

Máscaras africanas y brasileñas en el espectáculo *Herencia*: actuación performativa en busca de reparaciones artísticas y culturales.

BRAGA, Bya / Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG (Brasil) y Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq - byabraga@ufmg.br y grupolapa@gmail.com

TIZUMBA, Júlia, / Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG (Brasil) y Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal de Minas Gerais - julia@tizumba.com

---

Área Teatro y Artes Escénicas Tipo de trabajo: ponencia

» *Palabras claves: máscara – espectáculo Herencia – interpretación teatral*

» **Resumen**

A partir de la presencia de máscaras de matrices culturales africanas y de máscaras brasileñas de *Folia de Reis* en el espectáculo *Herencia*, estrenado en Brasil en 2023, este estudio muestra cómo un proceso de composición performativa puede levantar cuestiones relevantes sobre reparaciones artísticas y culturales.

El espectáculo, de carácter escénico-musical, celebra los 50 años de carrera del multiartista Maurício Tizumba, que actúa junto a su hija Júlia Tizumba, actriz y cantante. Este estudio se enmarca en la investigación doctoral en artes de Júlia Tizumba, buscando narrar parte del proceso creativo del citado espectáculo, en particular, sus escenas con máscaras que recrean simbólicamente, con alto potencial estético y político, el trono del Rey de Camerún Ibrahim Njoya, arrancado de su país africano hacia Alemania a principios del siglo XX. Además, aquí se presentan reflexiones sobre la búsqueda de la recuperación del patrimonio cultural afrobrasileño en la diáspora negra en escena y, también, sobre la realización de un modo de actuación performativo cuya corporeidad, visualidad y musicalidad le confieren un carácter decolonial, una estética contemporánea, performatividad lúdica, y una perspectiva humanitaria.

» **Presentación**

Máscaras de matrices culturales africanas y máscaras brasileñas de *Folia de Reis* están presentes en el espectáculo *Herencia*, estrenado en Brasil en 2023, con carácter escénico-musical y creado para celebrar los 50 años de carrera del multiartista brasileño, del estado de Minas Gerais, Maurício Tizumba. En el

espectáculo, Maurício actúa con su hija Júlia Tizumba, actriz y cantante, recientemente doctorada en artes escénicas y cuya tutora de investigación fue la actriz y docente Bya Braga. Ambas son autoras de este texto.¹ La intención de este relato es, por tanto, comunicar la importancia del espectáculo como vehículo de cuestiones relevantes, tanto estéticas, en el ámbito de la actuación performativa que incluye la máscara cultural, como políticas, relacionadas con las necesarias reparaciones artísticas y culturales que deben hacerse a los afrodescendientes en la diáspora. Es de nuestro interés comentar algunas reflexiones sobre la temática del citado espectáculo, así como sobre su proceso de composición performativa. Para ello, utilizamos una observación creadora del espectáculo, uniéndonos a las revisiones bibliográficas sobre nociones que permean el trabajo escénico aquí discutido. Cuando reflexionamos sobre la composición escénica realizada en el espectáculo *Herencia*, nos permitimos considerar sus propuestas estéticas y políticas.

Aunque *Herencia* haya sido un espectáculo pensado para celebrar los 50 años de carrera de Maurício Tizumba, quien recientemente ganó el Premio Shell en Brasil² a mejor actor por el espectáculo *¡Viva el pueblo brasileño!*³, el artista no quiso centrarse solo en su historia de vida, sino ampliar la idea de herencia para incluir también lo que heredaron e incorporaron los afrodescendientes de la diáspora. Esta característica del espectáculo, así como su temática y la presencia de máscaras con una actuación performativa, llamó nuestra atención como investigadoras de las artes escénicas, permitiendo un estudio cuyas máscaras africanas y brasileñas se convirtieron, al mismo tiempo, en un punto de partida y un eje de la reflexión que proponemos.

