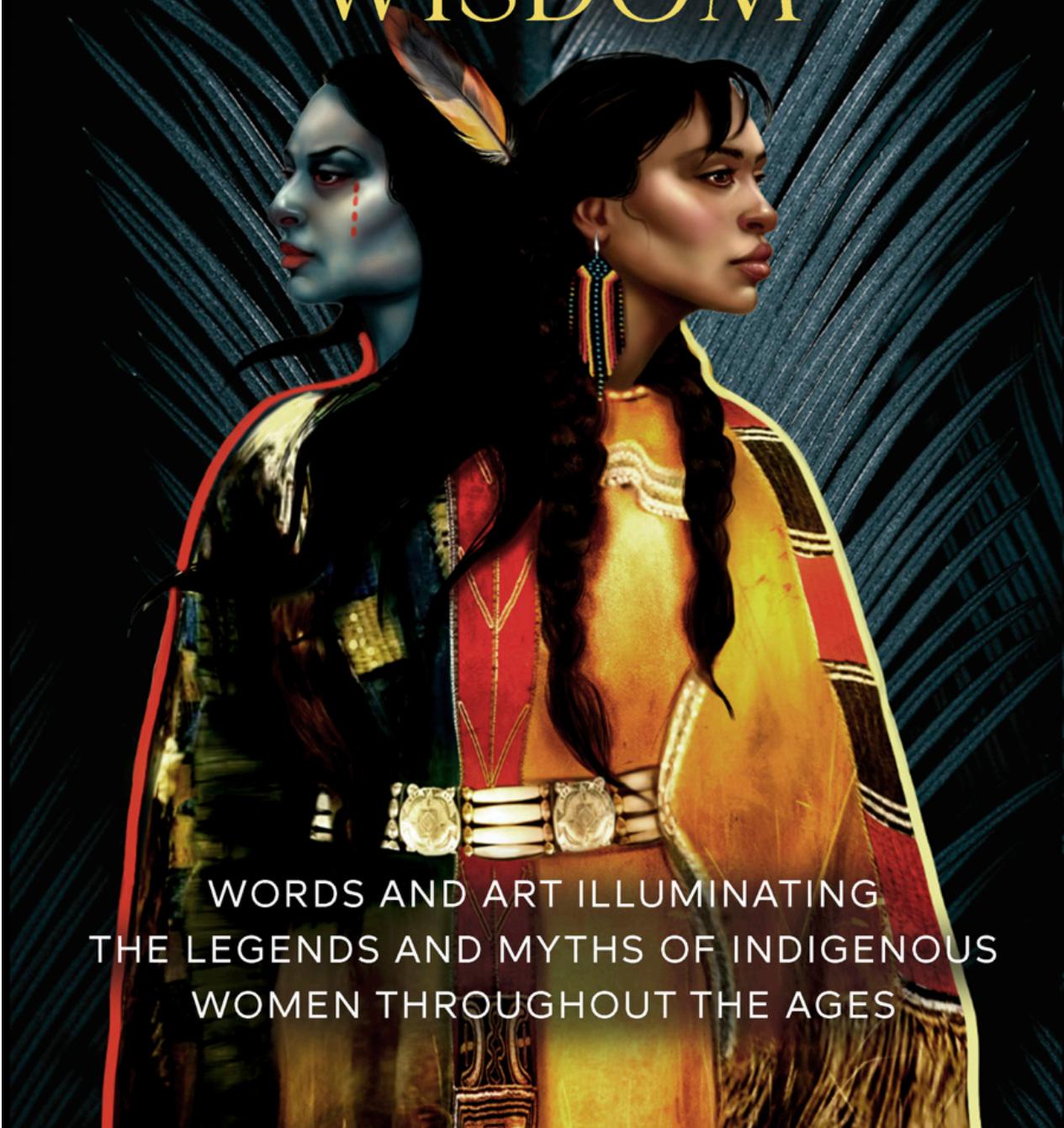


LEIGH PODGORSKI
ILLUSTRATED BY KAIT MATTHEWS

FEATHERS OF WISDOM



RESEÑA DE LIBRO

Feathers of Wisdom: Words and Art Illuminating the Legends and Myths of Indigenous Women Throughout the Ages

