

Artes Marciales Indias en el folklore de Kerala

Pedro Martín González

Kenshinkan dôjô 2018

Las Artes Marciales originadas en el Estado de Kerala han sido históricamente una parte fundamental de su cultura tradicional. Hasta tal punto ha sido esto así que en los tiempos de decadencia y abandono sus elementos constituyentes tomaron forma en otras expresiones artísticas, como la danza, el teatro, los juegos populares o las baladas, siendo allí, al abrigo de aquellas otras “*bellas artes*”, donde los viejos sistemas de lucha de Kerala, como el *Kalarippayattu*, el *Onathulu* o el *Kayyamkali*, encontraron refugio y donde, de manera encubierta, supieron mantenerse vivas estas tradiciones hasta resurgir, con renovado vigor, en el siglo XX.

En la actualidad, estas formas de arte son algunos de los reclamos turísticos más solicitados del Estado de Kerala, un lugar con un rico patrimonio antropológico, etnográfico y folklórico que tiene en sus manifestaciones culturales verdaderos estandartes capaces de explicar su larga historia: un pasado que transcurrió entre colonizaciones y conquistas de potencias extranjeras, que fue encrucijada de culturas y convivencia espiritual de muy distintas religiones, entre las cuales la fe cristiana continua siendo, a día de hoy, una de las más extendidas y reconocidas, y que ha conseguido en la actualidad ser uno de los Estados más prósperos de la nación India.

En 1992, con motivo de un viaje a Kerala para estudiar y filmar el arte del *Kalarippayattu* y el teatro *Kathakali*, tomé contacto con el profesor Chummar Choondal, un erudito folklorista muy reconocido en el contexto cultural que ya entonces tenía una extensa trayectoria como investigador y divulgador del contenido antropológico de Malabar. Sería gracias a su ayuda que me introduje en el estudio del folklore de Kerala, un patrimonio de cultura popular donde los rescoldos de las viejas artes marciales de la India se ponían de manifiesto en forma de palabras, gestos, ritmos, etc.

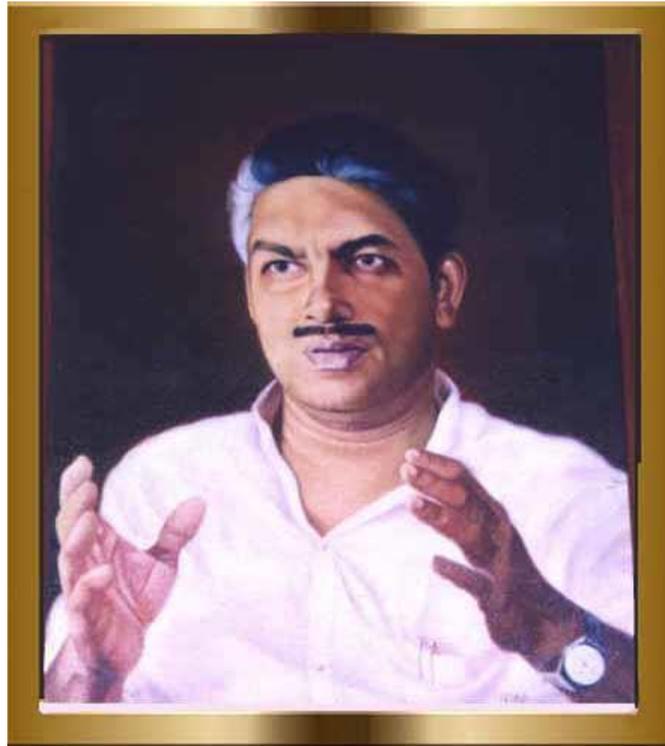
El Dr. Chummar Choondal (1940/1994) fue para muchos el renovador del folklore de Kerala, así como un eminente productor teatral.

Obtuvo su doctorado en 1978 en la Universidad de Kerala con una tesis titulada: “*Influencias extranjeras en el teatro de Kerala*”, basada en el estudio en el teatro *Chavittunatakam*.