Las máscaras mostradas a través del espectáculo *Herencia* nos hacen, en primer lugar, reflexionar sobre los rostros y las muecas⁴ que el propio artista Tizumba produce con su rostro, en su singular técnica de actor, una forma de máscara física cómica, o no, creada por su propio rostro. Se trata de técnicas teatrales que pueden ser comprendidas dentro de lo que se llama teatro popular por quienes realizan diálogos entre el arte teatral y los saberes performativos tradicionales, relacionados con saberes que perduran en el tiempo. En el caso de Maurício Tizumba, sus formaciones tradicionales y memorias culturales son evidentes en su

---

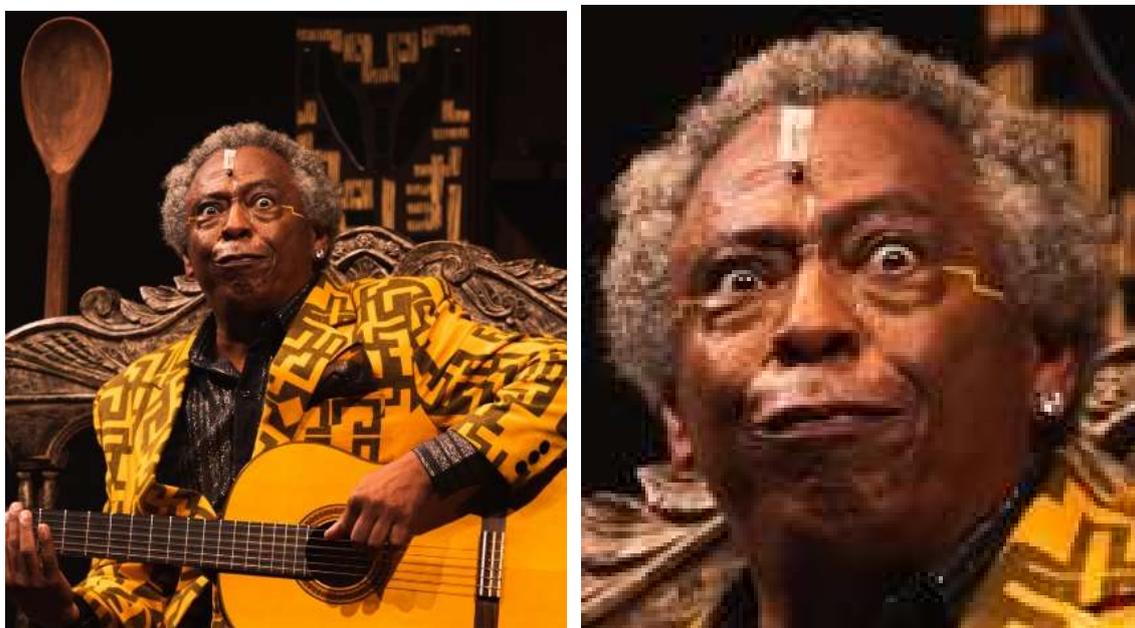
¹ Los contenidos de este estudio forman parte de la tesis doctoral en artes de Júlia Tizumba, finalizada en mayo de 2024 en el Programa de Posgrado en Artes de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de Minas Gerais, con el apoyo de una beca de la FAPEMIG -Fundación Apoyo a la Investigación del Estado de Minas Gerais. También se integran a la investigación sobre interpretación teatral desarrollada por la investigadora Dra. Bya Braga (Maria Beatriz Braga Mendonça), tutora de la tesis mencionada, con el apoyo del CNPq (Proceso: 316109/2023-1) (Proceso: 316109/2023-1)

² El Premio Shell es el premio de arte teatral más tradicional de Brasil y se creó en 1988.

³ Este espectáculo aún está en exhibición y es una creación escénica basada en la novela del mismo título, del autor João Ubaldo Ribeiro, con música de Chico César. En este espectáculo, Maurício Tizumba también actúa junto a su hija Julia Tizumba.