(Plumas de sabiduría: Palabras y arte que iluminan las leyendas y mitos de las mujeres indígenas a lo largo de los siglos)

Por Kait Matthews y Leigh Podgorski

Derechos de autor © Kait Matthews and Leigh Podgorski
House of Indigo 2025
ISBN-13 9781966187059

Por Amelia (SkWumqnálqs) Marchand, MELP

Traducción de Yesenia Cortés

RESUMEN

Esta reseña examina una colaboración literaria distintiva que combina obras de arte originales, narraciones indígenas y datos históricos cuidadosamente investigados para retratar cuarenta y cuatro leyendas de decenas de diversos pueblos indígenas de América y Oceanía. La colección ofrece a los lectores una oportunidad única de experimentar narrativas ancestrales a través de formas visuales y textuales, destacando la riqueza de las tradiciones culturales y la resiliencia de comunidades cuyas voces a menudo han sido marginadas. Cada leyenda se acompaña de impactantes interpretaciones artísticas que no solo iluminan las historias, sino que también sirven de puente entre la tradición oral y la erudición contemporánea. La reseña sitúa el libro en el contexto más amplio de los sistemas de conocimiento indígena, enfatizando su relevancia para las conversaciones actuales sobre la preservación cultural, la identidad y la transmisión intergeneracional de la sabiduría de las mujeres. Al presentar leyendas que abarcan vastas geografías y diversos pueblos, el volumen subraya la interconexión de las cosmovisiones indígenas y su perdurable significado. Esta reseña informa a los lectores sobre el formato y el alcance temático del libro, a la vez que fomenta la interacción con su singular contenido artístico e histórico. En última instancia, la obra constituye a la vez un archivo cultural y una celebración creativa, que invita al público académico a apreciar sus contribuciones a la literatura y el patrimonio indígenas.

Keywords: Sistemas de conocimiento indígena, mujeres indígenas, leyendas y mitos, preservación cultural, sabiduría intergeneracional, narrativa indígena, resiliencia cultural, narrativas ancestrales, literatura indígena

En *Feathers of Wisdom: Words and Art Illuminating the Legends and Myths of Indigenous Women* (“Plumas de sabiduría: Palabras y arte que iluminan las leyendas y mitos de las mujeres indígenas a lo largo de los siglos”), Leigh Podgorski y Kait Matthews colaboraron para celebrar los conocimientos indígenas con la participación de destacadas mujeres líderes, diosas y seres espirituales. Podgorski es dramaturga, productora y autora, cuya obra incluye obras de teatro y novelas, entre ellas *We Are Still Here* (“Todavía estamos aquí”), la historia de Katherine Siva Saubel, anciana indígena cahuilla. Matthews es una artista e ilustradora profesional de ascendencia ojibwa/potawatomi y miembro de los chippewas de Rama. Juntas, Podgorski y Matthews infunden vida y dan voz a las enseñanzas ancestrales en esta vibrante colaboración que commueve el corazón y deleita la vista.

A través de una combinación de historia, narrativa y arte original, el libro retrata 44 historias de decenas de diversos pueblos indígenas de América y Oceanía. Mediante estas palabras e imágenes, las autoras buscan restaurar las relaciones personales rotas por el secuestro y tráfico de niños de las Primeras Naciones, autorizados y orquestados por el gobierno canadiense, hacia familias no indígenas. A mayor escala, Podgorski y Matthews buscan sanar las heridas de los actos tortuosos de la asimilación forzada para exterminar las lenguas, la cultura,

las costumbres y la identidad de los pueblos indígenas.

Estas actividades de genocidio, que separaron a los niños de sus padres, familias y culturas, también separaron a los hablantes de lenguas, guardianes culturales y líderes indígenas de sus futuras generaciones. El secuestro, la trata y la asimilación de niños indígenas fueron actos insidiosos perpetrados por los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y otros durante décadas, cuyas cicatrices aún persisten en muchas familias indígenas, incluida la mía. Pero no es el fragmento principal de la historia lo que define a los pueblos indígenas. En los miles y miles de años —desde tiempos inmemoriales— que los pueblos indígenas han sobrevivido y prosperado en todo el continente y Oceanía, el genocidio ha sido solo un suceso en la cronología, no es eso lo que nos define. No es nuestra historia completa.

