

LOS 3 LLAMADOS

Relatos de una viajera en busca de su identidad.

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD DE ARTES ASAB

PROYECTO CURRICULAR DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

LOS 3 LLAMADOS

Relatos de una viajera en busca de su identidad

LADY KATHERINE MOJICA

Código 20122016211

Informe final para optar al título de Maestro en Artes Plásticas y Visuales

Modalidad Creación.

Tuto Ferney Shambo

Bogotá, Noviembre 3 de 2017

Facultad de Artes-ASAB

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo va dedicado, a todas las comunidades con las que convivi, a todas las personas maravillosas que me acogieron en sus hogares y me enseñaron sus costumbres, me contaron sus hisotrias y me hicieron parte de su nucleo por un tiempo. El capitulo de la muerte se lo dedico a una gran mujer Amelia Arias, mi guia en Mexico mi amiga y mi complice de aventuras, el capitulo de la pacha se lo deidico a la comunidad Nasa de toribio, a todas las mujeres y hombres valientes que hacen parte de la guardia idigena, por enseñarme y compartir su sabiduria, el capitulo del diablo va dedicado a Ivet otra mujer luchadora que me acogio en Bolivia y me mostro su tierra y sus constumbres. Agradezco a cada deidad que conci, lo que me enseño y la invitacion a su tierra.

Especialmente y con mucho amor le agradezco a mi madre Alicia por ser parte de todo mi recorrido, por apoyarme y creer en mi de forma incondicional, por estar aunque sea desde la lejania enviandome sus buenos deseos. Mamá gracias por traerme a este mundo de maravillas y aunque la lucha es necesaria los momentos hermosos todo lo valen y eso me lo enseñaste tu, te amo.

Agradezco a mi abuela Virgnina que hizo de mi lo que soy ahora, ella otra mujer guerrera e incasable, inquieta, icontenible, como qusiera poder pasar al mas allá para entregarte esto en persona pero ya habremos de vernos abuela.
Gracias a cada una de las personas que han llegado a mi vida a enseñarme sus perspectivas y lecciones, gracias a Juan por toda la fuerza y la alegria compartida haciendo parte del final de este proceso y del inicio de muchos otros proyectos increibles.

	TABLA DE CONTENIDO	Página
	Resumen	7
	ABRIR CAMINOS	8
	EL VIAJE INICIA	16
Capítulo 1	**LOS 3 LLAMADOS**	
	• Primer llamado: La muerte tocó a mi puerta.	18
	• Segundo llamado: Pacha mama me acogió en su seno	21
	• Tercer llamado: El diablo me invito a su casa.	24
Capítulo 2	**LA MÍSTICA MEZCLA.**	
	• Sincretismo	33
	• Sincretismo religioso	35
Capítulo 3	**DEIDADES HÍBRIDAS**	
	• Híbrido	38
	• Deidad	40
	• Tierra de diablos, vírgenes, calaveras y jaguares	41
Capítulo 4	**DIÁLOGO DESDE LOS MUROS**	
	• Un sentir que nace con el Manifiesto Muralista Mexicano	44
	• Los muros	46
Capítulo 5	**EL SANTUARIO COMO SUVENIR**	
	• Santuario	47

	• Suvenir	50
	• El video como apoyo	50
	EL VIAJE CONTINÚA	53
	Bibliografia	55
	Referentes musicales	55
	Indice de imágenes	56

RESUMEN

Los 3 llamados es un proyecto desarrollado en torno a una búsqueda personal de identidad, que tiene como fuente principal de información e investigación una serie de viajes realizados durante los últimos 3 años. Fui a México, Bolivia, Argentina e internamente estuve en varios lugares de Colombia. Haciendo ese recorrido encontré y afiancé el concepto de sincretismo que desarrollaré a lo largo del texto, dado que desde la sabiduría del viajar éste se trasformó en la palabra clave para entender que somos una amalgama de creencias y de relaciones entre culturas.

Durante los viajes por Colombia desarrollé mi propuesta artística juntando lo aprendido en los distintos países, mezclando esos saberes con características propias de los territorios que visitaba y generando una dinámica necesaria de integración con la comunidad de la zona. El resultado final de estas inmersiones en distintas comunidades es una serie de murales que elaboré durante mi periplo en cada lugar.

Ahora bien, para mi propuesta plástica -ejercicio académico- he elaborado un video a manera de "suvenir" para que pueda ser visto por los demás y así compartir mi experiencia durante los viajes. En ese sentido, el video es el registro de los distintos murales realizados, los cuales me permitieron entender otra forma de ver la vida, otras opciones de comprender lo "sobre natural" y en últimas, entenderme como el resultado de una mezcla de creencias y culturas.

Mis referentes principales en el desarrollo de este proyecto son los neo-muralistas, Inti de Chile, Gleo de Colombia, Gurí de Argentina, y Saner de México. Estos artistas tienen un proceso mural, que va de la mano con el viaje, con el contacto con comunidades y principalmente contienen una mezcla de símbolos, colores y características temáticas que hacen referencia a las la mezcla de creencias y costumbres en sus murales.

Palabras clave: Mística, Sincretismo, identidad.

ABRIR CAMINOS

La mística tuvo su nido en mi corazón desde el inicio.

Desde mi infancia, he tenido una innata fascinación por lo oculto, por la mística. Luego, con el tiempo, fue alimentada por relatos que me contaba mi abuela y por prácticas que desarrolló mi padre. Esa visión mágica que desarrollé del mundo condicionó mi manera de entenderlo, me impulsó a ser curiosa y a investigar. Siempre dibujé o creé cosas, así que lo visual estuvo de la mano con aquel sentir, siendo el método para poder expresarme. De hecho, nunca desapareció aquella atracción por el tema en la medida que fui creciendo, podría decirse que con el paso del tiempo se afianzó mucho más.

En primera estancia me enfoqué en la idea clásica, romántica de las brujas, la alquimia y muchas prácticas traídas de occidente. Luego, por mi padre, descubrí el mundo oculto de la santería y de su gran poder. Y ya por la propia mano de la experiencia, descubrí creencias y ritos ligados a la sabiduría indígena. En cualquier caso, aún no termino de comprender a cabalidad de donde proviene aquel interés, pienso quizá que se debe a un tipo de extra-sensibilidad que me fue demostrada por una serie de sucesos inexplicables que me han afectado en la vida.

Mi obra siempre ha estado enfocada en aquel interés, se ha transformado estéticamente con el tiempo, pero su esencia principal es la mística y el pensamiento mágico. También considero que esa fijación forjó una estética en mi obra, plagándola de simbolismos, formas, códigos y elementos muy relacionados con la mística.

Mi abuela –para mí- fue una constante en mi crecimiento, ella fue una de las personas que alimentó mi interés por lo oculto contándome sus historias, pero también le dio vida a mi espíritu nómada. Siempre viajera e inconstante en un lugar, ella traía relatos de los sitios que recorría.

De ahí surge mi interés por viajar y conocer nuevos territorios. Ahora yo soy la que va en busca de relatos para traerlos y compartirlos.

Ahora soy quien comparte los relatos.

Para este proyecto de grado, se hace necesario desarrollar una estructura argumentativa y teórica de mis intereses antes mencionados y de conceptos encontrados en el andar. De esta manera el lector podrá comprender porque el viaje se convierte en la forma de experiencia de vida que me permite entender y armar el gran rompecabezas que constituye mi identidad, teniendo como primera pista de búsqueda mi gusto por la mística.

Metafóricamente quiero reunirme con el lector alrededor del fuego bajo las estrellas y contarle este relato de viaje. No se trata tan solo de hablar y estructurar aquellos conceptos, el objetivo es poder compartir con los lectores aquel aprendizaje y quizá poder aliviar alguna duda o generar una pregunta nueva en quien lo lea.

Relatando

Al lector, acérquese al fuego y siéntese…

A partir de una serie de historias fruto de las experiencias de viajes que he realizado en los últimos 3 años, le comunicaré al lector -de manera más cercana- por medio del relato, la experiencia que tuve en cada una de las comunidades, lo que aprendí de ellas, lo que me quedó, cómo establecí contacto con las mismas y por lo tanto cómo llegue a elaborar una serie de murales que son la parte artística de mi investigación.

Gente que encanta los muros. Tengo como referente, una serie de artistas neo-muralistas de diferentes partes del mundo, que tienen en común la elaboración de piezas monumentales en ciudades y pueblos, protagonizadas por deidades y representaciones místicas conformadas por una mezcla intercultural. Porque al igual que yo, el viaje hace parte de sus dinámicas de creación, comparten con la comunidad local y luego mezclan lo aprendido con sus propias raíces para crear.

Ilustracion
No. 1

INTI -

CHILE

Nombraré varios artistas, pero entre todos, hay uno que es mi principal influencia, el se llama **Inti**, es oriundo de Chile, tiene un proceso mural que afianza varias tradiciones del continente latinoamericano, teniendo como eje principal la magia genera híbridos entre lo autóctono, lo contemporáneo y lo foráneo.

SANER-

MEXICO

Luego está **Saner**, un artista Mexicano que tiene una temática igualmente ligada con la mística pero con un matiz más costumbrista de su país. Él no solo hace mural sino que maneja técnicas digítales y maneja medios tecnológicos, exalta relatos de su pueblo, pero muchas veces fusiona temáticas de actualidad en ellos.

