

Brazilian Arts, Rituals, Dance and Literature

**Latin-American
Cultural Symposium
2016, New York**

**Brazilian Endowment
for the Arts**

Umbanda, a Brazilian Mix of African, Indigenous and European religious cultures.

Alex Minkin

Syncretic Brazilian religion Umbanda emerged in the early 20th century, at the same time as Samba, co-creating Brazilian identity based on the mix of African, Indigenous and European religious cultures. Umbanda practitioners believe that a spirit can be incorporated in the body of a medium - a congregation member who communicates between the world of the spirits and living human beings - in order to offer spiritual consultations, or charity, to the congregants. In accordance with teachings of French Spiritist Allan Kardec, the lower spirits are rewarded for their charity with the evolution along the reincarnation ladder.

Umbanda calls upon the spirits of elderly black slaves, indigenous people, Roma (called Ciganos, Portuguese for Gypsies) and other marginalized social groups. As the leading scholar of Brazilian religions Reginaldo Prandi states, "the spirits are not distant and inaccessible gods, but popular brands like us, the common man spirits, a variety that expresses cultural diversity of the country itself."

Since they were expelled from Portugal in the 16th century and until the late 20th century, Brazilian Roma were persecuted by their neighbors, the church and the government, as outsiders, heretics, swindlers, thieves and barbarians. Brazil is presently a home to almost a million Roma, one of the largest communities in the world. Centuries of persecution led to a significant loss of the language and traditions. Romani language was forbidden by the government until recently and now is only present as separate words and expressions mixed in with Portuguese.

Umbanda rituals with Cigano spirits have become popular since the 1970's and attract a diverse mix of Brazilians who search for spiritual advice. Some of Brazilian Roma and their descendants may attend and even lead these ceremonies to receive psychic communications from their ancestors, however, the vast majority of mediums are not Roma. During such ceremonies, each medium reenacts Cigano spirit through dance movements, and a unique way of speaking, usually in Portunhol. They use props, like a Gypsy tambourine, that remind the spirit of his earthy life. There are no spirit possessions in Roma rituals, however, and 'Portunhol' is not spoken. Nevertheless, many Brazilian Roma accept and promote romanticized stereotypes enacted in Umbanda. Brazilian Gypsy activists that I interviewed assert that stereotypical Ciganos spirits of Umbanda have little in common with traditional Roma culture. They see a great danger in creating 'false' Ciganos culture when non-Roma mediums, who believe that they receive Ciganos spirits, spread values that never existed in Roma communities.

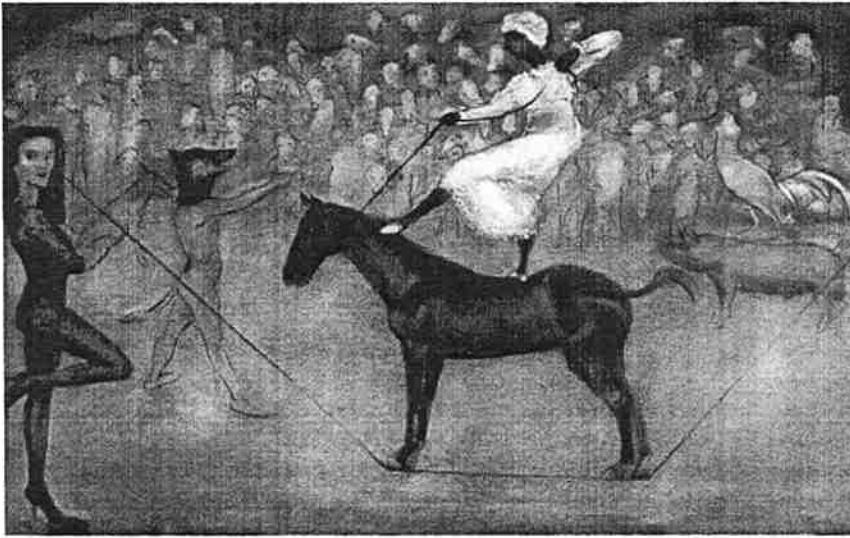
In this presentation, I want to address this tension and discuss the influence of real and imagined Gypsy culture on Umbanda rituals. Cigano spirits in Umbanda symbolize freedom, beauty and promise of better future. Magic, music, dancing and singing of Umbanda provide its practitioners with tools for spiritual self-discovery. The presentation "Gypsy Trance Rituals in Brazilian Umbanda Religion" at Latin American Culture week will feature my field research from Umbanda temples, interviews with practitioners and original video footage from the ceremonies.

Rituais Umbandistas atraem um grupo diversificado de brasileiros que buscam aconselhamento espiritual. Alguns Rom brasileiros e seus descendentes podem conduzir e até mesmo liderar estas cerimônias para receber comunicações psíquicas de seus ancestrais. Cada médium tem a sua própria maneira de reviver o espírito Cigano através de movimentos de dança e uma forma única de falar, geralmente em "Portunhol", intercalando o português com palavras em espanhol. Eles usam adereços, como um pandeiro Cigano, que lembram o espírito de sua vida terrena.

