

**U.N.L.P.
FACULTAD DE BELLAS ARTES**

**DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA
LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS
ORIENTACIÓN: PINTURA
PLAN: 2006
AÑO: 2017**

PROYECTO TESIS DE GRADO:

“Pintura Híbrida”

Estudio Plástico de imágenes simbólicas de función ritual, presentes en la cultura originaria chamánica americana, tomando aportes de la vanguardia surrealista, en su concepción onírica en la pintura.

Director de Tesis: Hugo Aramburu.

Tesista: David Carlos Cardozo

DNI: 32891497

Legajo: 51927/9

Tel: 0221-156618403

E-mail: carloscardozo87@gmail.com

Abstract:

El presente trabajo parte del estudio y análisis de las imágenes simbólicas de función ritual, presentes en la cultura originaria y el chamanismo americano (Huichol). Toma aportes plásticos de la vanguardia surrealista, en su concepción onírica en la pintura. Partiendo del automatismo psíquico puro que señala André Bretón, culmina con una serie de pinturas que dan cuenta de narraciones cifradas, que a posteriori toman forma de metáforas visuales, para facilitar al espectador acercarse a un tipo de lenguaje plástico y a su vez propiciar un espacio de experiencia estética personal con la obra.

Motivaciones y fundamentación.

La manera de concebir las producciones culturales y simbólicas indígenas en América, es aún hoy diferente a la de Europa occidental. La idea de la estética como búsqueda de la belleza le es ajena a la cultura americana.

El actual proyecto busca revisar, relevar, tomar registro de la idea y pensamientos de una identidad mestiza, entendiendo los tiempos contemporáneos en el que nos situamos. Los hechos que produjo la transculturización que se da en toda América con el devenir de los siglos, provoca una serie de ideas, costumbres y creencias compartidas, propiciando una cultura mestiza, pudiéndose concebir diferentes concepciones del mundo, expresiones que crean y recrean sentidos y significados diversos, valores y creencias entremezcladas con el continente Europeo, generando hoy en día una cultura Híbrida¹.

Ya bien lo menciona el artista ruso Wassily Kandinsky en su obra, *Sobre lo Espiritual en el Arte*², “que todo proceso creativo es hijo de su tiempo, y siempre parte de un lenguaje de la época”. Se decide llevar a cabo esta producción de pinturas, en donde se conjugan varios discursos estéticos en pos de una nueva convergencia estilística, pero que apunta a reforzar una identidad Latinoamericana, a fortalecer los pensamientos míticos de las culturas milenarias, mediando con los pensamientos y herramientas cognitivas propias de nuestro tiempo, y articulando, a su vez, con otras concepciones de la imagen en la historia visual, como por ejemplo, los códices mayas.

La perspectiva de la “*hermenéutica simbólica*”³ ofrece una mirada libre a la interpretación de las culturas humanas, no a través del análisis racional, sino gracias a una aprehensión de un “*imaginario simbólico*”⁴ que implica lo diverso, mediando entre lo espiritual y lo material.

En tiempos de postmodernidad, se reivindica una realidad pluralizada de la

¹ García Canclini, Néstor. “Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad”. Colección: Estado y Sociedad. Argentina, editorial Paidós: 2001.

² Kandinsky, Wassily. “Sobre lo espiritual en el arte”-1 ed.- Bs.As: Andrómeda, 2006.

³ “Hermenéutica Simbólica” Ver Andrés Ortiz-Osés

⁴ Solares, Blanca. “Los Lenguajes del símbolo” Investigación de hermenéutica simbólica. Rubí (Barcelona): Anthropos Editorial, México: (UNAM), 2001.

cultura, se busca mediar con las diferencias, los valores y/o los intereses de una urbe multicultural, cada vez más sometida a las estrategias globalizantes. Los pueblos Originarios tienen diversas formas de manifestar su producción cultural, ejemplo de ello es el tejido, la cerámica, las pinturas en las cuevas, todas ellas con una particular técnica y simbolismos de su propia invención, pero en lo formal (plásticamente) los diseños parecen compartir un mismo patrón iconográfico. Éstos reflejan el modo de vida desde su cosmovisión, siempre persiguiendo un mismo objetivo: una función utilitaria, ritual y colectiva, que a la vez responde a la trascendencia espiritual. Así las imágenes y las formas visuales, organizadas en sistemas simbólicos constituyen el elemento necesario para la comunicación entre lo divino y lo humano.