El profesor Choondal dedicó sus estudios al folklore de las tribus autóctonas, siendo reconocido como divulgador de una forma de cultura entonces casi desconocida e ignorada en la India. Además, supo extender ese conocimiento ancestral de los pueblos autóctonos de Kerala por todo el país.

Sus dramas, *Taalakkuuttu* y *Kaali Teyyem Porattu*, escritos y puestos en escena íntegramente por él, supusieron una apertura hacia nuevas tendencias en la actividad teatral, en cuyo trabajo siempre incluyó actores y actrices originarios de las distintas ciudades y pueblos del Estado.

El profesor Chummar publicó más de una docena de libros y realizó cincuenta monografías, abarcando en todas sus obras los diferentes aspectos del folclore y del teatro de Kerala. Semejante esfuerzo fue posible gracias a una intensa actividad que se prolongó durante más de veinticinco años de ejercicio profesional. Algunas de sus obras escritas más destacadas fueron: "*Cristian Folklore*", editado por la Academia de Folklore de Kerala en 1988, o "*Towards Performance*", también del año 1988.

Dr.Chummar Choondal

Como investigador de la Universidad de Calicut y supervisor de numerosas organizaciones para el estudio del folclore y del teatro de Kerala viajó por toda la India y por diferentes países, atendiendo seminarios y conferencias o dictando cursos profesionales. Así mismo, dirigió varios documentales, siendo algunos de sus trabajos más logrados: "*Maargamkali*" (1982); "*Celebraciones matrimoniales de los cristianos sirios*" (1982); "*Arquitectura cristiana en Kerala*" (1983).

Como docente, el ejercicio de sus enseñanzas se centraron en el Colegio Santo Tomás de Trichur, donde ejercería el cargo de Jefe del departamento de Sánscrito y Malayalam.

Fue también miembro de las Facultades de Bellas Artes de Calicut, Gandhiji y de la Academia *Sangeeta Nataka*; Consejero del Gobierno de Kerala; miembro del

Comité Ejecutivo del Congreso de Folklore de la India y fundador de la Academia de Folklore de Kerala, una institución con sede en Trichur.

Chummar Choondal falleció en Kerala en el año 1994 mientras realizaba una gira teatral. Tenía cincuenta y cuatro años.

Aunque existen referencias escritas sobre artes marciales en el sur de India que se remontan al período *Sangam* (siglo III a.C. al siglo IV d.C.), no sería hasta los siglos XV al XVII cuando estas formas de cultura popular alcanzarían el cénit de su desarrollo y la cúspide de su inclusión en la sociedad, haciéndose extensible su aprendizaje no solo a los guerreros *Nair*, como había sido tradicional, sino a todo el espectro social del Estado: *Ezhavas*, *Pulayas*, *Parayas*, Cristianos, Hindúes o Musulmanes.

En su trabajo sobre la antropología tradicional de Kerala –en Travancore, Malabar y Cochín- Chummar Choondal delimita una a una las danzas que han conservado en su seno los vestigios de la lucha tradicional de Kerala.

Theyyam

En efecto, la esencia de las artes marciales quedó inoculada allí en numerosos aspectos, como el patronazgo de las divinidades, las vestimentas y equipamientos, los útiles y elementos propios de la guerra –bastones, escudos, dagas, lanzas o espadas-, las escenografías, recreaciones de batallas, etc.

En el *Theyyam*, un antiguo ritual en el que se ejecuta una danza con la cual se invoca la memoria de los antepasados al ritmo de la música, bailarines y actores

utilizan gran cantidad de vestigios guerreros -escudos y espadas- deificando importantes exponentes del viejo *Kalaripayattu*, tales como: *Tacholi Othenan*, *Payyambali Chandu*, etc.

Aunque es un baile erradicado en el norte de Kerala, tiene derivaciones en otros Estados próximos, como Karnataka o Andra Pradesh.

