cadeia que cumpri no Palácio Tiradentes, constituinte apagado, deputado de pouca valia” (Amado, 2001: 61).

El tercer momento en la vida de Archanjo será en su madurez, en la década del sesenta, después de haber estudiado en la universidad y haber alcanzado el grado de bedel, a pesar de ser un mulato. Esta referencia es significativa, ya que históricamente la lucha por el derecho de los negros se acentuó a partir de 1970, no sólo en Brasil, sino a nivel mundial: “No plano externo, o protesto negro contemporâneo se inspirou, de um lado, na luta dos direitos civis dos negros estadunidenses, onde se projetaram lideranças como Martin Luther King, Malcon X e organizações negras marxistas, como os Panteras Negras, e, de outro, nos movimentos de libertação dos países africanos, sobretudo de língua portuguesa, como Guiné, Bissau, Moçambique e Angola” (Domingues, 2007: 112). Ese racismo cultural representado en la novela corresponde a todos los defensores de la pureza de sangre, del racismo biológico que predominaba y será el personaje que encarna esos dogmas, Nilo Argolo (trasunto acaso del ya mentado Nina Rodrigues), científico de postura racista y discriminatoria que en sus libros defendía esta ideología, su obra *La degeneración psíquica y mental de los pueblos mestizos: el ejemplo de Bahía, de 1904*, será prueba de ello.

Nilo de Argolo representa ideológicamente en Bahía a los mayores promotores del racismo moderno, Arthur Gobineau y su obra *Essai sur l'inégalité des races humaines*; otras lecturas fundamentalistas serán autores como Madison Grant, Houston Chamberlain. En ese sentido, la pugna es evidente; un “blanco” descendiente de los primeros colonizadores bahianos que menosprecia todo lo mestizo. Aimé Césaire desarrolló con puntualidad los principales motivos de esta conducta en su “Discurso sobre el colonialismo”: “que la gran responsable en este ámbito es la pedantería cristiana, por haber planeado ecuaciones tramposas: cristianismo = civilización; paganismo = salvajismo, de las cuales no podía sino

derivarse abominables consecuencias colonialistas y racistas, cuyas víctimas debían ser los indios, los amarillos y los negros” (Césaire, 2008: 315).

La réplica intelectual en contra de los dogmas de Nilo Argolo, será *Apontamentos Sobre a Mestiçagem nas famílias baianas* y Pedro Archanjo se opondrá a estas teorías racistas, contra argumentando: “Publicando-o com tanto sacrifício, não ambicionava lucro. Queria, isso sim, esfregá-lo na cara “desses caga-regras, cambada de chibungos”, que consideram mulatos e negros seres inferiores, uma escala entre os homens e os animais” (Amado, 2000: 155). Nilo de Argolo, en su recalcitrante despotismo, no da crédito de que un pardo, un pobre mulato escribiera un libro y menos aún que se atreviera a oponerse a su ideología occidental que tan en boga se encontraba en ese momento histórico. En la escena recreada cuando se enfrentan personalmente, refiere la voz narrativa, que este siniestro personaje al ver por primera vez al bedel menciona: “merecía ser blanco, lo que lo arruina es su sangre africana”. Por lo que, de manera despótica no le da la mano cuando con humildad lo saluda, y le pide airadamente que le respete el título y abolengo ganado, en este instante se recrea el famoso “sabe usted con quién habla”, que Roberto da Matta puntualiza como: “además de no ser motivo de orgullo para nadie –dada la carga de la expresión, considerada antipática y petulante– se oculta de nuestra imagen (y autoimagen) como un modo indeseable de ser brasileño, puesto que revela nuestro formalismo y nuestra manera velada (e incluso hipócrita) de demostrar los más violentos prejuicios” (da Matta, 2002: 186). El racismo de Nilo de Argolo se sintetiza en el siguiente diálogo:

Desgraçado deste país se assimilarmos semelhantes barbarismos, se não reagirmos contra essa aluvião de horrores. Ouça: isso tudo, toda essa borra, proveniente da África, que nos enlameia, nós a varreremos da vida e da cultura da Pátria, nem que para isso seja necessário empregar a violência. – Já foi empregada, senhor professor. – Talvez não tivesse sido na forma e na medida necessárias – sua voz, habitualmente seca, tomou um timbre mais duro; nos olhos hostis de impiedosa condenação, acendeu-se a luz amarela do fanatismo: – Trata-se de um cancro, há que estirpá-lo. A cirurgia aparenta ser forma cruel de exercer-se a medicina, mas em realidade é benéfica e indispensável. – Quem sabe, matando-nos a todos... um a um, senhor professor (Amado, 2000: 159).