Ilustracion No.2

GLEO -

COLOMBIA

Por Colombia tengo a **Gleo**, una mujer que ha generado una identidad con sus personajes, elaborados en muros gigantes en diferentes partes del mundo, tiene un estilo también de fusión al igual que Saner e Inti. Ella posee influencias de varias culturas, no solo pertenecientes al continente americano, sino que también mezcla características de Asia, África, etc…

Ilustracion
No.3

Ilustracion
No. 4

-

También es necesario mencionar un grupo de artistas de inicios y mediados de la década de 1900. Pintores y aunque no todos tuvieron el viaje como método y el muro como superficie, han influenciado mi trabajo, unos desde la mística y otros desde la mixtura. Algunos son exponentes del movimiento Indigenista y uno de ellos es exponente del movimiento surrealista. Manejaron un gran contenido simbólico y sincrético en sus obras, apropiando técnicas contemporáneas de la época y fusionándolas con los matices culturales de su identidad, como son:

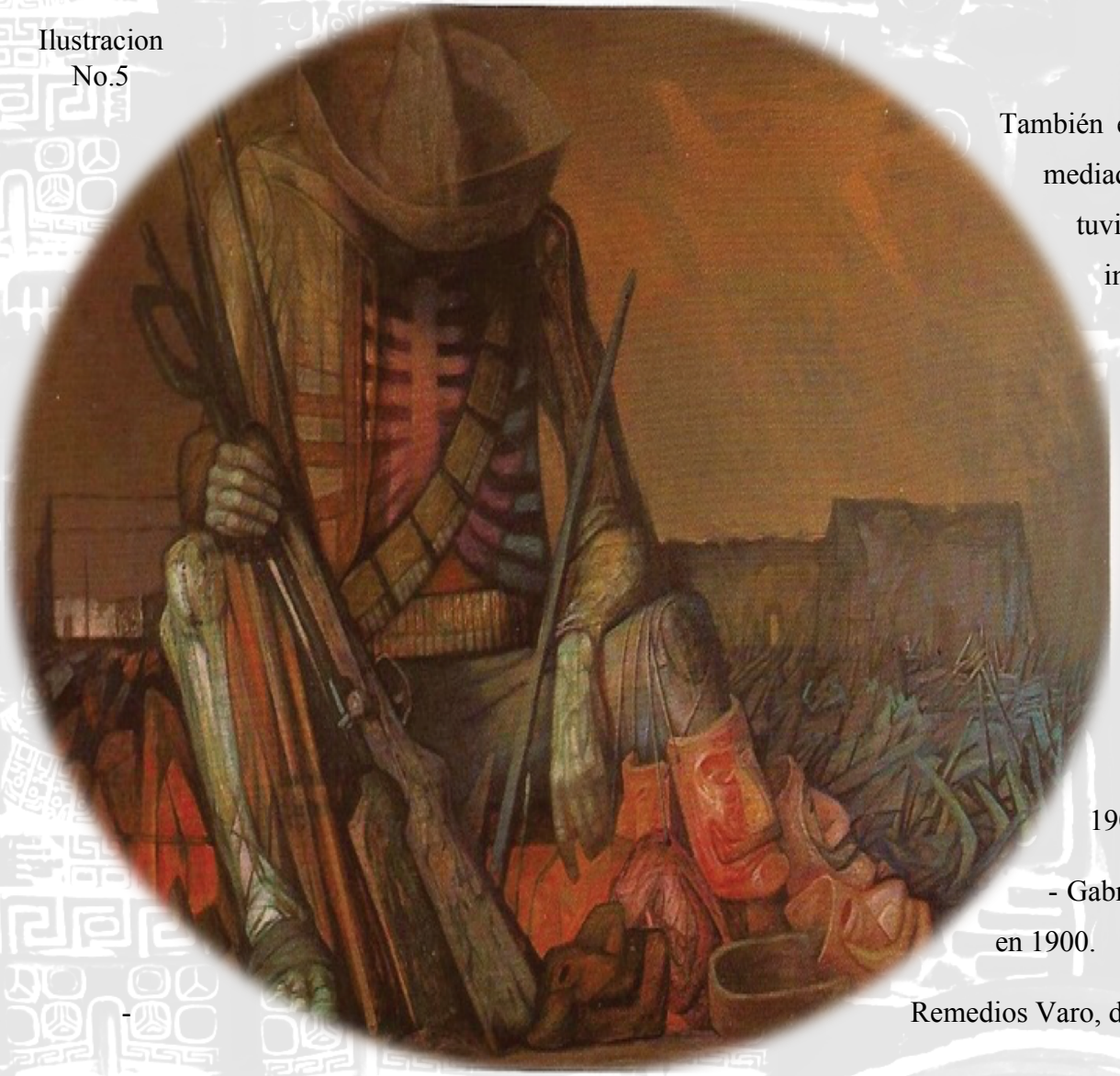
- Jorge Gonzales Camarena nacido en Jalisco, México en 1908.

- José Chávez Morado de Guanajuato México, nacido en 1909.

- Gabriel Fernández Lesdema, de Aguascalientes Mexico, nacido en 1900.

Remedios Varo, de Gerona España, nacida en 1908

Ilustracion No.5

-

También es necesario mencionar un grupo de artistas de inicios y mediados de la década de 1900. Pintores y aunque no todos tuvieron el viaje como método y el muro como superficie, han influenciado mi trabajo, unos desde la mística y otros desde la mixtura. Algunos son exponentes del movimiento Indigenista y uno de ellos es exponente del movimiento surrealista. Manejaron un gran contenido simbólico y sincrético en sus obras, apropiando técnicas contemporáneas de la época y fusionándolas con los matices culturales de su identidad, como son:

- Jorge Gonzales Camarena nacido en Jalisco, México en 1908.

- José Chávez Morado de Guanajuato México, nacido en 1909.

- Gabriel Fernández Lesdema, de Aguascalientes Mexico, nacido en 1900.

Remedios Varo, de Gerona España, nacida en 1908

Antes de comenzar el relato.

Espero que finalmente este compendio de elementos, estructuras, metodologías de viaje y de experiencias vividas, me permitan y le permitan al lector entender un poco la dinámica de mi situación y la construcción de mi identidad. Y que en ese compartir de saberes, si es de su interés pueda encontrar luces, en su propia búsqueda de identidad.

…El viaje inicia.

EL VIAJE INICIA

(Introducción)

En la incansable búsqueda de la identidad el ser humano ha intentado hallar la raíz, el origen, el germen de su proceder, y es bien sabido que muchos de nosotros guardamos en nuestro interior la curiosidad por el punto de partida que nos permita descifrar la razón de nuestra presencia en el mundo, algo que nos hable más allá de un hipotético big band.

Al igual que muchas personas curiosas de su esencia primordial, desde hace un tiempo inicie mi propio camino en la búsqueda de una identidad. Un viaje personal para entender el porqué de muchas cosas que soy; verme como mujer, como colombiana, como latinoamericana y de esa forma indagar mi procedencia.

Cada quien comprende el mundo de manera diferente según su contexto y su experiencia personal, en esa medida pienso que hay múltiples formas de abordar una búsqueda. Yo comencé con lo que tenía a mano, con lo que había visto y vivido a mí alrededor; **la mística.**

Desde mi infancia he tenido fascinación por las energías ocultas, por lo inexplicable, por lo invisible y todo aquello que lo permea. En ese sentido, he podido emprender una marcha hacia esos territorios de lo oculto, y los viajes han permitido adentrarme en diferentes culturas para ir armando un gran rompecabezas que probablemente me muestre el reflejo de quien soy y cómo me construyo.

Al Intentar hallar algunas respuestas a mis inquietudes vinculé el viaje -y todas las travesías que esta actividad implica- a mi vida, buscando nuevas perspectivas y enseñanzas que en un mundo sedentario quizás no se dan a conocer con tanta facilidad como se presentan en el mundo de lo nómada. Así que, de un lado a otro, de un hallazgo, de un descubrir o de un preguntarme, en ese andar encontré un palabra que me brindó luces y guió mis pasos; **el sincretismo.**

Al recorrer aquellos caminos desconocidos en tierras lejanas, vi que la mística es esencial en nuestra formación cultural, cuanta actividad, agasajo, rito e incluso actividad cotidiana, todas ellas contienen un pensamiento mágico, un encantamiento que lo sustenta, un agüero.

En ese orden de ideas, considero complejo lo que intento explicar, pero todo ello toca mis fibras internas de tal forma que rayan en esa sensación de lo sublime, dado que las palabras muchas veces se quedan cortas para definir los alcances de esta mística, de este sincretismo y que finalmente son los que me dan otra perspectiva para responder a mis preguntas.

Quizás la imposibilidad de definir este carácter por medio de palabras y conceptos se posa en el mismo proceder de la palabra "definir" que proviene latín *definire. Finire expresa la intención de "terminar", y se encuentra próxima al término "finis", que quiere decir "fin"*. Y la mística tiene un carácter infinito, la humanidad ha intentado encasillarla pero lo infinito no se puede encerrar en una celda. Y es en este punto en donde entra el arte, y en mi caso, el arte es una pieza fundamental dentro de ese rompecabezas que me configura para entender todo esto y para entenderme a mí misma.