En esencia, este libro se propone rescatar y honrar esa historia no contada: los miles y miles de años que permanecen en el corazón y el alma de los pueblos indígenas, esperando ser recordados. Es importante destacar que, para poder recordar, debemos saber de dónde venimos: y ese es el eje central de las historias retratadas en *Feathers of Wisdom*. Las herencias culturales y las identidades de heroínas, mujeres, diosas y seres espirituales indígenas se describen y visualizan con orgullo y belleza en sus páginas. La diversidad de lenguas, culturas y geografías

compartidas ofrece una visión de los roles y responsabilidades de las mujeres indígenas dentro de las sociedades y estructuras de gobierno indígenas.

Al igual que la Madre Tierra, las mujeres son veneradas en muchas culturas por su fuerza y resiliencia, y durante demasiado tiempo, las historias de las mujeres indígenas han sido reprimidas. Las voces y vidas femeninas de las leyendas y mitos de *Feathers of Wisdom* nos invitan a reconectarnos con estas historias, a escuchar la sabiduría de sus enseñanzas y a encarnar los atributos de estas figuras y arquetipos de mujeres indígenas. El marco de cada historia sigue un formato en el que primero

se proporciona el contexto histórico, seguido de la leyenda asociada. Luego, de una manera única, el lector se involucra para escuchar directamente al personaje principal y se le invita a considerar sus atributos clave y cómo pueden manifestarse.

Dedicado “a todos los ancianos y madres que han enseñado y continúan enseñando lo que es realmente importante en este mundo”, las historias contenidas en *Feathers of Wisdom* son aquellas que deben ser apreciadas y honradas. Espero que sea la primera de muchas ediciones que continuarán reconectando y recuperando nuestras relaciones con la Tierra, entre nosotros y, lo más importante, con nosotros mismos.

Nota del editor:

Para acompañar la reseña anterior, incluimos uno de los cuentos que aparecen en el libro, *Feathers of Wisdom*. Este extracto ofrece a los lectores una visión de la voz narrativa y la narración visual que dan forma al volumen.

Laka

La escuela hula, laka diosa del hula y la naturaleza *Historia y cultura Laka*

Laka es una figura especialmente importante en el folclore hawaiano. Sin embargo, dado que sus orígenes se remontan a antes de la existencia de la escritura, cuando el folclore hawaiano se transmitía verbalmente de generación en generación mediante canciones y narraciones, existen diversas versiones de Laka en diversas



partes de Hawái. En algunas, es un hombre que sigue siendo el dios del bosque, pero no del hula. Su genealogía también difiere. Algunos dicen que es hermana de Kapo, otros la describen como hija de Kapo, otra diosa importante, también asociada con el hula, pero con un temperamento vehemente. Sin embargo, el folclore, la historia y las leyendas más prevalentes describen a Laka como una mujer profundamente hermosa, nacida en la isla de Kauai, que posee un talento excepcional para la danza y el canto, así como un profundo amor y un cuidado constante por toda la naturaleza.

Los creyentes devotos rezan a Laka antes de bailar hula, para obtener ho'oulu, o inspiración para su actuación e incluso para su práctica y ensayo. Este ritual se ilustra en la historia que cuenta “La escuela de hula: Laka, la bailarina de hula”. Mientras la bailarina escucha el embriagador ritmo de los tambores y reza en silencio a su diosa, la bailarina y Laka se funden en una sola.

Laka nos da muchas ha'awina (lecciones) para meditar, para asimilar y para aprender continuamente. Nos enseña no solo sobre el hula, sino también que su energía es una fuerza vital para nuestro mundo natural. Este es el reino de Laka, y antes de entrar en él, debemos mostrar respeto y pedir permiso. También debemos pedir permiso para recolectar plantas, cosechar raíces o recoger las flores del bosque de Laka.