⁴ La palabra “mueca” en Brasil significa la imagen que aparece en el rostro cuando contraemos los músculos faciales haciendo alguna expresión, con rasgos bien marcados. En Brasil, el 25 de agosto es el Día Nacional de la Mueca.

actuación performativa, ya sean fundadas en las celebraciones de la *Folia de Reis* o heredadas y desarrolladas en su actuación continua con la *Congada Mineira*.⁵

Maurício Tizumba hace muecas en el espectáculo *Herencia*
Foto: Pablo Bernardo

Además de la expresividad de Maurício Tizumba, en el espectáculo también actúan la actriz y cantante Júlia Tizumba y el actor y cantante Sérgio Pererê, con la participación especial de Rosa Moreira, hermana de Maurício. Este conjunto formado por artistas negros, dirigido por Grace Passô, aporta sus propias historias, uniéndose creativamente a la historia del trono del rey africano camerunés Ibrahim Njoya, quien se convirtió en rey del pueblo Bamum, al oeste de Camerún, África, alrededor de 1890.

Doce años después, militares alemanes invadieron su reino y, en una actitud colonial violenta, saquearon riquezas, quemaron bibliotecas y destruyeron objetos que contaban la historia de este pueblo. El famoso Trono del Rey Njoya fue llevado de África a Alemania y actualmente se exhibe en el Museo Etnológico de Berlín. A partir de las historias orales difundidas sobre este hecho, entendemos que el trono fue donado en un acto de diplomacia entre colonizados y colonizadores. Otros testimonios dicen que fue robado. Creemos en la segunda opción. Hoy, el bisnieto de Ibrahim Njoya exige la devolución del trono a las autoridades alemanas, un hecho que fue ampliamente difundido en la prensa en 2023.⁶

⁵ Para conocer más sobre el trabajo actoral de Maurício Tizumba, recomendamos leer el libro *Maurício Tizumba: caras e caretas de um teatro negro performativo*, escrito por Júlia Tizumba y publicado en 2021.

⁶ En: NATIONAL GEOGRAPHIC Disponible en: <https://www.ngenespanol.com/el-mundo/repatriacion-que-hacen-los-museos-europeos-por-devolver-el-patrimonio-cultural-adonde-pertenece/> Mirar también: <https://www.youtube.com/watch?v=NGVC2xBvShk> Acceso el: 18/marzo/2023.

En el espectáculo *Herencia*, el trono del rey Ibrahim Njoya se recrea utilizando objetos y muebles de la familia de los artistas, como una cuchara de madera, un sombrero, un velo, telas, un *trigan*, un *patangome*, *gungas* y una imagen de Santa Ifigenia. Además de los objetos, se encuentran máscaras de *Folia de Reis*, una fiesta performativa popular brasileña, que recrea la historia cristiana de la peregrinación y la visita de los Reyes Magos al niño Jesús, dentro de un proceso intercultural entre referencias iniciales portuguesas y españolas, con posterior lectura y expresión de las culturas negras e indígenas en Brasil. En la *Folia*, los reyes Gaspar, Melchor (o Belchior) y Baltazar se llaman Guardamor, Bastião y Friagem. Las máscaras fueron confeccionadas especialmente para el espectáculo por el maestro Luiz Antônio Martins, siguiendo la estética de las máscaras de *Folia de Reis* en la ciudad de Vespasiano, en Minas Gerais.

Dentro de un entendimiento intercultural, consideramos a las personas enmascaradas de la *Folia de Reis* como fiesteras-lúdicas, que rezan y actúan con alegría en este contexto. Maurício Tizumba comenzó su relación con la *Folia de Reis* a los seis años, permaneciendo en este Festival por mucho tiempo y aprendiendo mucho de las personas negras mayores. La presencia de las máscaras de *Folia de Reis* en el espectáculo, componiendo la recreación del trono, se debe a que Tizumba las considera un legado de una cultura muy importante en su vida y en la historia del pueblo negro del estado de Minas Gerais, Brasil. De hecho, existe una costumbre y herencia africana de rezar bailando, cantando y tocando. Por eso, para el artista también es muy importante resaltar la alegría de las máscaras de *Folias de Reis* en este trabajo.