Existen numerosas variantes de esta vieja danza guerrera –algunos investigadores hablan de hasta cuatrocientas versiones distintas.

En otra danza, llamada *Velakali*, el toque inicial de las trompetas invita a tomar las armas tanto a *Pandavas* como a *Kouravas*: los dos ejércitos rivales.

En ella los músicos utilizan, además de las trompetas, el cuerno, o *Kombu*; el clarín, o *Kurumkkuzhal*; y el timbal, o *Thappu*. Los bailarines-guerreros visten de blanco y rojo y llevan turbante. Todos ellos portan escudos pequeños en la mano izquierda y espadas en la derecha. Con estas armas lucharán contra sus eternos adversarios. Los grupos se reunirán una y otra vez al toque de la corneta para reagruparse y volver a planificar sus estrategias. Finalmente, serán los *Pandavas* quienes resulten victoriosos en la contienda.

Velakali

Velakali es el último vestigio de algunas danzas medievales del Estado de Kerala e n las que se incitaba a los jóvenes guerreros a mantenerse firmes ante el combate.

En otra danza, el *Parichamuttukali*, practicada por los cristianos de Santo Tomás conocidos como *Nasrani* (cristianos sirios), los elementos guerreros utilizados son también numerosos. Los cristianos sirios son seguidores de Santo Tomás, quien según la tradición llegaría a las costas de Kerala en el año 52 d.C. En ella los bailarines/actores utilizan las siguientes armas: espada, o *Vaal*; escudo redondo, o *Parichal*; armaduras, o *Param*.

Un interesante festival para observar danzas guerreras es el de *Oachirakali*, donde se conmemora el enfrentamiento entre los ejércitos de los Rajás de *Kayamkulam* y *Chempakasseri* en un campo de batalla, o *padanilam*.

La celebración del *Oachirakali* se lleva a cabo a mediados del mes de Junio y aunque antiguamente eran los guerreros de la casta *Nair* quienes tenían acceso a participar en ella, hoy está abierta a todos los estamentos y clases sociales.

En Malabar, en el norte del Estado de Kerala, encontramos las danzas guerreras de *Kolkali*, *Nritam* y *Poorakali* –la primera está muy extendida entre la población musulmana.

Kolkali

En el transcurso del *Kolkali* los participantes hacen chocar sus varas de metal en círculos y al unísono, mientras cantan y bailan invocando a sus divinidades. Esta es una danza particularmente influenciada por el *Kalarippayattu*, algo que se aprecia al observar la preparación física de los bailarines, la práctica del masaje terapéutico, las posturas corporales que adoptan, etc.

Actualmente, este arte es también practicado por las comunidades cristianas sirias.

El *Poorakali* es mayormente utilizado por artistas jóvenes, que realizan complicados movimientos marciales de acrobacia mientras aplauden y cantan sin cesar sus himnos religiosos.

Una danza muy antigua es el *Padayani*, que se desarrolla utilizando numerosos elementos artísticos: teatro, máscaras, bailes, música, canciones, drama, etc. En el transcurso de las demostraciones los desfiles exhiben ritmos marciales, demostrando ser una prueba inequívoca de las influencias de artes marciales como el *Kalarippayattu*.

Parichamuttukali

Existen muchas otras danzas que contienen elementos guerreros: *Mydiyettu*, *Chavittunatakam*, *Ivarkali*, *Thirayattam* o *Ayyappanvilakku*.

Todas ellas y muchas otras son hoy parte de un extenso patrimonio cultural donde aún es posible observar esas conexiones que siempre existieron entre las variadas formas de expresión cultural de Kerala: artes marciales, teatro, danzas, baladas, canciones, juegos populares, etc.

El ímprobo trabajo que realizara el Dr. Chummar Choondal recobra en nuestros días un inusitado sentido, poniendo de manifiesto que su obra ha contribuido finalmente a un mayor conocimiento y una mejor valoración del folklore tradicional de Kerala en todo el mundo.

Kenshinkan dôjô 2018