La diosa Laka, a través de su gracia, armonía y creatividad, nos enseña muchas cosas. No solo fomenta el crecimiento espiritual, la creatividad

y el sustento, sino que también nos enseña diligencia y compromiso. Todo esto aplica no solo al artista que baila el hula sagrado, sino a todos los que buscamos vivir en armonía, paz y equilibrio con el mundo.

La escuela del hula – laka, diosa del hula y la naturaleza

Keao e 'Ilima estaban sentados en la cima de la colina viendo a los niños jugar en la arena. 'Ilima sonrió ante un recuerdo repentino. “¡Ah!”, exclamó. “Eso era justo lo que estaba haciendo cuando escuché el sonido de los tambores. Hace tanto tiempo, y yo era tan pequeña. Pero ese sonido me atrapó como el anzuelo de un pescador. ¡Corrí tan rápido!”

“Era hula lo que escuchaste”, sonrió Keao.

“Hula.” 'Ilima asintió. “Había muchos bailando. Hombres y mujeres. Y allí, en medio de la multitud, estaba mi abuela. Los bailarines con los brazos en movimiento, el pa'u de las mujeres girando. El sol brillaba sobre los leis, haciendo brillar las pulseras. Las tobilleras tintineaban al ritmo de los tambores.” Sonrió. “Esa noche seguí a mi abuela por toda la casa, rogándole: ‘Enséñame, abuela. Tengo que bailar’.”

Keao y 'Ilima se rieron.

“Aunque se quejaba: ‘Soy demasiado vieja y gorda para bailar y gesticular’. No era cierto”.

“Ella era hermosa”, dijo Keao.

“Un día”, continuó 'Ilima, “vi a mi abuela mirando al otro lado del prado, con una mirada

perdida. Cuando le pregunté qué veía, susurró tan bajo que apenas pude oírla: ‘Laka, mi diosa’.

‘Ilma le dijo a Keao que por mucho que mirara, no veía nada. Su abuela le explicó que la visión estaba en su corazón.

“Cuando mi abuela me contó estas cosas, por fin la vi mientras se movía entre los árboles del bosque. Es la diosa del hula, pero también de la naturaleza”, dijo Ilma. “Y ahora, también es mi diosa”.

Keao le tomó la mano. Conocía a la abuela de Ilma y también la quería.

“La abuela tenía razón, claro. Un día, mientras estaba en el bosque bajo con otras mujeres recogiendo bayas, empezó a llover. Todas corrieron a una cueva cercana, pero yo me quedé bajo la lluvia tenue. Algo en mi interior me susurraba que me quedara. Pronto, el sol iluminó el arco. Como un espejismo, un fantasma, todo se desvaneció, pero la imagen nunca desapareció de mi corazón”.

Keao sonrió.

Cuando le conté a mi abuela lo que había visto, me abrazó y me besó. ‘Has sido elegida’, dijo.

Ilma tuvo que esperar tres largos años antes de poder comenzar el riguroso entrenamiento para convertirse en bailarina de hula.

Luego, antes de que empezara la escuela, tuvieron que hacerse preparativos sagrados. Se ofrecieron muchas oraciones pidiendo guía,

sabiduría, fuerza y resistencia. Y se construyó un altar a Laka, con vides y flores.

Keao fue elegida para conseguir ramas para el altar, además de vides y flores. Al amanecer, al entrar en el bosque a recoger los objetos, rezó en silencio. Necesitaba ramas de koa porque la koa representaba intrepidez. Con la koa tejía maile, ‘le’ie, helechos palapalai, halapepe y hierba pili, de aroma dulce. La hierba pili significa aferrarse. Recolectar hierba pili es una plegaria para que los cantos y gestos de la danza sagrada perduren en la bailarina por el resto de sus días.

Se rociaron las vides y las ramas con agua purificadora y se construyó el altar. A continuación, se rezaron oraciones a Laka, pidiéndole a la diosa que enviara su espíritu al altar para que las vides y las ramas permanecieran verdes y rebosantes de vida.