El sincretismo, aquel término que en mi vida resonó en el pasado de forma sutil, apareció con fuerza en el viajar, en el conocer. Es una palabra que encontré una y otra vez representada en múltiples expresiones culturales y a partir de frecuentar aquella palabra, de buscarla, de intentar entenderla, comencé a encontrar y a generar mi propia noción de **identidad.**

Conocer lo diverso, tan característico de Latinoamérica, sus matices dicientes, sus altos contrastes, me hicieron repensar la noción de identidad. En los recorridos contemplé una maravillosa superposición de planos, una mezcla constante entre opuestos que irremediablemente terminaban siendo atraídos para conformar un todo.

La palabra sincretismo llega a ser más que un concepto para mí, pienso que es una ficha clave en el juego del entendimiento de nuestra identidad, porque representa lo que somos, **una mezcla.**

LOS 3 LLAMADOS.

(Capítulo 1)

1.1 PRIMER LLAMADO: LA MUERTE TOCÓ A MI PUERTA.

Es muy frecuente pensar que somos inmunes a ciertos aspectos de la vida tales como enfermedades, accidentes, incluso la muerte, lo vemos como algo ajeno a nosotros hasta que ella –la muerte- se aparece a nuestro alrededor, y es ahí cuando finalmente entendemos que -como decía mi abuela- " del día de morir nadie se escapa".

La muerte me llamo desde la lejanía, me invito a una de sus moradas al norte del continente latinoamericano. México me abrió sus puertas y allí pude conocerla en una forma distinta, eliminando la visión que se me había infundado acerca de ella. En México la muerte tiene un matiz muy diferente, deja de lado las tonalidades negras que siempre acostumbramos a relacionar con ella y se viste de multicolor. Los locales la llaman "La Santa Muerte", "La Pelona", "La niña blanca", "La huesuda" y usualmente su figura se representa como un esqueleto, con vestiduras satinadas similares a las de la virgen María, y con una gea en las manos. En casos excepcionales esa figura se reemplaza por la de una bella mujer blanca de cabello espeso negro.

Cuidar y armar el altar de la santa muerte es todo una arte, que los Mexicanos devotos se toman muy en serio ya que es una manera de dar gracias y de pedir favores a la huesuda.

Ilustracion No.6

Un culto que nace 3000 años atrás: Adorar a la muerte no es un tema reciente en México, sus culturas originarias ya le rendían culto desde aquel entonces, y uno de los pueblos que más fervorosamente adoró la muerte fue el pueblo Azteca. Este culto era un pilar básico de sus creencias por que morir para ellos y para todos nosotros es un suceso inminente que le ocurre a todos los seres sin excepción en un momento de su vida, o dicho de otra forma, generalmente llega al final de su paso por este mundo. Así pues, la vida y la muerte son comparables con los ciclos del día y la noche, las épocas de lluvia y sequía, el inicio y el fin, todo ello se basa en un sistema de creencias cíclico.

La colonización intentó radicar el culto a la muerte, pero a pesar de todos estos embates venidos del exterior, el culto a la muerte prevaleció y –es más- se dice que aquel culto reapareció en 1965 en el estado de Hidalgo con otras características iconográficas. El aspecto de la muerte entonces deja su carácter precolombino y adquiere un aspecto semejante al de los santos del panteón católico.

La iglesia católica actualmente no aprueba la veneración a esta deidad, pero eso no impide que el pueblo mexicano la adore, así sea considerado un culto pagano. Y aunque adquiere características de los cultos católicos, tales como las misas, las novenas y demás, la adoración a la muerte en México es un tema totalmente independiente y de un arraigo ancestral. En estas tierras pierde su carácter negativo, su imaginario oscuro y se transforma en una figura pintoresca que concede favores y que es apreciada. Se dice que pobre o rico ella –la muerte- no discrimina y al final nos la hemos de encontrar cara a cara…todos nosotros.

Aquí nace una primera controversia, después de contemplar este suceso natural, (morir) como algo aterrador que hay que evitar a toda costa, el pueblo mexicano desde su cosmovisión nos enseña que la muerte es el final de un ciclo, pero no el final de la existencia, dado que la esencia del ser que muere se trasporta a otro espacio, en el cual prevalecerá si es recordado por quienes aún viven en la tierra.

Creí ver a la muerte: Después de un tiempo de habitar tierras mexicanas o la tierra de los muertos como suelo llamarla, de contemplar sus creencias, de vivir su cultura con todos los sentidos bien puestos y creyendo que ya entendía muy bien lo que ellos pensaban de la santa muerte, una madrugada me desperté, vi una sombra, una silueta de aspecto humano en la cocina de la casa donde vivía, no sentí miedo, la contemplé durante unos instantes hasta que el sueño me doblegó y regresé a mi lecho. Fue una sensación totalmente diferente a lo que jamás hubiera imaginado, pero cuando el sol entró por la ventana de mi habitación, desperté con un solo pensamiento en mi mente, alguien iba a morir ese día.

Efectivamente a las 9 de la mañana mi abuela se suicidó. Yo no me enteré hasta después de las 3pm. No me imaginaba que la muerte ya había llegado y que más allá de haber tenido "una corazonada" la noche anterior, yo ya lo sabía, estaba en mi interior, la muerte había tocado a mi puerta y se había llevado con ella a mi abuela. En aquel instante, todo lo que aprendí, todo lo que intenté entender en mi viaje se re-significó y tomó valor, sufrí pero no la lloré, celebré su muerte como un carnaval, como una fiesta, entendí que morir es liberarse, y desde aquel día conservo en mi la noción que el pueblo mexicano me inculcó, el que muere y es recordado nunca morirá.

1.2 SEGUNDO LLAMADO: PACHA MAMA ME ACOGIÓ EN SU SENO.

En momentos críticos pedimos, le demandamos a alguien o a algo que nos ayude. Por instinto sentía la necesidad de dialogar con alguna deidad para que me diera guía, que me iluminara. Sentía que la voz humana poco podría ayudarme en ese caso. Le hablé un par de veces a la Pacha, recibiendo en aquel momento nada más que un silencio incómodo. Pero persistí y lo seguí intentando.

Es hermosa la manera en que lo inesperado llega a cambiar las dinámicas de la vida. La Pacha Mama me llamó a un hermoso pedazo de tierra verde y fértil llamado Toribio Cauca, en Colombia. Me venía hablando por medio de los muros, me costó escucharla porque no sabía que se trataba de ella. Pero al final logró captar mi atención. En aquel entonces viajé entre las montañas, con la luz de la luna llena guiándome. Llegué como una verdadera forastera -tal cual-, escuchando lenguas nuevas, viendo otros matices, definitivamente nunca había presenciado algo así. Desconocía totalmente que había todo un mundo nuevo oculto a unas cuantas horas de donde yo había vivido durante 23 años.

Los indígenas Nasa nos recibieron entre bastones de mando y pañoletas, adornadas con el color verde de la vegetación y el rojo de la sangre que la ha sustentado por siglos. El primer día en tierras caucanas, los llamados “mayores” hombres y mujeres poseedores de la sabiduría ancestral, hicieron un ritual para recibir a los visitantes, una ceremonia “abre caminos”. Luego de eso, el cuerpo y la mente se sienten distintos, es como alejar el alma del gris asfalto y conectarse de inmediato con el fresco verdor de las plantas.

Cuando los Nasa nos explicaban de su cosmovisión, hacían mucho énfasis en los sueños y en entender los mensajes que allí residen, es el canal entre lo sobrenatural y lo terrenal, después de eso los sentidos se agudizan, todo habla, todo se comunica. El agua, el viento, el fuego, las plantas, los animales. Se genera un dialogo con el entorno que va más allá del entendimiento lingüístico que poseemos.

La pacha me enseñó lo simple por medio del tejido y de sus patrones de puntadas y colores. Me contó historias de los grandes astros, el dios Sek la diosa Xiwe. Me abrazó entre sus árboles y por medio de aquellos relatos entendí lo que me quería explicar; el carácter dual del mundo, el equilibro que consta de luz y oscuridad, vida y muerte, sol y luna.

Mantener esa balanza en equilibro es el desafío al que somos retados al nacer y está reflejado en todas partes. Antes, pensar en eso me remontaba a la palabra batalla, pero ella –la pacha mama- me dijo No; no es una batalla, es un entendimiento que debe fluir como el agua del río. Los humanos siempre pensamos en librar enfrentamientos, debido a que hacemos de lo simple todo un menjurje incomprensible. Algo que aprender.

Pude recordar entonces, una enseñanza que traía conmigo desde la selva lacandona en México; todos somos uno con la tierra y con todo lo que reside en ella. Algo tan sencillo pero que para aquellos como yo, venidos del asfalto parece muy difícil de entender. Todo cambió cuando llegue a Toribio. Vi como todos se comportaban como un solo organismo aportándose y apoyándose, sin necesidad de recibir una retribución o un reconocimiento por parte

Ilustracion No.7

del otro, son fieles a un sentimiento de fluidez de cooperación que les es muy natural. En la ciudad acostumbramos a librar luchas diarias, pero aquí uno ve, vive y aprende que es al contrario. Hay que fluir.

Las enseñanzas ancestrales me dieron a entender que todo es una unidad y por lo tanto, la tolerancia es un sentimiento que debe nacer casi sin esfuerzo. Si bien es sabido que entendemos el mundo de maneras diversas, comprenderlas nos genera un conocimiento. Conocer lo distinto con mente y corazón abiertos genera aquel encanto que hace que nos apropiemos de lo desconocido haciéndolo nuestro, y dándole tonalidades diferentes, al final son muchas piezas distintas de un rompecabezas que se unen para formar un todo.