Maurício Tizumba, Sérgio Pererê y Júlia Tizumba performan con máscaras de *Folia de Reis*.
Foto: Pablo Bernardo

Júlia Tizumba performa con la máscara del payaso Friagem de la *Folia de Reis*.
Foto: Pablo Bernardo

Júlia Tizumba y Sérgio Pererê montan una recreación del trono del Rey Ibrahim Njoya en la obra *Herencia*.
Foto: Pablo Bernardo

Actor Maurício Tizumba sentado en el trono recreado en el espectáculo *Herencia*
Foto: Pablo Bernardo

En la visión moralizante y opresora de los colonizadores, las formas de teatralidad, ritos y festividades afroamerindias que ya existían en Brasil antes de la invasión de los europeos eran consideradas pecaminosas y no deseadas. Así, los enmascarados de la *Folia de Reis* serían asociados con el diablo cristiano bíblico, con el mal demoníaco y aterrador. Por tanto, existen diferentes lecturas del significado de estas figuras:

(...) estos payasos fueron asociados con el mal y aparecen como soldados del rey Herodes, que perseguía la figura del Niño Jesús para matarlo. Serían, por tanto, resonancias del diablo, del Perro o de él mismo, pues Herodes va al infierno y se convierte también en diablo, según la tradición oral de quienes participan en la Folia. También podrían ser representantes de este Rey de Judea. Por otro lado, existe una duplicidad de características para el payaso de Folia, ya que esta figura también podría ser la apariencia visual de los propios tres Reyes Magos, con tres máscaras diferentes. También hay distinciones en cuanto al uso de máscaras en las Folias, pudiendo aparecer como Payasos Marungos que asustarían al Rey Herodes para que pasaran los Reyes Magos custodiando la bandera de la Folia, o como soldados del Rey Herodes que, a sus órdenes, matan al Niño Jesús y se arrepienten al verlo, comenzando así a usar una máscara para que quien dio la orden no los encontrase. A los marungos también se les puede presentar como una representación del diablo. (Braga, 2023, p.1377)

La alegría y la fe que brindaban las máscaras en las celebraciones tradicionales, contrariamente al aspecto pecaminoso con el que fueron tratadas por los colonizadores, impulsan las acciones performativas de las personas que actúan en el espectáculo *Herencia*, al ponerse las máscaras antes de volver a montar el trono.

La actuación con las máscaras, en este momento, no pretende recrear sus ritos de origen, sino presentarlas como un símbolo cultural que potencia la activación de memorias, sentidos y afectos de los actores.

En una breve, pero llamativa aparición conjunta como enmascarados, Maurício Tizumba, Sérgio Pererê y Júlia Tizumba presentan un performance en el que sus cuerpos dicen algo poderoso sin palabras. Bailan, zapatean, giran, mueven el torso, la cabeza, los brazos y las manos, estimulados por la sonoridad de la *Folia de Reis*, reverberando conocimientos tradicionales y memorias identitarias en conexión y homenaje a la ancestralidad africana.

Se trata de una actuación contagiosa que, rodeada de muchos colores de máscaras, ropas, adornos y el sonido de una multitud de voces e instrumentos musicales, presenta cuerpos con una fuerte presencia escénica, tono activado por el uso de un objeto tan particular como la máscara, así como el ritmo de los tambores, y el enraizamiento en el suelo al zapatear, que revela un estado enérgico, extracotidiano basado en la calidad de los movimientos frenéticos, a veces fluidos, otras en *stacatto*, con precisión en las acciones de juego entre los enmascarados y la intención objetiva de remontar el trono.

