"La danza es mi vocabulario", Barbara Kaneratonni Diabo

"La danza es mi vocabulario", Barbara Kaneratonni Diabo © Juan G. Sánchez Martínez

Barbara Kaneratonni Diabo es parte de la nación Kanienkeha:ka, y de la comunidad de Kahnawake, la cual se ubica al frente de lo que hoy se conoce como Montreal, al otro lado del río Kaniatarowanenneh (la gran vía navegable), conocido por su nombre colonial como el río San Lorenzo. Barbara es coreógrafa, bailarina y directora de la compañía de danza-teatro A'nó:wara, donde crea obras que fusionan perspectivas indígenas sobre la historia de Canadá con danza powwow, Haudenosaunee, contemporánea y estilos como el hip-hop, y el ballet. Barbara estudió teatro en la Universidad de Concordia, y en la Escuela Native Theatre. En 2015, fue una de las ocho bailarinas invitadas a participar en la primera competencia de danza con aros, en el marco de la Reunión de Naciones (Gathering of Nations) en Nuevo México, el powwow más grande de la Isla Tortuga (Norteamérica). Barbara también colabora con varias organizaciones, incluidas La Danse sur les route du

Québec e Indigenous Performing Arts Alliance, con las que facilita espacios educativos interculturales, y apoya a los artistas indígenas en todo Canadá.

4 Mira AQUÍ su performance en el powwow de la Universidad de McGill en 2017.

Conocí a Barbara Kaneratonni Diabo en la Casa Larga de Kahnawake en el verano de 2023, en una reunión intercultural con artistas y educadores kanienkeha:ka (mohawk). Como parte de las invitadas, Barbara compartió una de sus danzas con aros, y también un corto: *Smudge* ("Limpia"). En el otoño de este mismo año nos volvimos a encontrar virtualmente para conversar un poco sobre su perspectiva sobre la danza y de esta manera compartir su experiencia con los lectores de *Siwar Mayu*:

"...dance can touch people on many levels, not just on an intellectual level, you know, as reading an article. It also can touch people on emotional levels. And maybe you can even say spiritual levels (...) Dance is my vocabulary, the vocabulary where I am very comfortable, so the more words, the more moves that I know, and the better I can express things. These different vocabularies can be read by more people as well, you know. So that's why I like to mix a lot of styles..." Barbara Kaneratonni Diabo

Como se puede ver en su presentación de 2017 en la Universidad de McGill (ver arriba), en la danza con aros convergen la coordinación y la técnica con el color y el latido, todo ello en medio del movimiento circular del cuerpo y las historias. Antes de presenciar su danza en Kahnawake, Barbara nos advirtió que era probable que cada uno de los presentes tejiera una historia distinta, o por lo menos identificará diferentes seres y escenas del mundo natural. En efecto, la danza con aros es narrativa y permite la simultaneidad de tiempos y espacios: una mariposa, una canoa, la cosecha, una madre cargando a su hija. Y en ese espacio sugerente, si bien hay una conexión con los ancestros y con el territorio, Barbara me aclaró que en el momento del performance ante una audiencia intercultural, su intención se distancia de la ceremonia misma, aunque a veces algunos aspectos de la ceremonia alcanzan a intervenir en el performance.

"I have encountered people who would like to keep powwow dance separate from other kinds of dance, and I respect that. To me there is a value in keeping a more pure form. I also think it's important to evolve because I think all these dances came from their environment at the time. And, you know, where did that time start? Where did that time end? Is it just a glimpse of a 100 years or a glimpse of 500 years? Who knows, right? We don't know. So to me, we're just continuing what we've always done, which is creating our dances from our environment in our experience as Indigenous people." Barbara Kaneratonni Diabo

En esta transformación de las expresiones culturales de los pueblos originarios –como me explicó Barbara–, las nuevas generaciones pueden encontrar un arte con el cual se identifican y de esta manera pueden recibir "la tradición" desde un contexto dinámico. La danza de Barbara es también una herramienta poderosa para romper con los estereotipos que clasifican "el arte indígena" como "folclor", pues estas danzas son, a un mismo tiempo, arte contemporáneo y milenario. Eso queda claro en el corto *Smudge* ("Limpia").