El lenguaje de los dioses, es el lenguaje del símbolo, el que habla con metáforas: devela y oculta, a la vez que llega desde el más allá o de las profundidades de la conciencia que se expresa a través de lo sensible, lo intuitivo, el sueño y estados visionarios como el trance Chamánico propiamente dicho⁵.

El análisis formal que se realiza, especialmente, de las producciones culturales de la Comunidad de México, los Huicholes, aporta elementos plásticos en la elección de las paletas cromáticas así como también, de sus formas de representación de las deidades en su cultura. Los huicholes, a través de su producción cultural, buscan complementar otras realidades, la pintura equivale a una emoción, de experiencia personal subjetiva y comunitaria del jefe Chamán: El arte Huichol se utiliza como ofrenda a los Dioses de sus cosmovisiones, las producciones son las encargadas de preservar la mitología, el "artista" chamán cumple un rol propio, representa los sueños y significados de los Dioses, conceptualiza las formas y el color como el lenguaje sagrado, ellos al ser intermediarios, a través de prácticas religiosas entre el mundo natural y lo sobrenatural, emprenden un viaje místico, donde el espíritu del chamán deja el cuerpo para conectarse con los Dioses, interactúa con estos espíritus y de esa experiencia, el artista chamán, plasma la narración de forma

⁵ Llamazares, Ana María y Martínez Sarasola, Carlos, "El lenguaje de los dioses, arte, chamanismo y cosmovisión indígena en Sudamérica". Bs. As.: Biblos, 2004.

artística, por medio de las pinturas estambre⁶, simbolizando su viaje y una nueva enseñanza para su cultura⁷.

Por su parte el movimiento surrealista, explora al interior de la misma mente del artista y se olvida de la norma o regla racional. En palabras de André Bretón⁸: ... "Surrealismo: sustantivo masculino. Automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar, verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral"...

En estas producciones plásticas se retoma estos principios para poner de manifiesto este sentido del arte. Se construye un tipo de imagen cifrada, que articula la forma de asociación libre del Psicoanálisis con la manifestación del espíritu de las producciones de los pueblos originarios. El tema del pintor no se halla delante de él cuando lo pinta, el material proviene de experiencias pasadas y de objetos vistos con anterioridad, cambiados y reagrupados después de un largo período de sumersión en el inconsciente.

La utilización de metáforas visuales y de imágenes cifradas, son resultado de la confluencia del automatismo psíquico del surrealismo y los aportes de las producciones artísticas de los indígenas Huicholes.

Este proyecto de tesis, busca fundamentar un ejercicio plástico que propone la creación de pinturas valiéndose de la asociación libre del automatismo psíquico y la cosmovisión indígena sobre la totalidad: ... "Para los occidentales es muy común sentir lo incoherente y lo contradictorio como excluyente; para el mundo de los pueblos originarios, en cambio, la búsqueda por encontrar armonías y complementariedades es parte del sentido de la existencia. Las cosas, las personas y los demás seres vivos son vistos en una constante interrelación dinámica y formando parte de totalidades (...) La idea de totalidad está expresada a través de múltiples manifestaciones. Entre ellas, es fundamental la concepción de los opuestos, no como contrarios antagónicos sino como

⁶ Los cuadros de estambre consisten en presionar estambre comercial en tableros cubiertos con cera y resina, y son derivadas de una tabla ceremonial llamada nearika.(Arte Huichol)

⁷ Landa Chaves, Ana Laura, Tesis Digital: "Huicholes", Universidad de las Américas Puebla: México, 2003. Disponible en: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/

⁸ Breton, André. "Manifiestos del Surrealismo"1 ed.,- La Plata: Terramar, 2006.

complementarios, en constante unión y equilibrio. Expresión de ello son los principios de caos y cosmos, en una ida y vuelta permanente de retroalimentación”⁹.

Se intenta evocar un lenguaje visual cifrado, que da al espectador la posibilidad de la libre hermenéutica, con diferentes herramientas plásticas que generan sentido, con un anclaje contemporáneo. La intención es generar una imaginería visual donde se correspondan los objetos y las sensaciones. Cómo nos inspira el artista Kandinsky¹⁰, “la pintura es una fuerza que contribuye al desarrollo y a la sensibilidad del alma humana.

La imagen en El inconsciente.