El mensaje estaba dado y comprendido, yo le pedí a la "Pacha Mama" sabiduría y me la entregó a su manera. Le dije hasta pronto con la promesa de que la tendría presente en mi día a día, y así ha sido desde aquél entonces. En las enseñanzas indígenas el tiempo tiene un carácter cíclico, donde se inicia se termina. Aquí el final de un viaje y el principio de otro nuevo.

...La búsqueda continúa.

1.3 TERCER LLAMADO: EL DIABLO ME INVITÓ A SU CASA.

Hace un par de años, el diablo me dejó un mensaje en una canción y en una fotografía, me invitó a la guarida que tiene en Bolivia.

Tomo algún tiempo confirmarle que iría. Estaba temerosa ya que en nuestra sociedad el diablo tiene un aspecto bastante negativo, inculcado por las creencias que nos fueron impuestas en la época de la colonia, y que aún hoy están vigentes en nuestra sociedad. Pero siempre -incluso cuando profesaba el credo católico por influencia de mi abuela- pensé que el Diablo era algo más allá que una figura antagónica al Dios sabio y benévolo, que solo buscaba hacer triquiñuelas para arruinar la vida de las personas y su buen juicio.

Desde aquel entonces, lo he visto desde como un ser [1]incomprendido que desempeña otra labor menos macabra. Seguramente por alguna razón más positiva fue el favorito de Dios.

Al final dejé los prejuicios y emprendí la travesía.

> "*Comprobé por su actitud que los demonios eran capaces de experimentar buenos sentimientos; que se compadecían de la suerte de su compañero y estaban dispuestos a ayudarle por una especie de solidaridad*."

[1] (...) el Diablo escapa a las convencionales descripciones que de él se hacen: no sólo no se nos presenta como la suma de toda perfidia y defecto, sino que nos deja entrever características de naturaleza más compleja y atormentada. Pocas personas saben que las virtudes (séptima acepción del término en el diccionario de la Real Academia) nombran a los espíritus bienaventurados que integran la quinta jerarquía de los ángeles, inferiores solamente a los arcángeles y a los serafines. Lucifer, el más hermoso y perfecto de todos ellos, tuvo también entre sus títulos el de Suma Virtud. ¿Es posible que quien fuera adornado de esos méritos, tan por encima de los hombres, haya dejado del todo de ejercerlos?. –Biografía del Diablo, Alberto Cousté, 1991-

Crucé la frontera entre Argentina y Bolivia, el cambio fue abrupto, incluso el olor del aíre era diferente. Llegué a una tierra repleta de viejos saberes, un territorio que logró la prevalencia de muchas de sus costumbres indígenas.

El sonido de dialectos -extraños para mí-, retumbó en mis oídos, luego mis ojos anonadados por las abultadas y coloridas vestiduras de mujeres robustas de aspecto poderoso me hicieron entender, que estaba a punto de descubrir otro mundo y que en ello adquiriría un nuevo saber, una perspectiva diferente de lo que ya residía en mí.

Viajé un par días y cuando mi cuerpo ya se encontraba exhausto y la mente saturada de ver el interior del bus que me llevaba, a lo lejos, apareció una montaña de forma particularmente perfecta, casi triangular, y en su cúspide una escultura gigante, similar quizá al Cristo redentor de Brasil, pero en este caso la figura era femenina. Aquella figura, en ese momento no representaba nada en concreto para mí, pero ya en el recorrido iría entendiendo de qué se trataba su historia. Llegué al hogar de uno de los carnavales más importantes del mundo; el carnaval de Oruro. Ya para ese entonces la ciudad se estaba vistiendo de fiesta, y comencé a ver de entrada la cara del diablo por doquier, en muros, vitrinas, vestiduras, era muy extraño ver con tanta naturalidad una imagen tan [2]satanizada en el contexto del cual provengo.

Subí por una calle llamada la paz, y encontré muchos talleres que precisamente se dedicaban a plasmar el rostro del diablo en mascaras. Todo era verdaderamente hermoso, colores vivos y piedras centellantes resaltaban aquellos cuernos que son tan característicos del diablo.

Carnaval de soledades: Ese es el nombre de la canción que me trajo a Oruro. El carnaval de Oruro tiene como raíz las ancestrales invocaciones a la [3]Pacha mama, tiene varios momentos de evolución hasta llegar a lo que es ahora. Su primer momento inicia con una historia:

[2] En el **diccionario castellano** satanizar significa *atribuir a alguien o algo cualidades en extremo perversas.*

[3] PachaMama proviene del dialecto Quechua, Pacha significa tierra mama Madre.

"*Wari, quien era un semi Dios andino, dormía apaciblemente en la cordillera con vista al mar, pero despertó de su sueño y observó que el pueblo Uru adoraba a Pachacamaj, conocido como el señor de la luz o el sol (Inti).*

Ante esa situación, Wari trató de conquistar a la Aurora, hija de Pachacamaj, pero éste reaccionando con su luz, opacó las intenciones de Wari, que derrotado decide descargar toda su furia contra el pueblo Uru, azotándoles con todos los males terrenales, inculcándoles el odio, la envidia, y poco a poco, el pueblo que era laborioso, empezó a desterrar sus valores para convertirse en un pueblo perdido, que además debía soportar una serie de pestes y enfermedades enviadas por Wari.

Hasta que llegó al pueblo Uru, una Ñusta de blanca vestimenta, con rostro angelical y cuerpo escultural, para hacer entender que los Urus debían ser nuevamente ese pueblo ejemplar y laborioso.

VÍBORA: Tomando en cuenta esas palabras, los Urus nuevamente propugnaron sus principios, pero Wari enterado de tal situación, desató su furia y envió una víbora gigante del lado Oeste, el pueblo espantado se acordó de la Ñusta, quien fue invocada para que los ayude, apareció desde los cielos y con su espada partió en varias partes a la víbora gigante, dejándola además petrificada en la cima del cerro, que actualmente se encuentra en la parte Oeste cercana a la Facultad Nacional de Ingeniería.

LAGARTO: Indignado Wari, envía desde la zona Este un monstruoso lagarto muy parecido al dragón de la mitología china, que apareció en el sector de Cala-Cala para dar fin con el pueblo Uru, sin embargo, aparece nuevamente la enigmática Doncella, que con honda en mano logra matar al lagarto, que queda petrificado en el cerro de Cala-Cala, situado a unos 15 kilómetros al Este de la ciudad de Oruro y que ahora es el calvario del Señor de Lagunas.

Antes, cuando había un riachuelo por el lugar, durante el ocaso se lograba divisar una mancha rojiza en el agua, algunas personas afirmaban que era la sangre que derramaba el lagarto después de morir.

SAPO: Wari no se da por vencido y desde el Norte envía un sapo gigante para aplastar a los urus. El monstruoso animal hacía temblar la tierra y los habitantes del pueblo corrían despavoridos por todos lados, pero ante tanta desesperación apareció una vez más la misteriosa Ñusta que convierte a semejante ser en piedra.

Se cuenta que en la década del 60 en el pasado siglo, un militar que se encontraba como autoridad en el departamento de Oruro, hizo explotar en pedazos al sapo petrificado, este motivo le originó una serie de problemas, por lo que repuso a través de la imagen de un sapo, ya trabajado y con forma.

Sin embargo, y pese a las buenas intenciones de reparar el daño, se dice que este uniformado murió partido en mil pedazos.

HORMIGAS: Wari prácticamente vencido envía al pueblo Uru, miles de hormigas gigantes desde el Sur y Este, con el objetivo de exterminar a quienes, según el semidios, no quisieron someterse.

Esa última actitud origina que nuevamente la Ñusta actúe y con su honda lleguen piedras hasta dichos seres que son convertidos en arena y para que Wari nunca más aparezca y actúe en contra de los Urus, la bella dama colocó una cruz en la cabeza del lagarto que fue muerto en la zona de Cala Cala.

Se dice que en el lugar donde la misteriosa Ñusta colocó la cruz, se edificó un calvario, que es visitado por los fieles en la Fiesta del Señor de Lagunas. Posteriormente, se cuenta que la misteriosa Ñusta apareció una vez que se dio la conquista, para consolidarse como Patrona de Oruro y en señal de agradecimiento los Urus decidieron vestirse de diablos, personificando a Wari, para someterse, rendirle pleitesía y devoción a la que se dice es la Virgen del Socavón y por la cual se originó una manifestación cultural sin precedentes, que a través de los años creció por la dedicación de sus hijos.

Protegidos por el manto de la Virgen del Socavón y por los misteriosos milagros que hace hasta ahora, es que esta fiesta religiosa creció en magnitud, que es conocida en el mundo entero como la Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, y codiciada por muchos para saquearla y desvirtuarla, incluso ahora, políticamente."

(Diario la Patria- Dehymar J. Antezana Antezana-2011)

Ilustracion No. 8

Aquel relato es la justificación, de lo que hoy en día es uno de los carnavales mas grandes del mundo, al igual que con la muerte en México se mezclaron tradiciones y estéticas de los colonizados con lo colonos. En épocas de carnaval se celebra en toda Bolivia la [4]Challa un ritual de agradecimiento a la madre tierra, y al unísono los Urus se preparan para marchar hacia el templo en la montaña, a rendirle honores a la virgen del socavón vestidos de diablos.