Os ciganos brasileiros ativistas que entrevistei afirmam que os estereótipos dos espíritos Ciganos da Umbanda têm pouco em comum com a tradicional cultura Rom. Eles vêem um grande perigo na criação de uma "falsa" cultura Cigana quando os médiuns não-Rom, que acreditam que recebem espíritos Ciganos, espalham valores que nunca existiram nas comunidades Rom. Não há possessão espiritual em rituais Ciganos e o "Portunhol" não é falado. No entanto, a realidade mostra que muitos brasileiros Rom aceitam e promovem tais estereótipos romantizados criados pela Umbanda. Além disso, vários elementos da cultura Rom contribuíram para a mitologia Cigana na Umbanda. A tradição dos Rom não está preocupada com traumas históricos. Esta mentalidade voltada para o futuro, além da leitura da palma da mão, popular com vizinhos brasileiros, garante aos espíritos Ciganos um papel único como videntes na Umbanda.

Espíritos Ciganos na Umbanda simbolizam a liberdade, a beleza e a promessa de um futuro melhor. Mágica, música, dança e canto na Umbanda fornece a seus praticantes ferramentas para a auto-descoberta espiritual. A apresentação "Gypsy Trance Rituals in Brazilian Umbanda Religion" na semana da Latin American Culture exibirá a pesquisa de campo, assim como os vídeos das cerimônias.

"La Espera", Aisar, J. Martinez, 2006

"La práctica ritual como representación performática".

Dra. Yana Elsa Brugal

En la conjugación de la búsqueda de una verídica religiosidad, el estudio del mismo y una necesidad de acercarse de nuevo (como si fuera en forma cíclica, en espiral), a las leyendas que conformaron el sentido mítico de la vida, estamos ante la incesante búsqueda de la readecuación del tiempo y el espacio, de esencia sagrada para desde ahí proyectarse hacia el presente / futuro, en una escena cual plataforma de ideas contemporáneas, y así podemos apreciar el lugar que ocupan los sistemas mágico-religiosos en Cuba, después de haber atravesado un complejo camino de asimilación social; aludimos a su sistematización en las manifestaciones artísticas, producto de importantes empeños de creadores, de propuestas que se acercan a las expresiones que se conservan como genuinas y populares. Consideramos que debemos continuar prestando atención y perfilar los auténticos caminos que rigen estas manifestaciones artísticas, en tanto que influyen e inmiscuyen directamente en formas de creación no necesariamente de origen ritual, asentadas en las tradiciones mágico-religiosas. Es importante subrayar el carácter transdisciplinar de los ritos, porque la casi ausencia de límites y de bordes que se asemejen a una disciplina específica se van borrando al recontextualizar los argumentos y símbolos originarios en la vida cotidiana.

Ya una ciencia no es suficiente para despejar con cierta claridad el mundo complejo del siglo XXI, por lo que para estudiar un fenómeno no basta tenerlo en cuenta desde una sola óptica. Se hace imposible el estudio de ritos sagrados y profanos sin auxiliarnos en la antropología cultural o la descripción necesaria de la etnología.

Me seduce la creatividad que siempre me ha permitido abordar la cultura cubana que se presenta como performativa en sentido de rito, música, danza, el teatro y el cine. *cont.*

cont.

Los estudios del performance contribuyen a segmentar en diversas fuentes de estudios teóricos lo que pudiéramos llamar hibridez disciplinaria. El performance es portador de ideas en tanto desenmascara la realidad durante la relación real y directa con el hecho. Porque este arte se distingue por la ejecución de una acción descifrable en cómo se hace, se muestra y disfruta por los implicados en el evento, en su conjunto. El performance no cuenta con un escenario físico prefabricado para el cumplimiento de su función, sino que el área pertenece a otras alternativas espaciales.

Y por último, las culturas performativas no solamente estabilizan la sociabilidad de los diferentes grupos, sino que hay un potencial de transformación insurrecta.

Alex Minkin

Alex Minkin is an independent scholar and social activist, focusing his research on Brazilian culture since 1996. He is the founder of Ticún Brasil, an innovative social justice NGO that implements educational, social and art projects in Rio de Janeiro, as well as Brazilian cultural events in New York since 2008.

Originally from Moscow, Alex studied at Yeshiva University and the Portuguese Language Institute in New York. He also runs the new music project Extended Techniques, dedicated to under-explored contemporary classical and jazz music. Alex is currently working on a book Seven Waves of Umbanda that traces the religion's origins and historical developments and overviews rituals, festivals, folklore, music and the role Umbanda plays in contemporary Brazilian culture and society. The book is based on field research in over a dozen temples, articles of leading Umbanda scholars from Brazil and the US, interviews and original video footage <http://ticunbrasil.com/umbanda/>

Alex Minkin é um pesquisador independente e um ativista social, focando sua pesquisa sobre a cultura brasileira desde 1996. Ele é o fundador da Ticún Brasil, uma inovadora organização não governamental voltada para justiça social, que implementa projetos educacionais, sociais e de arte no Rio de Janeiro, bem como eventos da cultura brasileira em Nova York, desde 2008. Originalmente de Moscou, Alex estudou na Universidade de Yeshiva e no Instituto da Língua Portuguesa em Nova York. Ele também dirige o projeto musical Extended Techniques, dedicado a músicas sub-exploradas do jazz e música clássica contemporânea.

Alex está atualmente trabalhando no livro "Seven Waves of Umbanda", que traça as origens da religião e sua evolução histórica, e apresenta também uma visão geral dos rituais, festas, folclore, música e o papel que a Umbanda desempenha na cultura contemporânea brasileira e NA sociedade. O livro é baseado em uma pesquisa de campo em mais de uma dúzia de templos, artigos de principais estudiosos da Umbanda do Brasil e dos EUA, em revistas e imagens de vídeo originais no site <http://ticunbrasil.com/umbanda/>.