Según Carl Jung¹¹, el Símbolo refiere a un aspecto inconsciente, que nunca está explicado del todo. Jung, justifica el uso del símbolo o la imagen simbólica para la representación de conceptos que no podemos comprender, que están más allá de nuestra razón humana, las religiones utilizan estos lenguajes simbólicos para el desarrollo de su creencia.

Pero el hombre produce símbolos inconscientes también en los sueños, fuera de todo pensamiento racional, el sueño se nos presenta con imágenes simbólicas. Una imagen es simbólica cuando representa algo más que el significado inmediato, no está definido con precisión. La mente explora el símbolo, llevando a ideas que están más allá de la razón, esta utilización consciente de los símbolos, es un aspecto de un hecho psicológico. Dentro de la mente, las percepciones que tenemos de los fenómenos de la realidad, se convierten en sucesos psíquicos cuya naturaleza no puede conocerse. Cada experiencia contiene un número ilimitado de factores desconocidos que funcionan dentro de la mente cuya naturaleza no puede conocerse, debido a que la psiquis no puede conocer su propia sustancia psíquica.

⁹ Llamazares, Ana María y Martínez Sarasola, Carlos, “El lenguaje de los dioses, arte, chamanismo y cosmovisión indígena en Sudamérica”. Bs. As.: Biblos, 2004.

¹⁰ Kandinsky, Vasili. “Sobre lo Espiritual en el arte”- Buenos Aires: Andrómeda, 2006.

¹¹ Jung, Carl. “El hombre y sus símbolos”. España, Caralt, 1984.

Muchos grupos de los pueblos originarios creen que el hombre tiene un “alma selvática” que está encarnada en un animal salvaje o un árbol, se podría decir una identidad psíquica, esta alma selvática es una pérdida del Alma (o psique), una ruptura perceptible de la consciencia, para estos pueblos el alma no se considera unitaria sino que se divide entre el alma de la propia persona y el alma salvaje.

Sigmund Freud, concede importancia a los sueños como partida de un proceso de “asociación libre”. En las pinturas del movimiento Surrealista este proceso de asociación libre es llevado a cabo en todas las actividades artísticas (literario, artes plásticas), se podría decir que el Surrealismo es una corriente que existe en todas las épocas o culturas (ejemplo de esto es el pintor de los Países Bajos, Hieronymus Bosch, más conocido como el Bosco, su obra data del siglo XV).

El Movimiento surrealista, grupo formado en Europa precisamente en 1924, que busca lo que ellos llamaron, el automatismo psíquico puro, trata de expresar el funcionamiento real del pensamiento, con la ausencia de toda comprobación de la razón. André Bretón fundador de la corriente, señala la misión de la pintura, como la búsqueda de una realidad más profunda, incorporando de este modo un sistema artístico que media entre lo existente y lo no existente, ofreciendo una ruptura con las fronteras habituales, recreando visiones sobre nuevas bases. Un misterio revelador, en el cual el mundo resulta incomprensible. Con el surrealismo se redescubre la imaginación y los sueños, con esta herramienta el pintor puede eludir la razón, alimenta la creatividad desde las profundidades del inconsciente o el subconsciente, entonces se introducen en las artes plásticas, procedimientos que exploran nuevas fuentes irracionales de la actividad creadora- productiva.

Propuesta metodológica

La propuesta para la elaboración de las tesis de grado, se compone de una serie de pinturas, entendidas como narraciones que dan cuenta de relatos visuales que reflejan lo que sucede dentro del universo subjetivo del artista.

En La propuesta estilística pueden reconocerse rasgos neoexpresionistas, se utilizan varias técnicas, una mixtura de materiales plásticos. Esta elección busca reforzar la idea de la identidad mestiza, confluyen recursos informales como la utilización de lo materico, la experimentación cromática a través de la técnica del *Marbling*¹², a partir del modelado y/o modulado del color.

Valiéndose de una amplia gama de colores del círculo cromático tradicional, en especial la utilización de colores saturados o de alto valor lumínico, para generar la sensación del trance espiritual chamánico que se ven reflejadas en las producciones culturales de los pueblos originarios huicholes. La utilización de los pesos visuales, a través de la forma y el orden de los personajes en el campo plástico, buscan generar una desestabilización visual, en el sentido fisiológico del espectador, en pos de posar la atención sobre ciertas figuras y fondos. Estos fondos, contruidos de manera compleja, buscan generar, en el espectador, un cierto caos visual.