El desenlace de esta pugna es evidente, Nilo Argolo ante la incapacidad de imponerse intelectual y humanísticamente, manda a los gendarmes a saquear y desmantelar la Tienda de los milagros: “a patrulha invadira a tipografia, empastelara

máquinas, estantes, destruíra as resmas de papel compradas fiado para completar a edição dos «Apontamentos»” (Amado, 2000: 302). En ese crucial y terrible momento, Lídio Corró, el pintor de milagros, maestro y mejor amigo de Archanjo, al presenciar la destrucción, recibe un impacto tan fuerte que días después fallecerá e iniciará la debacle: “arderam nas fogueiras da Inquisição acesa na Central de Polícia pelos reclamos de Savonarola Argolo de Araújo conforme relatou o professor Fraga Neto em carta a Silva Virajá” (302). Las consecuencias de esta barbarie se pueden resumir de la siguiente manera: Archanjo permanece preso varios días, para terminar su vida vagando hasta el momento de su muerte, en contraparte a Nilo de Argolo se ve obligado solamente a jubilarse por su recalcitrante racismo:

Jorge Amado relê a história, a través da ficção, vislumbrando um olhar crítico em relação ao papel definidor da identidade nacional, que nasce da fissão entre culturas e parte para a intersecção das diversas influencia, reconhecendo a mistura racial como confluência de múltiplas culturas, no decorrer do tempo. Através do texto literário, procura explicar o fenômeno da dominação e denunciar a geração e reprodução das desigualdades sociais (Reis de Sena & Gomes Lima (2012).

Este entrañable personaje muere a altas horas de la noche en completa soledad, al caer en una zanja, sus amigos al percatarse del trágico desenlace, le rinden un gran tributo al sepultarlo con todos los honores, reconociendo su aporte inmenso y contribución a la cultura popular bahiana que tanto defendió y resguardo en su producción artista e intelectual, reivindicándola, valorándola.

Conclusiones

Pedro Archanjo es un personaje simbólico en la novelística de Jorge Amado, tal vez el más complejo por todos caracteres que conlleva, ya que no sólo lucha en la práctica, como otros personajes emblemáticos de este autor, entre ellos; Antonio Balduino de *Jubiabá* (1935), que será líder de los estibadores de los muelles y luchará en contra de los abusos que padecían; Guma de *Mar muerto* (1936), que dará su vida por los suyos, o Pedro el Bala, de *Los capitanes de la arena* (1937), que lidera a los niños en situación de calle que sufren toda la opresión del sistema, en la orfandad. Archanjo, además realizará ese trabajo intelectual y artístico que tanto se requiere para resguardar estas expresiones culturales, como lo realizó Jorge Amado y muchos más bahianos ya referidos, como Pierre Verger, Carybé, Dorival

Caymmi o Mário Cravo. Todos ellos realizaron su labor humanística y de compromiso social por el gusto de interactuar y resguardar las expresiones populares del pueblo bahiano, principalmente a mediados del siglo XX.

El interés y la labor artística de este personaje de ficción corresponden al homenaje de esos artistas y humanistas olvidados por la cultura oficial y dominante. En su sepelio se muestra el ritual en que se mezcla lo africano con lo católico, Archanjo es encomiado como esa síntesis cultural de las clases populares bahianas. Este reconocimiento ficticio se volvió una realidad cuando Jorge Amado falleció, también fue reconocido por el pueblo de las capas bajas, los marginados, los desplazados. En 2012, Amado fue tema de carnaval como lo ha sido Zumbi. Es tal el aporte de este gran narrador que en Salvador Bahía de Todos los Santos se encuentra su Casa Museo, donde se resguarda su obra, su contribución humanística de visualizar al candomblé, a los negros y mulatos, a los descendientes de los esclavos de esta ciudad portuaria mediante la cultura, pero sobre todo, con las deidades africanas.

A más de quinientos años del inicio de la colonización de nuestras tierras americanas, en que se esclavizó a nativos, a africanos y todos los mestizos, es imperante alzar la voz y visualizar todas estas injusticias que han padecido los seres humanos que han sido humillados, explotados y oprimidos por el sistema capitalista, eurocentrado y neoliberalista.