La ciudad ya se viste de carnaval, ahora aquella figura blanca que vi sobre la montaña llegando a Oruro adquiere sentido con la anterior historia, [5]diabladas cada una con sus colores distintivos marchan por las calles casi como hordas de demonios saltando y bailando en una pensada coreografía. Suena la música de las bandas en todas direcciones, diablesas engalanadas se contonean sobre sus tacones con sus grandes cuernos cubiertos, de pedrería sintética, cada diablo o diabla porta una capa, bordada a mano con mucha maestría y detalles fulgurantes de colores con figuras de llamas, serpientes, lagartos, demonios.

Todo tiene un propósito, ir a visitar a la Ñusta a la virgen del socavón, de costado a costado de la ciudad cada comparsa marcha hasta la punta de la montaña, entran a la iglesia, se quitan la mascara que los transformaba en diablos para ser hombres nuevamente, rezan y salen. El propósito se cumple con ese ultimo acto, lo que sigue luego es algarabía y fiesta.

Todo aquello me distrajo un momento de mi propósito inicial, aun tenia una cita pendiente antes de retomar mi camino de regreso. Seguí las indicaciones que el diablo me había dejado para llegar a su morada, camine por la ciudad y termine encontrándome en la puerta del icónico templo del socavón, pensé que me había perdido, por que no creía que la casa del diablo fuera una iglesia, sin embargo entre al templo, su construcción era bastante particular ya que sus paredes eran la roca misma de la montaña en bruto sin tallar, en el altar principal estaba el cuadro

[4] La palabra ch'allar significa en aymara "rociar".

[5]Diablada es una comparsa de personas disfrazadas de diablos.

de la virgen del socavón que curiosamente era muy similar a la virgen de Guadalupe, la parte de abajo que sostenía el cuadro era una talla en madera, de todos los personajes del carnaval marchando, ver aquella imagen me hizo entender que quizá no me había extraviado. Camine al fondo de la iglesia y vi una gran grieta en la piedra, que estaba adornada con flores y objetos, bajo la grieta había una puerta que mas bien parecía un agujero, me asome intrigada y vi unas escaleras, ¡escuche el llamado del diablo!, baje por ellas temerosa, pero mas que todo curiosa, entre en una mina abandonada, el olor a azufre cubría todo, era denso y asfixiante a un costado de la mina en una gruta lo vi, al diablo engalanado con casco de minero, serpentinas un bolsito con hojas de coca y alrededor suyo muchos regalos que le deja la gente, me quede un largo momento contemplándolo, estaba echo de barro con ojos profundos como la tierra, mas que un diablo como el que yo conocía parecía una gran figura precolombina. Emanaba mucho poder, un poder antiguo y desconocido de milenios quizá, no hablamos por que sinceramente no sabia que decirle, solo baje la cabeza en seña de agradecimiento por invitarme y me fui.

Estando afuera me sentía muy consternada, había habitado entre caretas de diablos y diablesas casi a diario, vi al diablo cara a cara, sabia que al igual que en mis anteriores viajes algo tenia que aprender de todo aquello, pero aun no entendía completamente para que había bajado a efectuar aquella visita, quizá mi cara de consternada, atrajo a una señora robusta hacia mi, me pregunto lo que me sucedía y algo a regañadientes le explique, luego de la forma mas sencilla y natural posible me conto palabra a palabra todo lo que yo necesitaba escuchar. Me dijo que según su cosmología lo que habita en las alturas es tan importante como lo que habita en el fondo de la tierra, las deidades de arriba son tan importantes como las de abajo, hay que tenerlas contentas a todas por que cada una cumple una función en el mantenimiento de la pacha, en el equilibrio de la tierra….Le agradecí, se fue, me fui, y por fin estaba lista para retornar, por que ya había entendido nuevamente y de una forma muy particular, que de viejas enseñanzas resonantes entre las montañas y la roca, no hay bien y mal, hay un equilibrio que debe ser respetado. Nuevamente se re significó en mi el concepto de lo bueno y lo malo. Diablos engalanados visitando vírgenes heroínas, el diablo que habita bajo la iglesia mas que vencido un compañero, nuevamente la mística mezcla.

El viaje continua…

LA MISTICA MEZCLA

(Capitulo 2)

2.1 SINCRETISMO.

"La praxis sincrética que nos resulta de interés, porque de ella gozamos todos, no es esa originaria e inextricable que se encuentra en el origen del sable, en el origen del lenguaje y en el origen del tiempo". La fuerza del sincretismo realmente interesante es la influencia que se concreta en el interior del sable de hoy y en su práctica porque nos hace universales ya que consiste en el esfuerzo humano involuntario por reunir lo diferente en cada acto y hacer que el resultado se asemeja a lo no semejante ".

Yuri Gómez

Este término fue el más exacto que encontré para poder expresar los saberes obtenidos al viajar. Se trata de lo que sucede cuando dos culturas o más se encuentran y por ende se permean una de la otra, formando así una especie de amalgama, algo híbrido, algo distinto a lo que eran antes de unirse. Lo interesante de este suceso que data de varios siglos atrás, es que aquellas culturas que se juntan no necesariamente poseen características en común como creencias, ritos, costumbres o tradiciones, el encanto de está en cómo se adaptan para mezclarse, fusionando y re-significando sus creencias para así generar algo nuevo.

El ensayo "El sincretismo y el arte contemporáneo latinoamericano" de Álvaro Villalobos Herrera nos da una definición simple de lo que es el sincretismo:

"*A la mezcla y cooparticipación de formas culturales que permanecen juntas y en convivencia generando un resultado se les llama sincretismo."*

El sincretismo para mí, pasó de ser un concepto absolutamente complejo y desafiante para el entendimiento, a ser algo simple. No porque no tenga una amplísima historia dentro de la humanidad, ya que es una característica abstracta pero real, que afecta las culturas, dado que todas o por lo menos su gran mayoría no se desarrollaron en aislamiento, es decir, tuvieron contacto las unas con las otras e inminentemente se hacía presente el proceso sincrético. Sino porque es algo muy común, especialmente en Latinoamérica[6]. Esta conclusión no deriva de los libros que he leído o de documentos consultados, viene de la andanza, del viajar, escuchar, observar y vivir. Viene de la experiencia.

Esa maravillosa mezcla está presente en nuestro entorno, exhibida por doquier, hace parte de nuestro día a día. Se deja a ver con abuelas fervientemente católicas que en la tarde, después de la misa, van donde el yerbatero para que les dé un menjurje que aplaque sus males. Está presente también en cholas bolivianas con tejidos hechos a mano, repletos de historias ancestrales y debajo un cumulo de polleras coloridas y pesadas que datan de la moda colonial.

Son incontables las muestras de esta mística mezcla, pues la historia latinoamericana está conformada por quiebres, por rupturas y -por así decirlo- por remiendos que ahora lo unen todo, como en un gran collage. Nace bajo un árbol en una gruta en la ciudad de Buenos Aires, donde reside el altar del Gauchito Gil[7], un santo pagano.

---

[6] Los paises latinoamericanos son actualmente resultado de la sedimentación, yuxtaposición y entrecruzamiento de tradiciones indigenas (sobre todo en las áreas mesoamericana y andina), del hispanismo colonial católico y de las acciones politicas, educativas y comunicacionales modernas. (Nestor Canclini Garcia, Culturas hibridas, 1989.)

[7] Antonio Mamerto Gil, conocido como el "Gauchito Gil", nació en Mercedes (Corrientes) y fue asesinado en las afueras de esta localidad en la segunda mitad del siglo XIX. Según el mito, fue un 8 de enero, aunque nadie recuerda con exactitud el año. Desde entonces, a raíz de los favores recibidos por sus "promeseros", se ha convertido en el paradigma del héroe y el santo popular no canonizado. (Orlando Van Bredam, El retobado vida y pasión del Gauchito Gil.)

2.2 SINCRETISMO RELIGIOSO.

A propósito del personaje anteriormente mencionado (el Gauchito Gil) quisiera enfatizar en el aspecto religioso del sincretismo, porque si bien ya sabemos que el sincretismo es la mezcla de dos idiosincrasias, no necesariamente poseedoras de rasgos en común, pero que al ir adaptándose entre sí forman un nuevo sistema y sabemos también que la religión es uno de los grandes pilares que constituyen una comunidad, esto nos lleva a pensar que las creencias hacen parte del inconsciente colectivo de la sociedad, y que por medio de éstas se establecen códigos de comportamiento, éticos y morales que son los que finalmente rigen la comunidad.

Esta mezcla que busca unificar, también se da entre los panteones, los santos y la fe.

Con el cristianismo ha sucedido algo similar, en su proceso de construcción de un credo, y en ámbitos de una conquista territorial, apropió símbolos de las culturas celtas y los mezcló con sus elementos emblemáticos. Una muestra de esto, es la cruz celta, una cruz, que detrás tiene un círculo, éste representa al sol, y fue tomado de la simbología celta. También en varios estudios, se han encontrado apropiaciones del panteón griego, romano e incluso egipcio.

Todo esto se ha dado en el viejo continente, pero en Latinoamérica explotó en la época de la colonia. Barcos negreros atestados de hombres, mujeres y niños africanos tocaron puerto en tierra de sirenas y caníbales, (Ese era el imaginario que tenían los forasteros al llegar a nuestras costas). Seres humanos que fueron doblegados por la fuerza y obligados a dejar sus tierras para convertirlos es una especie de objetos que proveían mano de obra y eran propiedad de otros.