Para delimitar otras realidades sobrenaturales o fantásticas, se recurre a la elaboración de paisajes rítmicos, a través de la utilización de los círculos y líneas onduladas, generando un mayor dinamismo visual. A través del uso de iconografías, como los símbolos de pueblos originarios y la invención de personajes antropomorfos y zoomorfos, se estimula la imaginación visual y creativa. En algunas pinturas se utiliza la textura, con la idea de componer superficies matericas, recurso plástico que propone la personificación de la tierra, como metáfora de la importancia que tiene la tierra en la creación, para los pueblos originarios.

Los personajes en la pintura, personifican Deidades, la utilización de máscaras remite a seres imaginarios de los cuentos chamánicos. Se presenta un conjunto de pinturas, en el que cada una de ellas narra uno y varios relatos a su vez, pero al mismo tiempo, componen una seguidilla que pretenden conformar un relato enigmático, manifestación y reflejo, de la subjetividad propia del artista, proyectando este estilo pictórico que el autor dio en llamar *Pintura Híbrida*.

¹² La técnica del Marbling es un método de diseño de superficie acuosa, que puede producir patrones similares al mármol liso u otros tipos de piedra. Los patrones son el resultado del color flotado en agua simple o una solución viscosa conocida como goma tragacanto, y luego se transfiere cuidadosamente a una superficie absorbente, como papel o tela.

Conclusiones

En la elaboración de las pinturas, distintas ideas de las que se gesta esta tesis, han tomado fuerza y cuerpo en el campo plástico del lienzo. Concebir a la Pintura como manifestación de lo sagrado, como una herramienta de búsqueda de la imaginación, que se refleja en los personajes antropomorfos o zoomorfos. La asociación libre funciona como dispositivo de la imaginación que se enmarca dentro de algunos patrones de la cultura originaria Huichol. El análisis del color hizo despertar el interés por los recursos pictóricos de las producciones culturales de los huicholes, como también, sobre la mirada cultural que tienen sobre las distintas paletas cromáticas.

Los componentes formales de las pinturas utilizan claves tonales mayores altas/intermedias. Esta organización de valores lumínicos depende de la idea que se expresa sobre lo onírico y el trance Chamánico, representado en el imaginario simbólico de los pueblos originarios. Dentro de las características cromáticas, se utiliza diferentes contrastes lumínicos y tonales del color, por ejemplo, contrastes clarososcuros, contrastes por complementarios, contrastes por temperatura. Hay predominancia de colores cálidos, el peso visual del amarillo hace referencia a lo que se simboliza como la fuerza del sol. Se toma como referencia colores que se encuentran en las propias producciones de los pueblos huicholes, como manera de revalorizar el sentido espiritual que el color tiene para esos pueblos. La línea pictórica comparte formas orgánicas e inorgánicas, líneas mixtas que conforman cuerpos blandos, ondulados, rectos y geométricos, que se mimetizan en el fondo inestable de la superficie pictórica. Se recrean y delimitan personajes imaginarios que rozan la ambigüedad de formas figurativas y abstractas, convirtiéndose en un solo Ser híbrido que comparte formas de la naturaleza (animal, vegetal, humano). El tratamiento pictórico que se utiliza en los fondos y figuras, es por cantidad de capas cromáticas sucesivas de óleo, en algunos casos la técnica de la veladura, es propicia para la representación de profundidades. La utilización de diferentes elementos matéricos, como por ejemplo, el cemento, la arena, o elementos naturales como plumas, son usados en las pinturas con el fin de remitir tanto a lo creado por el hombre como por la naturaleza.

Respecto a la organización visual, en la mayoría de las pinturas se utiliza la perspectiva múltiple para generar más dinamismo y ritmo en el espacio plástico, se generan varias profundidades a la vista, narrando pequeñas secuencias que arman un todo visual. La relación entre figuras y fondos no está muy delimitada, sino que es ambigua y hasta a veces se invierte la relación, respeta las leyes de la Psicología de la Gestalt: agrupamiento de objetos por proximidad, ley de cerramiento, en donde el ojo tiende a completar las partes faltantes, la ley de continuidad entre los planos del fondo y la figura. El tipo de soporte utilizado es la tela montada en bastidor, de diferentes formatos, tanto cuadrangular como rectangular. El tamaño de las producciones es en escala media y recorre varias medidas, entre ellas de 50cm x 60cm, 1m x 1m, 2m x 1m.