Esa noche, la última antes del inicio del entrenamiento, Wahi, el maestro de hula, se quedó solo en el halau, la escuela de hula. Rezó a Laka; rezó para que sus enseñanzas fueran bendecidas, para que su memoria le sirviera, para que recordara cada canto, cada gesto, y para que le concedieran paciencia y sabiduría. También rezó por sus alumnos, por su valentía, para que su trabajo fuera apoyado y bendecido, sus voces puras, sus cuerpos magistrales y fluidos, y sus corazones tocados por la koa para que fueran fieles y valientes. Sobre todo, rezó por la reverencia.

Al llegar a la mañana siguiente al halau, la casa donde se entrenaban los bailarines de hula, ‘Ilma

sintió un ardor intenso. Mientras el maestro bendecía a sus alumnos rociándolos con agua pura, estos notaron su rostro: brillaba como si el mismísimo Sol lo hubiera penetrado.

“Anoche”, dijo Wahi en voz baja, “tuve un sueño. Hace muchos años, de pequeño, aprendí un hula tan hermoso, tan magnífico, que quería transmitirlo. Durante meses, intenté recordar esa elegante danza. Pero, como un águila, se esfumó. Pero anoche... anoche...”, y en ese momento, Wahi tuvo que detenerse, pues la emoción amenazaba con dominarlo. “Añoche, nuestra Diosa Laka se me apareció en un sueño. Y bailó el hula que tanto he anhelado. Ahora, a partir de hoy, les regalaré esta danza tan preciada, mis maravillosos discípulos”.

Mientras ‘Ilima danzaba, mientras aprendía este arte tan sagrado, vio a la Diosa danzando a su lado. «Laka está en mí», susurró ‘Ilima.

iOh diosa Laka!

iOh ramo de madera silvestre, oh Laka!

*iOh Laka, reina de la voz!
iOh Laka, dadora de regalos!
iOh Laka, dadora de generosidad!
iOh Laka, dadora de todas las cosas!*

Laka habla:

Ya sea que me veas arremolinándome en la niebla, serpenteando por el bosque encantado o danzando al final del arcoíris, siempre estoy aquí para ti. Ya sea que desees seguir la danza sagrada o dedicar tu vida a la armonía, la paz y el equilibrio, responderé a tu llamado. Siéntate en silencio y respira profundamente. Hay muchos caminos que conducen a tu corazón. Conviértete en la danza. ¿Qué puedes hacer ahora mismo, hoy, para comenzar tu viaje?

Atributos de Laka:

Crecimiento espiritual, creatividad, sustento

Conviértete en el baile. Hay muchos caminos que llevan a tu corazón. Baila al final del arcoíris.

Este artículo puede citarse como:

Marchand, Amelia (SkWumqnálqs). 2026. [Reseña de *Feathers of Wisdom: Words and Art Illuminating the Legends and Myths of Indigenous Women Throughout the Ages*] *Fourth World Journal* 25 (2): 150–157.

ACERCA DE LA AUTORA

**Amelia (SkWumqnálqs) Marchand, MELP**

Amelia Marchand es cofundadora y directora ejecutiva de la Fundación L.I.G.H.T., una organización indígena sin fines de lucro dedicada a la conservación. Cuenta con más de 27 años de experiencia en gestión de recursos naturales y culturales, acción climática y políticas de seguridad alimentaria e hídrica. Ciudadana de las Confederated Tribes of the

Colville Reservation (Tribus Confederadas de la Reserva Colville) CTCR, con una diversa herencia indígena y europea, Amelia obtuvo una maestría en derecho y política ambiental por la Facultad de Derecho de Vermont y una licenciatura en antropología por la Universidad Eastern Washington. Amelia ha sido autora, coautora o editora de más de 17 publicaciones, incluyendo artículos de revistas, análisis de investigación, artículos de opinión y poesía. Cabe destacar que fue coautora del artículo del Fourth World Journal “Cultural Genocide: Destroying Fourth World People” (Genocidio Cultural: Destruyendo a los Pueblos del Cuarto Mundo) en 2020 y coautora de dos capítulos del Informe sobre el Estado de las Tribus y el Cambio Climático, Volumen 2, en 2025. Es miembro de la junta directiva del Western Environmental Law Center (Centro de Derecho Ambiental Occidental) y del Center for World Indigenous Studies.