→ Mira <u>AQUÍ</u> *Smudge* ("Limpia").

Choreographer and dancer: Barbara Kaneratonni Diabo. Director: Pepper O'Bomsawin Music: "New Women Song" by Cris Derksen featuring Jennifer Kreisberg. Dancer and additional choreography: Marshall Kahente Diabo. Director of photography and promo photo: François Léger Savard. Editor and colorist: Eric Morel.

En medio de la pandemia global, en ese tiempo de aislamiento social, Barbara tuvo la idea de esta pieza, la cual oscila entre el cine, la danza y la sanación intergeneracional. En las caminatas en el bosque que se ubica detrás de su casa, ella empezó a sentir la necesidad de bailar con el territorio, y de reconectarse con los árboles y los insectos a través del movimiento de su cuerpo. Una parte del corto, ocurre allí. La otra parte ocurre en el Museo McCord, justo en una exhibición titulada "Wearing Our Identity" ("Vistiendo nuestra identidad"), donde Marshall Kahente Diabo –el hijo de Barbara– intenta a su vez

reconectarse con las piezas y los trajes exhibidos, los cuales se muestran inalcanzables al otro lado de los cristales y los escaparates.

"... one of the themes around this film is that when our culture isn't accessible to us, when the land is no longer accessible to us, what do our beliefs, practices, and ceremonies mean? If you can't access that, you know, you can go through emotions. But what does that mean? And so to have our clothing, our culture behind glass cases, inside, not outside, I found that was the perfect location." Barbara Kaneratonni Diabo

El contraste entre el museo y el bosque, el hijo y la madre, el adentro y el afuera, el olvido y la memoria, es poderoso. Y en medio de esa aparente contradicción, ambos danzantes dialogan entre sí y sostienen una visión intergeneracional: quizás la certeza de que todos somos uno con la naturaleza, y de que todo está en movimiento, incluso la tradición, o la savia del árbol o los átomos mismos –como me recordó Barbara. Al final de nuestra corta entrevista, le pregunté si tenía algunas palabras de consejo para los jóvenes creadores que acaso algún día van a leer este texto. Entonces me dijo:

"...were all born with gifts, and we're on a journey to discover what our gifts are. So just be your authentic self, and there is a place, an important place for you." Barbara Kaneratonni Diabo

¡Fie Nzhinga, Barbara! Gracias.

Más sobre Barbara Kaneratonni Diabo

Barbara Kaneratonni Diabo en el Festival RepreZent 2022

Sobre Juan G. Sánchez Martínez

Juan Guillermo Sánchez Martínez nació en Bakatá/Bogotá, en los Andes colombianos. Coordina la antología y exhibición multilingüe en línea *Siwar Mayu, un río de colibríes*. Como poeta, es autor de *Uranio* (2023), *Bejuco* (2021), *Salvia*(2014), *Río* (2010), y *Altamar*, este último galardonado en 2016 con el Premio Nacional Universidad de Antioquia (Colombia). También es autor del estudio *Memoria e invención en la poesía de Humbeto Ak'abal* (Abya-Yala, 2012), y coeditor de las antologías *Muyurina y el presente profundo* (Pakarina/Hawansuyo, 2019), *Mensaje Indígena sobre el Agua*(IWFWP, 2014), así como de números especiales sobre literaturas indígenas en *Diálogo* (DePaul University, 2019 y 2016), y *Revista Canadiense de Estudios Hispánicos* (2015). Actualmente coedita junto con Gloria E. Chacón y Lauren Beck el volumen *Abiayalan Pluriverses*. *Bridging Indigenous Studies and Hispanic Studies* (Amherst College, 2023). Es profesor asociado del Departamento de Estudios Indígenas de la Universidad de Lakehead (Thunder Bay, Canadá).