Todavía no es común, hoy en día, que las mujeres bailen como enmascaradas en la tradición de *Folia de Reis* a la que asistimos, aunque también se identifican en este contexto nominaciones femeninas como Bastiana y Leonora. Quizás esta rara presencia sea una reverberación de la herencia colonial en las realizaciones teatrales religiosas del siglo XVI:

También es importante resaltar la perspectiva androcéntrica en este contexto de transmisión y construcción del arte teatral en Brasil. Y, también, recordar las motivaciones de las primeras representaciones teatrales religiosas en el país, de carácter moralizante, que apuntaban a la catequización cristiana católica del pueblo que aquí habitaba, con el combate o apropiación de sus fiestas tradicionales, e incluso de manifestaciones performativas europeas consideradas profanas, como danzas consideradas desenfrenadas y pantomimas satíricas. Esto no sólo fortaleció un modelo de arte teatral para el país, sino que también estableció un tipo de nacionalidad brasileña, en construcción, completamente excluyente y opresora. Todo esto implementó y señaló modos y objetivos específicos de la escena y la actuación brasileñas, incluida la relación con el enmascaramiento performativo, dentro de una visualidad escénica específica de la herencia colonial. Por tanto, la acción de colonización instalada en Brasil en el siglo XVI impuso al país un modelo de teatro educativo cristiano catequético, literario, moralizante, masculino, que también cumplía una función pública de/para la élite colonial (Braga, 2023, p. 1376).

Subvirtiendo esta lógica, la actriz Júlia Tizumba actúa con la máscara de payaso Friagem en el espectáculo *Herencia*. Friagem o Benezinho, como también se le conoce, es un rey niño, que suele bailar imitando los pasos del rey mayor, Bastião. Así, Júlia, como la actriz más joven del elenco, se pone la máscara del pequeño. Sérgio Pererê lleva la máscara de Bastião, el rey negro, el más inteligente y el que más baila. Ya Maurício Tizumba, con toda su experiencia, se pone la máscara del Guardia Mayor, el rey más viejo y también juguetón, que finge que no puede bailar, pero cuando empieza, sorprende a todos con saltos frenéticos y zapateo.

En el espectáculo, las máscaras africanas también están presentes dentro de la composición que recrea el trono del rey Ibrahim Njoya. Las máscaras utilizadas forman parte de la colección personal del artista Maurício Tizumba, quien las heredó del Centro Cultural Casa África, una ONG creada por el cónsul honorario de Senegal Ibrahima Gaye, cuando tuvo que salir de la ciudad de Belo Horizonte y trabajar en otro continente. Por lo tanto, están bajo su tutela y reverencia.

Dos máscaras fueron elegidas por el artista Tizumba para integrar el espectáculo, marcando así, de otra manera, la presencia de la herencia de la cultura africana.

Cuando hablamos de máscaras africanas, precisamente en un espectáculo que lleva el título *Herencia*, también debemos comprender el aspecto patrimonial que contienen. En este caso, entendemos que en la conservación de las máscaras africanas de Maurício Tizumba hay un carácter tanto de herencia como de patrimonio, de constitución simbólica de África en diáspora. Un dato curioso también aparece en las máscaras africanas del espectáculo y es la información imprecisa sobre su autoría. Esto nos hace reflexionar sobre cuánto persiste todavía hoy el anonimato de los artistas de máscaras, lo que puede reducir su reconocimiento digno, oponiéndose a la difusión de sus obras como un mero recuerdo turístico étnico.

Por eso, las máscaras africanas del espectáculo *Herencia* cumplen una actuación performativa de gran responsabilidad, en la medida en que hacen que los artistas del espectáculo actúen con ellas, haciéndonos reconocerlas y admirarlas en su potencia, también política de recreación artística, aunque, de alguna manera, resuenan sus sentidos rituales de origen. Las máscaras hacen que los artistas de *Herencia* se transformen de una manera única, manteniendo un significado particular que aporta el arte africano, y que es una función eminentemente social.

Júlia Tizumba y Sérgio Pererê usan máscaras africanas y Maurício Tizumba canta y toca sentado en el trono recreado del espectáculo *Herencia*.