La estrategia de los conquistadores era todo un completo plan, en el cual no solo les arrebataban su libertad física con cadenas, sino que desde su fe buscaban transformarlos y justificar sus propias razones. Quisieron encadenar hasta sus almas.

Los africanos fueron obligados a hincarse y otorgarle su esperanza a deidades desconocidas de piel pálida y mirada doliente. Pero la fe no cambia de la noche a la mañana, lo que creemos es muchas veces nuestro fundamento de vida. Y si bien muchos perecieron de alma y cuerpo, otras mujeres y hombres por más encadenado y lastimado que estaba su cuerpo, decidieron tener el "alma libre"[8].

Si! Se arrodillaron ante los santos blancos, pero tras esas túnicas que los decoraban, estaban sus deidades "los Orishas" a quien verdaderamente le entregarían su fe…La mística mezcla.

Muchos santos del panteón católico son blancos pero con almas negras. Un ejemplo de ello es Santa Bárbara que para los africanos-yorubas representa a Changó. Aquí nace la santería Yoruba, una de las más notables expresiones del sincretismo religioso.

Santa Bárbara bendita
para ti surge mi lira
Y con emoción se inspira
ante tu imagen bonita
Que viva changó Que viva changó
Que viva changó Señores…

(Fragmento de la canción Santa Bárbara, interpretada por la cubana Celia Cruz).

[8] Consúltese el texto, Estéticas y opción decolonial del autor Pedro Pablo Gómez Moreno, en donde se puede llegar más a fondo, respecto a los procesos de colonización desde el ámbito cultural y de creencias, y donde se propone un concepto que aborda los procesos de resistencia a ser colonizado.

Ahora bien, recordemos lo establecido anteriormente, que el culto a la muerte en México cambia nuestra perspectiva negativa de ella y los aztecas nos abren las puertas a una sociedad que durante años la vio con honor adjudicándole que a través de ella era posible pasar a otro plano espiritual más elevado.

"*Se ha desarrollado mucho más un vínculo irónico y jocoso entre los vivos y los muertos."*

(Idea de la muerte en México, Claudio Lomnitz)

Por lo tanto, ese encuentro entre vivos y muertos genera una de las deidades más polémicas de la actualidad, "la santa muerte". Santa venerada por miles de personas en México, tiene altares y se celebran procesiones en su honor, podría compararse perfectamente con la importancia que tiene la virgen en el catolicismo, pero a pesar de ser una santa, no pertenece oficialmente al culto católico (la misma situación que se presenta con el antes nombrado Gauchito Gil en Argentina). Esto no la hace carecer de importancia dentro de la cultura mexicana, en donde ha florecido por cientos de años una perspectiva, mucho más positiva respecto a este aspecto tan natural de la vida que es la muerte[9]. **… la mística mezcla.**

[9] Idea de la muerte en México, Claudio Lomnitz, 2006, México D.F

DEIDADES HÍBRIDAS

(Capitulo 3)

3.1 HÍBRIDO

Hablando desde el terreno de lo cultural, Nestor García Canclini propone el término híbrido para referirse a ese proceso de mezcla que caracteriza a las naciones latinoamericanas y no simplemente como lo podría definir la biología; cruce de dos especies que tiene por resultado otra "nueva" con características de ambas. No. En este caso y como bien lo señala Canclini, lo híbrido se entiende como el resultado de un amalgama entre costumbres, rituales, historias, creencias entre las culturas.

La historia latinoamericana no es una línea continua de sucesos aislados, mientras que en un lugar se da un acontecimiento, caracterizado y acogido dentro de una época para ser catalogado, en otro lugar sucede algo bastante distinto. Es una mezcla de "temporalidades" que nunca cabrá en una línea recta.

Eso me hace recordar las enseñanzas de comunidades originarias tales como los Mayas de México, o los Nasa de Colombia, quienes dentro de su cosmología, el tiempo no es como en el calendario Gregoriano que usamos cotidianamente, ellos hablan de un tiempo cíclico, se guían por un sistema de ciclos que no solo se fundamenta en el hecho de que el fin de un ciclo inicia otro, sino que su particularidad es que cada evento está unido y vinculado el uno con el otro. El circulo o la espiral representa la conformación de un todo y la incidencia que tiene el pasado sobre el presente y el futuro, no desconecta sucesos, por el contrario es este concepto de lo cíclico lo que los conecta.

Esta medida del tiempo podría ser una manera más adecuada para hablar de la historia Latinoamericana.

Ilustracion No. 9

Hablo del tiempo y de la historia no lineal porque hace parte importante de ese proceso de hibridación, este continente fue y es una mezcla no solo de costumbres o creencias sino también de épocas.

3.2 DEIDAD

Aquellos seres superiores, místicos, elevados o poderosos son las deidades. Aparecen en todas las culturas y son representadas generalmente de forma concreta. Para los Embera de Colombia aparecen como los místicos "hombres jaguar"; chamanes poderosos con la capacidad de viajar entre planos y trasmutar en animales, igualmente sus representaciones son esculpidas en rocas y piezas de orfebrería. En el catolicismo aparece una de estas deidades como la "virgen de manto azul", que representa la luz, la pureza y la salvación. O de manera más hetera e intangible tenemos la deidad denominada Alá para la religión islámica.

Hay multiplicidad de deidades alrededor del mundo, a ellas no necesariamente se les atribuyen características positivas, también las hay negativas, pero lo que tienen en común, así sean "buenas" o "malas" es que son más poderosas que un humano promedio.

Estos seres sobrenaturales, son el pilar de ciertas religiones y por ende de las creencias de esas comunidades. Ahora bien, me fijo específicamente en este elemento porque, desde el viaje aprendí que los símbolos son contenedores de todo un credo, si bien los rodean otros elementos, las deidades son el principal. La gente deposita su fe en ellos, esperando que por medio de las capacidades sobrenaturales que se les atribuyen, puedan servirles de ayuda o sean la explicación de lo inexplicable.

Son representadas de muchas formas, según la cultura, a veces son animales como el murciélago, conductor al mundo subterráneo para los Mayas, o Kali figura humana con múltiples brazos para los Hindúes, e incluso una mezcla antropozoomórfica, como la diosa de la muerte Inanna (mitad mujer, mitad gorrión) para los antiguos sumerios.

Esas múltiples representaciones están permeadas de muchos aspectos de su entorno que las caracteriza, como la flora y fauna de la zona, las costumbres, el color de piel de los habitantes, sus vestiduras y sus herramientas.

Para los creyentes, estos seres tienen mucha influencia en su vida, en su destino, en el día a día. Los mueve, los motiva, los ilusiona o desanima, en general las deidades condicionan muchos aspectos de su accionar cotidiano. Y sus representaciones son motivo de congregación porque les da algo que ver, algo que incluso les permite sentir físicamente al ser humano.

Viajando vi como un lugar toma un sentido y una energía distinta con la simple presencia de una de estas representaciones, los adoradores de las deidades por lo tanto, buscan la manera de agradecerles y pedirles, por medio de rituales cotidianos como, dar regalos, comida o celebrar fiestas. Igualmente se posan frente a sus representaciones para dar gracias, como muestra de afecto y devoción.

3.3 TIERRA DE DIABLOS, VÍRGENES, CALAVERAS Y JAGUARES.

En aquella búsqueda de la identidad, me encontré cara a cara con todos estos seres místicos supremos, pero ni siquiera su superioridad o su poder los salvó de la mística mezcla, de encontrarse unos con otros, de enfrentarse y finalmente de mezclarse para conformar un todo.

Mis ojos se asombraron al descubrir esta mezcla de deidades, si bien vi muchas muestras de aquel fascinante collage, nada tuvo tanto impacto para mí como las representaciones de deidades constituidas por elementos del pasado y del presente, unos occidentales otros netamente del nuevo continente.

Ilustracion No. 10

resultado es una extraña armonía en su transformación, poco comprensible en ocasiones y por ende difícil de explicar, pero simplemente fascinante.

En términos estéticos esto se sale de cualquier estándar establecido, no puedo encontrar puntos, ni pautas que se hallen dentro de mis enseñanzas occidentalizadas sobre estética para clasificar o entender a ciencia cierta, porque hay tanta armonía en tales mezclas;

Diablos engalanados que representan la tierra, calaveras con mantos coloridos, vírgenes con alma negra… etc.

DIÁLOGO DESDE LOS MUROS

(Capítulo 4)

4.1 UN SENTIR QUE NACE CON EL MANIFIESTO MURALISTA MEXICANO.

"Y es grande precisamente porque siendo popular es colectiva, y es por eso que nuestro objetivo fundamental radica en socializar las manifestaciones artísticas tendiendo hacia la desaparición absoluta del individualismo por burgués. Repudiamos la pintura llamada de caballete y todo el arte de cenáculo ultra intelectual por aristocrático, y exaltamos las manifestaciones de arte monumental por ser de utilidad pública."

(Manifiesto muralista Mexicano, 1924)

Hace un tiempo se hizo manifiesto entre mis intereses la necesidad de comunicar, compartir, mover ideas, poder enseñar y aprender al mismo tiempo. Pero desde el inicio de mis estudios en artes plásticas y visuales, noté que mucho del arte contemporáneo está compuesto de códigos y de conceptos bastante complejos, que eran entendibles por medio de mucho estudio y cierto nivel de educación.