El proyecto se propone reconstruir un horizonte simbólico que medie entre los universos de las culturas americanas y las europeas, así como también manifestar un significado por parte del autor, que se ubique en la contemporaneidad, y sea reflejo de su formación académica. Entendiendo una cierta similitud de la representación simbólica y sagrada del arte que tienen las producciones de pueblos originarios y las imágenes surrealistas.

El estudio de los materiales de los pueblos originarios y los surrealistas, genera la búsqueda de una experiencia estética del autor, que pretende también ser generada en el espectador. El artista forma en la obra su experiencia concreta, su espiritualidad, sus pensamientos, sentimientos, muestra un modo de conocer personal, que comparte con el espectador, de esta manera pone en permanencia en la obra, la infinidad de posibles interpretaciones, porque el espectador tiene una manera diferente de sentir, de pensar, por ende de "leer" la obra de arte. Esta intención del artista que regresa a la naturaleza del mito originario, llama a lo que se ubica en un horizonte de sentido, que expone su carácter universal, pero no como pretensión de una verdad, sino como la presentación cifrada de ciertos hitos de la naturaleza humana. La interpretación es esa verdad, que siempre involucra la transitoriedad de la época a la que se pertenece.

El símbolo representa un fragmento, que remite a la idea de un todo, y a su vez hace necesaria la existencia de otro fragmento que lo define y lo complementa. Lo bello en la obra de arte no se encuentra de modo inmediato.

Como sostenía el filósofo Gadamer (2005), "...Si seguimos meditando sobre esto, por un momento, se hará significativa la multiplicidad de la experiencia que conocemos igualmente como experiencia histórica y como simultaneidad presente. En ella nos interpela una y otra vez, en las más diversas particularidades que llamamos obras de arte, el mismo mensaje de integridad".

Bibliografía:

- *Benjamín, Walter.*, “Conceptos de filosofía de la historia”- 1 ed.- La Plata: Terramar, 2007.
- *Breton, André.* “Manifiestos del Surrealismo”1 ed.,- La Plata: Terramar, 2006.
- *Clottes Jean y Lewis-Williams, David,* “Los chamanes de la prehistoria” Barcelona; Ariel, 2001.
- *Cathrin Klingsohr, Leroy,* “Surrealismo” Madrid, España: Taschen, 2004.
- *Circi, A.- Pellicer,* “El Surrealismo” Barcelona, España: Ediciones Omega, 1949.
- *Doczi, Gyorgy.* “El poder de los límites: proporciones armónicas en la naturaleza, el arte y la arquitectura”. Bs. As. : Troquel, 2012.
- *Eliade, Mircea.* “Lo sagrado y lo profano”. España, Guadarrama/ Punto Omega.
- *Fromm, Erich,* “El lenguaje olvidado”, Bs.AS, Librería Hachette S.A., 1966.
- *Freud, Sigmund.,* “Obras completas, cap.: Lo Inconsciente”, Bs.As.: Editorial Losada, 1997.
- *Gadamer, Hans- Georg,* “La actualidad de lo bello: el arte como juego, simbolo y fiesta” 2 da. reimpresión, Bs.As: Paidos, 2005.
- *Groenen, Marc,* “Sombra y luz en el arte paleolítico”, Barcelona, Ariel, 2000.
- *Gibson, Michael,* “El Simbolismo” Madrid, España: Taschen, 2006.
- *Jung, Carl.* “El hombre y sus símbolos”. España, Caralt, 1984.
- *Kepes, Gyorgy,* “El Lenguaje de la Visión”, Bs. As. : Ediciones Infinito, 1976.
- *Kandinsky, Vasili.* “Sobre lo Espiritual en el arte”- Buenos Aires: Andrómeda, 2006.
- *Llamazares, Ana María y Martínez Sarasola, Carlos,* “El lenguaje de los dioses, arte, chamanismo y cosmovisión indígena en Sudamérica”. Bs. As.: Biblos, 2004.