Foto: Pablo Bernardo

Maurício Tizumba, por último, asume este trono recreado, a veces enmascarado como el rey mago de la *Folia de Reis*, o emparejado con las máscaras africanas que lo rodean, o incluso como Maurício Tizumba, él mismo y su historia de vida, creando y reivindicando también la herencia de autoridad de sus antepasados africanos.

En la investigación doctoral de Júlia Tizumba, se destacaron reflexiones sobre la búsqueda de la recuperación de la herencia cultural afrobrasileña en la diáspora negra en escena, y también sobre la realización de un modo de actuación performativo cuya corporalidad, visualidad y musicalidad le confieren un carácter decolonial, estética contemporánea, lúdica y con una perspectiva humanitaria. Para ella, el uso de máscaras es uno de los factores que revela el cuerpo que toca en el espectáculo, configurándose así el teatro ochunista que propone, pues esta forma de actuar propicia una actuación performativa en la que se explora el cuarteto cantar-bailar-tocar-contar.

› **A modo de cierre**

Las máscaras presentes en el espectáculo promueven, así, una actuación performativa que nos hace darnos cuenta del poder de acción de los objetos artísticos y culturales, ya sea en las formas de performar, permitiéndonos recrear sus ritos de origen para activar memorias, sentidos y afectos, o en las formas de pensarlos en relación con las cuestiones de la reparación cultural actual. Por lo tanto, nuestros estudios indagaron, a través del espectáculo *Herencia*, cómo podemos reparar acciones pasadas, buscando aliviar el dolor de viejas injusticias establecidas. Crear arte escénico es sólo un camino con el que buscamos mover el presente expresando nuestras reivindicaciones.

Herencia, en 2024, circulará por todo Brasil, como parte de la programación del *Palco Giratório*, del Servicio Social del Comercio (SESC), importante acción cultural y artística que lleva espectáculos a numerosas ciudades brasileñas. De esta manera, el cuerpo ochunista que toca en *Herencia*, como propone llamarlo Júlia, se expande y mueve a muchas personas, compartiendo y reinventando memorias y saberes. La devolución real del Trono del Rey Njoya aún no se ha producido, lo que no hace más que reforzar nuestra reflexión sobre la importancia de que las artes escénicas sigan hablando sobre la decolonización de los museos y la lógica racial presente en ellos, así como de la necesidad de que el arte esté conectado con el conocimiento de su propia cultura.

Bibliografia

- Barroso, O. (2015). "A máscara: do teatro ritual ao teatro brincante". Fortaleza: Armazém da cultura.
- Braga, B. (2023). "Máscaras e bem viver: compondo um mapeamento criativo a partir da tradição mascarada em Minas Gerais", en Vieira, A. P.; Stark, A. C.; Collaço, V.. (Org) *Artes Cênicas na Amazônia saberes tradicionais, fazeres contemporâneos*. P. 1375-1386.
- Cascudo, C. (2012). "Dicionário do Folclore Brasileiro". 12ª Edição. São Paulo: Global.
- Dubatti, J. (2016). "O teatro dos mortos: introdução a uma filosofia do teatro. Trad. Sérgio Molina. São Paulo: Edições SESC SP.
- Ligiéro, Z. (2019). "Teatro das Origens: Estudos das Performances Afro-Ameríndias". Rio de Janeiro: Gramond.
- Monti, F. (1992). "As máscaras africanas". Trad. Luiz Eduardo de Lima Brandão. São Paulo: Martins Fontes.
- Nascimento, E. L. (Org.) (2008). "A matriz africana no mundo". Col. Sankofa. Matrizes Africanas da cultura brasileira. São Paulo: Selo Negro Edições.
- Tizumba, J. (2021). "Maurício Tizumba: caras e caretas de um teatro negro performativo". Belo Horizonte: Ed. Javali.
- ____ (2024). "*Corpo-batuque-oxunista: Atuação cênico-corporal-musical afrorreferenciada e feminina*". [Tesis de Doctorado no publicada] Programa de Posgrado en Artes, Línea de Investigación Artes Escénicas, Escuela de Bellas Artes, Universidad Federal de Minas Gerais.