Por supuesto, cuando me fijé en ese aspecto, comprendí que no me quería dirigir a una élite o a un grupo de personas seleccionadas, sino que deseaba que lo que yo hiciera pudiera ser compartido con las persona en general, de cualquier categoría social, de cualquier procedencia y es eso lo que he mantenido hasta la fecha durante mis travesías; enseñanzas que van en dos vías, compartir con comunidades, interactuar con ellas mediante el ejercicio de mi práctica artística.

Para ese entonces, leí en clase de historia el *Manifiesto muralista Mexicano,* que se convirtió en fundamento e inspiración para los procesos que quería llevar a cabo con mi formación como artista.

Si bien, no estoy de acuerdo en su totalidad con lo que está escrito en aquel manifiesto, no entraré en esa discusión por que no va al caso. Lo que afiancé fue la idea de la reivindicación de lo popular y de lo social. Trabajar con un lenguaje que si bien tendrá sus misterios y sus lenguajes encriptados, ya sea por necesidad o capricho, también tiene el poder de llegar a quien más puede.

Hace unos años, en un documental, un fotógrafo francés que se hace llamar JR, comentaba sobre un proceso que llevó a cabo pegando unas fotografías en las calles y dibujándoles un marco con un aerosol. No recuerdo textualmente como se refirió a eso, pero la idea que el planteó resonó en mí, comentó que la calle es la galería más grande en donde todos pueden ver, lo que allí se plasma.

Pensando en esas dos influencias casuales (el manifiesto muralista y el comentario de "JR"), forjé mi opinión frente al muralismo y si bien, las dinámicas del mismo en la actualidad no son las mismas que hace 100 años, hay muchas cosas que se mantienen y que quiero sostener para re-significarlas desde mi época y así poder llegar a una mayor cantidad de comunidades en esa gran galería, que es la calle.

4.2 LOS MUROS.

"Lo principal que se mantiene siempre es, quiero… remover un poco como una especie de ¡despierta!. ¿Sabes? mover un poco a la persona pero, sin ser violento…

(Inti, Muralista)

La calle es de todos y de nadie, eso es lo que respondo cuando me preguntan porque pinto en la calle, cualquier transeúnte podrá verlo sin la necesidad de entrar a una galería a la que no todos tienen acceso. Quizá tener una opinión positiva o negativa frente al muro, eso depende de los gustos, contexto y vivencias de quien lo ve, pero en definitiva el muro está frente a todos, a su disposición. Según la intención con que se pinta y la actitud que se tiene frente al muro (porque también es utilizado como medio publicitario o de promoción de algún elemento) el muro cobra vida permeándose de lo que lo rodea. Muchas veces esas vivencias son clave en el desarrollo de una pintura en el muro y el contexto donde residirá por un tiempo la condicionará.

Su carácter efímero -a mi parecer- es la clave y dado que estamos partiendo de una premisa como "la calle es de todos y de nadie", en cualquier momento una pintura en sus muros puede desaparecer en cualquier momento o incluso ser modificada bien sea por mano del hombre, el clima y las vicisitudes del diario vivir que lo trasformarán con el paso del tiempo, ya sea por el rayo del sol o la inclemencia de la lluvia. Su destino es el desgaste, su destino no es la perpetuidad.

Encuentro que el hecho de pintar sobre un muro es como un acto fuerte, un acto que acontece desde tiempos inmemorables y que tiene esa capacidad de llegar a muchos. El ser humano desde siempre ha pintado en las paredes, para guardar saberes, recordar cosas, comunicar. El muro no pierde su esencia…

EL SANTUARIO COMO SUVENIR

(Capítulo 5)

"Santuario: es una palabra que aquí significa un lugar pequeño y seguro en un mundo lleno de problemas. Como un oasis en un paso desierto, o una isla en un mar tormentoso."

(Lemony Snicket

Una serie de eventos desafortunados)

5.1 SANTUARIO.

En cada una de mis travesías y haciendo memoria de mis vivencias, puedo decir ahora que los lugares que más me hicieron reflexionar tenían una carga especial, eran pequeños santuarios, algunos en iglesias, otros en grutas debajo de la tierra o bajo un árbol, pero todos poseían una energía distinta a la del exterior, estaban cargados de la fe de las personas que los frecuentaban, estaban decorados con varios objetos simbólicos y distintos tipos de ofrendas. Y aunque en principio me aproximé a ellos con una "actitud de forastera", en su interior sentía una sensación de tranquilidad, de seguridad y también de mucha fascinación que me permitió además de vivir la experiencia de su contacto guardarlos en mi corazón como mi mejor suvenir.

Bajo un árbol: Caminado por Corrientes, en medio de un parque, vi un par de casitas muy bien adornadas, con sus barandas pintadas de rojo y muchas telas colgadas, todas del mismo color. Una de esas casas estaba incrustada bajo un árbol. Era un domingo caluroso, temprano, la calle

estaba sola, entré esperando no faltarle el respeto a nadie porque no sabía muy bien de que se trataba aquel lugar. Estaba muy oscuro, la única luz provenía de unas velas y de la entrada. En medio de ellas había una estatua de tamaño real de una deidad del pueblo, el gauchito gil. Aquel lugar era acogedor y tranquilo, siento que duré mucho tiempo allí pensando, antes de salir miré la estatua como quien mira a una persona para hablarle, le di las gracias, dejé una moneda y me fui.

En una mina: En Oruro, las festividades me llevaron a una iglesia emblemática, estaba construida sobre una montaña, entré, lo primero que vi fue que las paredes no tenían mayor acabado que la belleza natural de la roca, caminé un rato, la luz entraba casi como en una película, eran ya las 4 de la tarde y luego de caminar un rato me senté en un banquito frente a un muro con pequeñas placas y al fondo una puerta enrejada que tenía más aspecto de agujero que de puerta. Un rato después un señor robusto quitó el candando de la reja y algunas personas comenzaron a entrar, yo ya tenía el presentimiento de lo que se trataba aquel lugar, pero como parte de mi trabajo de campo, sentí que tenía que bajar a comprobarlo.

Me escurrí por un estrecho paso, era la boca principal de una mina en abandono, caminé bastante, siguiendo la huella de una especie de serpentinas de colores que a manera de sendero de migajas me indicaban la ruta para encontrar la salida. Luego llegué a una pequeña gruta entre la piedra, tenía un fuerte olor a azufre, levanté la cabeza y allí lo vi, adornado con todo tipo de objetos, era un ser de barro con un aspecto artesanal y espectral a la vez, parecía un "hijo de la tierra" y eso era precisamente…un hijo de la tierra.

El lugar era callado y de vez en cuando su silencio se interrumpía por los pequeños susurros de los visitantes. La gruta tenía hojas de coca en bolsitas verdes, fotos, velas, dólares, serpentinas y dulces de colores, suena muy festivo, pero todo tenía más bien un aspecto empolvado. Ese lugar y aquella figura emanaban una fuerza increíble, parecía el tiempo detenido.

Los relatos anteriores son dos ejemplos de santuarios que encontré al viajar, lugares poderosos que adquieren un gran significado por lo que contienen y resguardan, lugares en donde las personas muchas veces buscan un momento de tranquilidad o quizá de protección.

Ilustracion No. 11

5.2 SUVENIR.

Objeto que sirve como recuerdo de la visita a algún lugar determinado.

(Diccionario de la real academia española R.A.E)

Es muy común que al salir de viaje o durante éste, busquemos objetos que representen el lugar en el cual estamos, para poder compartirlos a nuestro regreso al lugar de origen. El suvenir suele ser algo así como llevarse *una conchita del altar de afrodita*, una *bolsita de tierra santa* de Jerusalén, *la estampa de la virgen* de Guadalupe de México. Todos esos objetos son una manera de compartir y de evidenciar la visita de aquellos lugares con los demás.

5.3 EL VIDEO COMO APOYO.

Todas las herramientas que están a disposición del arte, tienen características que según lo que se quiera transmitir, pueden llegar a funcionar o no.

El video tiene la particularidad de poder estimular dos experiencias sensoriales, la vista y el oído, también se presta para ser producido bajo las condiciones de un viaje, puesto que en la actualidad contamos con variedad de dispositivos tecnológicos que facilitan la grabación de material.