- *Landa Chaves, Ana Laura, Tesis Digital: “ Huicholes”, Universidad de las Américas Puebla: México, 2003, Texto publicado en Internet: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/*
- *Maclagan, David, “Mitos de la creación” Madrid: Editorial Debate, 1989.*
- *Martínez Celis, Diego y Botiva Contreras, Álvaro, “Arte Rupestre”, texto publicado en internet: <http://www.rupestreweb.info/introduccion.html>*
- *Rossi, Juan José. “Diseños Nativos de la Argentina: clásicos y actuales”. Bs. As. Galerna, 2007.*
- *Urbano, Enrique, “Mito y simbolismos en los andes, la figura y la palabra” (compilaciones) “Centro de Estudios Regionales Andinos” Perú, Cusco, Bartolomé de Las Casas”, 1993.*
- *Vacas Mora, Víctor, “El chamán y el artista. Consideraciones sobre el arte amerindio” Texto publicado en internet: <http://rupestreweb.tripod.com/chaman.html>*

Anexo I: Iconografías

1.1 Producción Huichol

Pintura en Estambre. Comunidad Huichol. México.

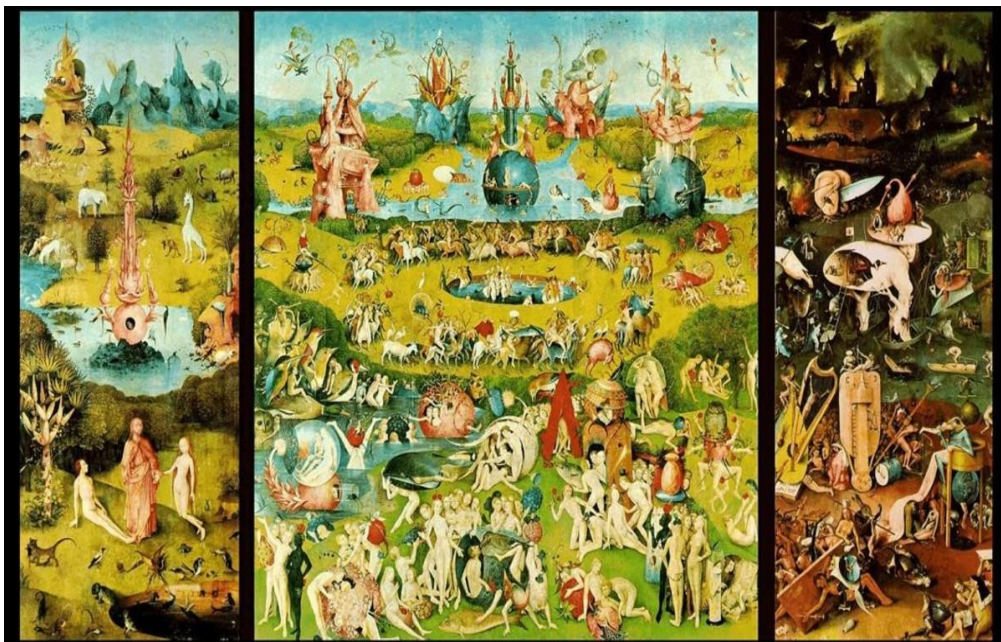

Pintura en Estambre. Comunidad Huichol. México.

Pintura en Estambre. Comunidad Huichol. México.

1.2 *El Bosco*

“El Jardín de las delicias”1500-1505, Museo del Prado.