Dedico este trabajo humilde a pai Xangô, Axé.

Bibliografía

- Amado, Jorge (2000). *Tenda dos milagres*. Record.
- Amado, Jorge (2002). *Bahía de Todos los Santos: guía de calles y misterios*. Editorial Losada.
- Amado, Jorge (2001). *Navegación de cabotaje*. Muchnik Editores.
- Andrade Leal, Maria das Graças de (2009). *Manuel Querino entre letras e lutas –Bahia: 1851-1923*. Annablume.
- Barretto Borges, Heloísa (2007). "Uma leitura do romance *Tenda dos Milagres*, de Jorge Amado: a relação triádica real/fictício/imaginário no texto literário", en *Sitientibus*, Feira de Santana, n. 37, jul-dic.
- Bastide, Roger (1978). *O candomblé da Bahía*. Companhia Editora Nacional.
- Bastos, Abguar (1979). *Os cultos mágico-religiosos no Brasil*. Editora Huacitec.
- Cabrera, Lydia (1985). *El Monte*. Editorial Letras Cubanas.
- Castello, José (2009). "Jorge Amado e o Brasil", en *O universo de Jorge Amado* (organizadoras Lilia Moritz Schwarcz e Ilana Seltzer Goldstein). Companhia da Letras.
- Cadernos de Literatura Brasileira: Jorge Amado* (1997). Instituto Moreira Salles.
- Candido, Antonio (1975). *A Formação da literatura brasileira. Momentos decisivos (1750-1836)*, vol. II. Editora Itatiaí Limitada.

- Candido, Antonio (2007). *Literatura y sociedad: estudios de teoría e historia literaria*. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Carneiro, Edison (1961). *Candomblés da Bahia*. Conquista.
- Colóquio Internacional 100 anos de Jorge Amado. História, Literatura e Cultura* (2012). Editora Universidade Estadual de Santa Cruz.
- Carybé, *As sete portas da Bahia* (1976). Editora Record.
- de Araújo, Zezito (1995). "Zumbi dos Palmares", en *Tempo e Presença*, v. 17, núm. 283, sep-out.
- Césaire, Aimé (2008). "Discurso sobre el colonialismo", en *Para leer a Aimé Césaire*. Fondo de Cultura Económica.
- De Assis Duarte, Eduardo (1995). *Jorge Amado: Romance em Tempo de Utopia*. Editora Universitaria.
- Domingues, Petrônio (2007). "Movimento Negro Brasileiro: alguns apontamentos históricos", *Revista Tempo*, vol. 12, núm. 23, julio.
- Dos Yorùbá ao candomble kétu: Origens, Tradições e Continuidade* (2010). Universidade de São Paulo.
- Fernandes Calixto, Carolina (2011). *Jorge Amado e a identidade nacional: diálogos políticos-culturais*. Universidade Federal Fluminense.
- Funari, Pedro Paulo & Aline Vieira de Carvalho (2005). *Palmares, ontem e hoje*. Editor Jorge Zahar.
- Goldstein Seltzer, Ilana & Schwarcz Moritz, Lilia (2008). *O universo de Jorge Amado: orientações para o trabalho em sala de aula*. Companhia das Letras.
- Goldstein Seltzer, Ilana (1998). *O Brasil Best Seller de Jorge Amado: literatura e sociedade nacional*. Companhia das Letras.
- Jorge Amado. Conversaciones con Alice Raillard* (1992). Emecé Editores.
- Nova leitura crítica de Jorge Amado* (2014), Campina Grande. Editora da Universidade Estadual de Paraíba.
- P. Dwyer, John (1984). "Carnaval e narrativa paralela em *Tenda dos Milagres*", en *Revista Iberoamericana*, vol. L, Núm. 126, enero-marzo.
- Paulo Funari, Pedro & Aline Vieira de Carvalho (2005). *Palmares, ontem e hoje*. Editor Jorge Zahar.
- Ribeiro, Darcy (1999). *El pueblo brasileño. La formación y el sentido de Brasil*. Fondo de Cultura Económica.
- Reis de Sena, Fernando & Jares Gomes Lima (2012). "No amplo território do Pelourinho... as marcas de tradição e ruptura em *Tenda dos Milagres*", *Ponencia del IV Sepexle*, seminário de pesquisa e extensão em letras, Universidade Estadual de Santa Cruz.