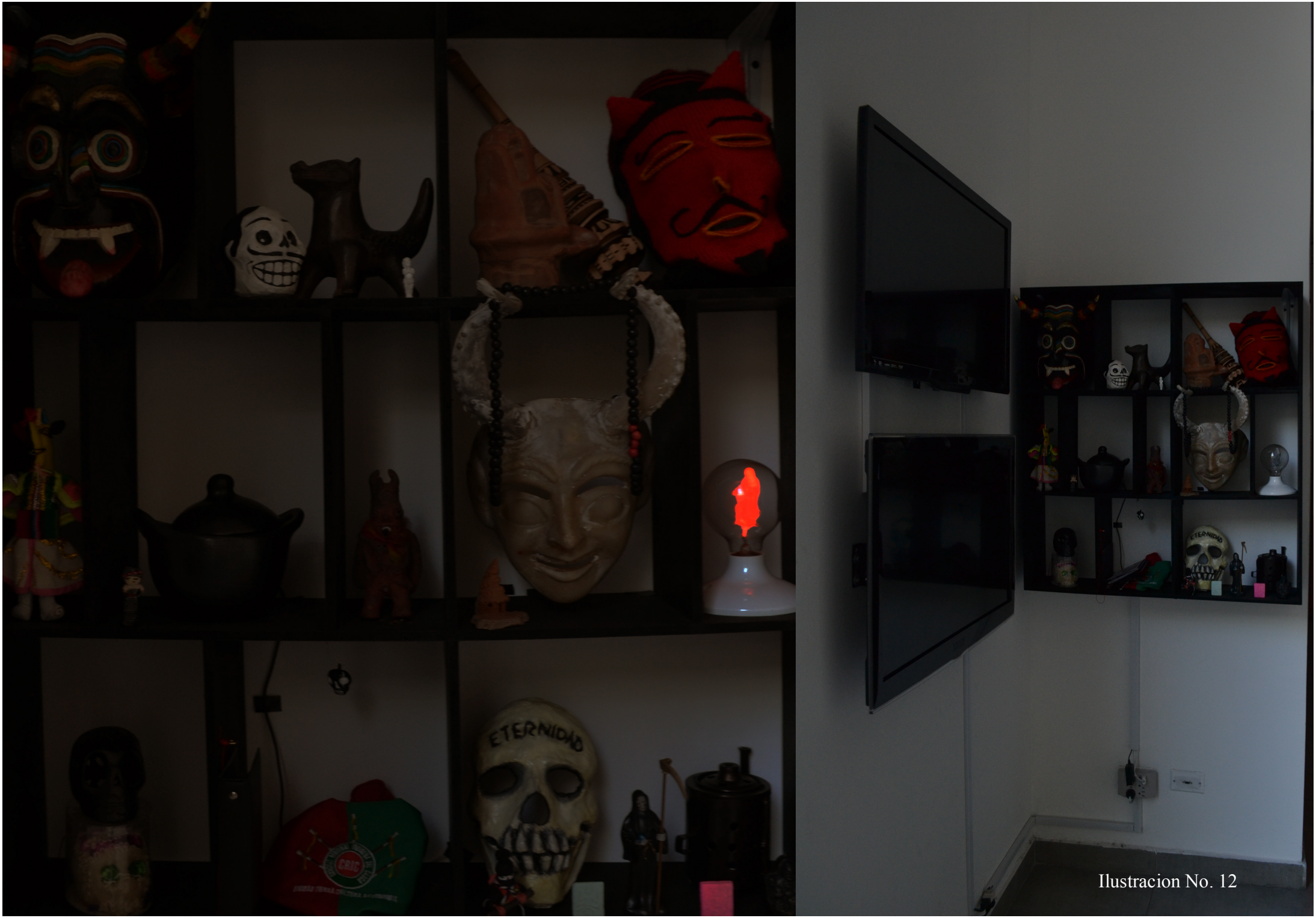
Esa característica de poder abordar dos sentidos a la vez, es lo que atrapa mi atención. Y en esta ocasión, particularmente, lo utilizo para la presentación de mi trabajo de grado. Aquí el video aparece no como obra, sino como registro de la obra, puesto que el trabajo pictórico se realizó "in situ" en cada uno de los lugares que visité. En ese sentido -pero sin descartar la posibilidad de generar un producto sensible- por medio del video es que se presenta a manera de registro visual el resultado de dicho trabajo en mural y del ejercicio con la participación de las comunidades en mi práctica artística.

En este caso quiero tomar ese registro a manera de suvenir para el público, es la manera con la que he decidido traer algo de un viaje para poder compartirlo y socializarlo con los demás.

Mi suvenir para el público es un pequeño santuario: Si bien, mi proyecto no se trata de generar ningún tipo de idolatría, por medio de la experiencia que tuve con aquellos espacios, quiero apropiarme de algunos de esos aspectos que encontré allí para de alguna forma compartir y proyectar aquellas sensaciones que viví.

Todos los santuarios que visité, eran pequeños, parecidos a una gruta, un poco oscuros, con destellos de luces tenues artificiales o sectorizadas, entradas de luz natural, y tenían un olor particular muy distinto al del exterior. Ahora mi propósito es buscar la manera de darle uso a esos elementos, para así construir o simular un espacio que tenga la capacidad de transmitir las sensaciones que genera un santuario.

El video entra a hacer parte de la construcción de ese santuario, que será el contenedor del mismo.

Ilustracion No. 12

El VIAJE CONTINÚA

(Capítulo 6- Conclusiones)

"Viajamos para cambiar, no de lugar, sino de ideas."

(Hippolyte Taine)

Todo esto inició con una búsqueda motivada por la curiosidad de entender y entenderme. Dando paso a una especie de maravilloso trabajo de campo ligado a mi aprendizaje y a mis procesos de formación, no solo en el arte, sino como persona. Ahora, tres años después del primer viaje, comprendo que mi identidad no proviene de una única fuente, no es un destilado de pureza. Soy un ser mestizo, producto de cruces, superposiciones, cortes, adiciones y tonalidades de distintas culturas que forman un todo.

Recorrí lugares, hablé con diablos, calaveras y santos. Me contaron sus historias, y cada una de esas vivencias, me otorgó una enseñanza y una pista respecto a mi identidad.

El sincretismo seguirá siendo un concepto clave para poder definir mi procedencia, la mística mezcla. Intenté al inicio del viaje que cada concepto aprendido entrara entre lo racional y lo explicable, pero casi en ese mismo momento la experiencia misma me mostró que no todo es explicable y que muchas de las características que conforman una cultura tienen un ámbito mágico, precisamente por ser inexplicable.

Que algo sea inexplicable no significa que sea incomprensible, el alma entiende, nuestro interior siente y sabe de qué se trata el mensaje recibido. Ahora, la labor está en exteriorizar algo de eso para poderlo compartir, buscar la manera de comunicarlo.

Un medio que encontré en el andar para compartir aquello inexplicable fueron los muros. Grandes superficies en las que plasmé aquellas deidades que se transformaron en figuras y metáforas, suficientemente poderosas y significativas para, removerme, conmoverme y hacerme

entender. Cada respuesta tuvo un matiz, pero todas juntas conforman ahora un bello esquema de colores que tiene más fuerza en comunión que separados.

Aquellas paredes pueden ser vistas por cualquier persona que pase por allí y se las cruce, de cualquier credo, cultura, estrato social o territorio. Pinto para todos aunque la calle no sea de nadie.

Viajar fue compartir con muchas comunidades, aprender de ellas y poder enseñar. La variedad de diferencias enriquecieron aquella experiencia, al final nos damos cuenta de que estamos conectados con todo de cierta manera. Así que nos relacionamos y dejamos de ser forasteros en tierras desconocidas, para llegar a ser parte de la comunidad, independientemente de la condición nómada de nuestra estadía por aquel lugar.

El fin de un viaje representa el inicio de otro nuevo, es como lo que nos enseñan los calendarios cíclicos de los mayas. Así que el viaje continúa, por más preguntas resueltas, siempre afloran en la mente y el corazón nuevos cuestionamientos. Seguramente seré llamada otra vez, seguramente atenderé a la invitación de alguna otra deidad que me invitará a su tierra para enseñarme algo y permitirme compartir con su comunidad.

…El viaje continúa.

Bibliografia

Claudio Lomnitz. (2006). Idea de la muerte en México. México. Fondo de culura economica.

Alberto Cousté. (1992). Biografia del diablo. Colombia. Lerner Ltda.

Manuel Zapata Olivella. (1983). Changó el gran putas. Colombia. Editorial oveja negra.

Nestor Garcia Canclini. (1990). Culturas Hibridas. Mexico. Grijalbo

Referencias Musicales

Arraigo. (2012). Carnaval de soledades. Fronteras y horizontes. Álbum digital. Argentina. Estudio Doctor F.

Los Apus. (año desconocido). Himno Paez, hijos del Cauca, formato digital. Colombia.

Francisco el charro Avitia.(1955). La muerte. Formato digital. México.

Índice de imágenes

Pagina

Ilustración 1. Resignacion. INTI. Chile. 2013 ……...10

Ilustración 2. Sin titulo. Saner. Mexico. 2012…….....11

Ilustración 3. Corazon. Gleo. Colombia.2015……12

Ilustración 4. Sin titulo. Jose Chavez Morado. Mexico……13

Ilustración 5. El veterano. Jorge Gonzalez Camarena. Mexico……...14

Ilustración 6. Imagen de la muerte en el mercado de sonora. Lady Katherin Mojica Franco. Mexico. 2014……19

Ilustración 7. Guardia indigena. Lady Katherin Mojica Franco. Colombia. 2016……22

Ilustración 8 .Disfraz de la diablada. Lady Katherin Mojica Franco. Bolivia. 2017…….29

Ilustracion 9. Resultado final muro echo en comunidad para el proyecto.

Lady Katherin Mojca Franco. Santander Colombia. 2017……..38

Ilustracion 10.Resultado final muro echo en comunidad para el proyecto. Lady Katherin Mojica Franco.

Guasca Colombia. 2018……..……..41

Ilustracion 11. El tio de la mina. Lady Katherin Mojca Franco. Bolivia. 2017……..48

Ilustracion 12. Registro del montaje para la exposicion y socialisacion del proyecto. Lady Katherin Mojca Franco.

Bogota. 2018……..51