***“El Tríptico de las Tentaciones de san Antonio”1501,
Museo Nacional de Arte Antigo. Portugal***

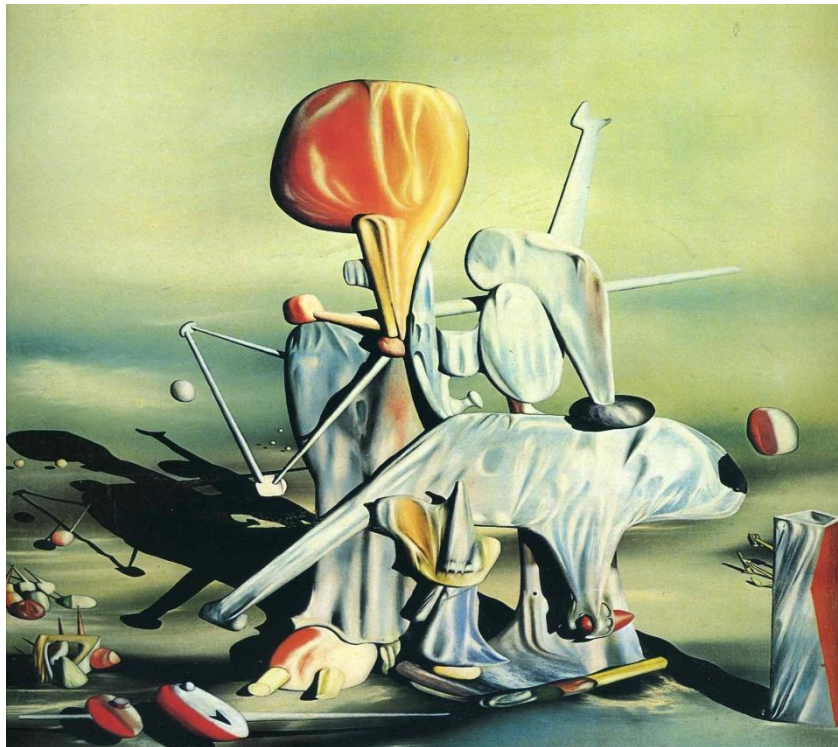
1.3 Arte Movimiento Surrealista

***“Construcción blanda con judías hervidas”
Salvador Dalí, 1936, Museo de arte de Filadelfia.***

"El ángel de la casa" Max Ernst, 1937, Fundación Theo Wornland

***"A través de las aves, a través del fuego, pero no a través del vidrio", Yves Tanguy, 1943
Instituto de Artes de Minneapolis***

Anexo II

1- Producciones Pictóricas

La propuesta visual consta de una serie de pinturas que reflejan lo acontecido en este proyecto, representar los ejes temáticos abordados, desarrollando el uso del símbolo como factor de comunicación y significación, para remitir a esos estados de la subjetividad del productor de la pintura. A través de la imaginación, simbolizando y personificando creaciones imaginarias, dando sentido a un lenguaje visual comprometido con una cosmogonía que se identifica tanto, con las expresiones indígenas como con la manifestación del inconsciente.

El tratamiento del óleo en el lienzo se expresa a través de una línea pictórica, que remite a una idea de una fibra muscular o venal que representa lo biológico vital de la naturaleza.

A continuación se adjunta algunas imágenes de la serie *Pintura Híbrida*.

2- Imágenes

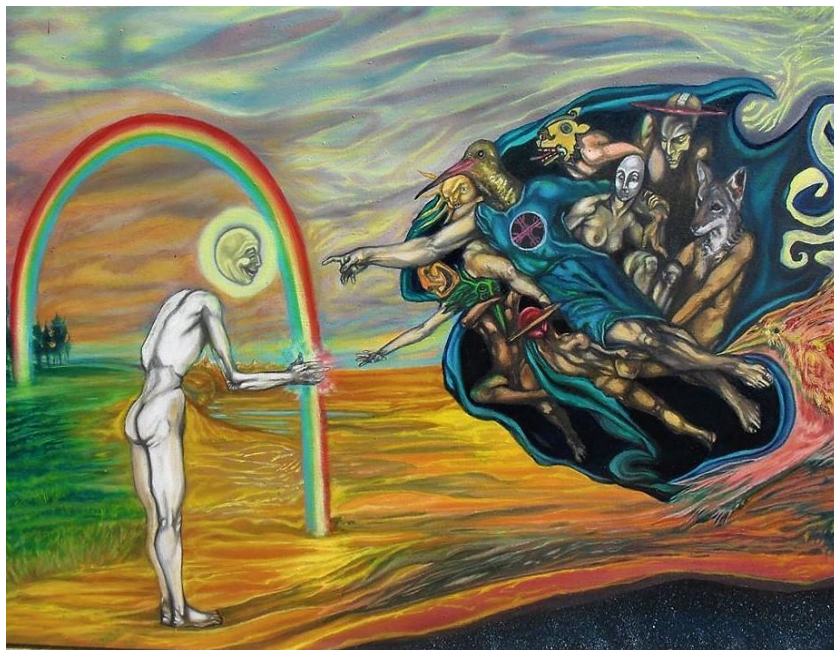
2.1- "La Premonición visionaria de Quetzalcóatl " Óleo.

2.2- "El Culto al Sol Acrático" Óleo.

2.3 - "El Alucinante Orbe" Óleo.

2.4- "Hacia el Portal Solar" Óleo.

2.5- "Macrocosmos" Óleo.

2.6- *Detalle donde se observa este tratamiento pictórico personal del autor.*

