

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
POSGRADO EN ARTES Y DISEÑO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

**METAMORFOSIS, LA ESTÉTICA DEL MITO DEL MAL AGÜERO: EL
FEMENINO ANIMAL.**

TESIS
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:
MAESTRA EN ARTES VISUALES

PRESENTA:
SILVIA GAONA MORENO

DIRECTOR DE TESIS
MTRO. ALEJANDRO PÉREZ CRUZ
(ENAP)

SINODALES

DR. RUBÉN MAYA MORENO (ENAP)
MTRA. IVONNE LÓPEZ MARTÍNEZ (ENAP)
DRA. DIANA YURIKO ESTÉVEZ GÓMEZ (ENAP)
LIC. ALEJANDRO ALVARADO CARREÑO (ENAP)

MÉXICO, D.F. FEBRERO DE 2014

UN/M
POSGRADO
Artes y Diseño

The logo consists of the text 'UN/M' in a large, bold, serif font, with 'POSGRADO' in a smaller, bold, serif font below it. To the right of the text is a small version of the Mexican coat of arms. Below the text is the phrase 'Artes y Diseño' in a smaller, regular serif font.

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

AGRADECIMIENTOS:

A mis padres y hermanos por brindarme su comprensión, apoyo y tiempo para realizar éste proyecto.

A Sofía y Yusiel, por ser parte de mi vida.

A mis amigos por el apoyo, las experiencias y las enseñanzas compartidas.

A la UNAM, al Posgrado en Artes y Diseño y a mis maestros:

Mtro. Alejandro Pérez Cruz
Dr. Rubén Maya Moreno
Mtra. Ivonne López Martínez
Dra. Diana Yuriko Estévez Gómez
Lic. Alejandro Alvarado Carreño

Confiesa que una vez al año, en tiempo de aguas, “se vuelve rayo y vuela transformado en gavián unas veces, y en zopilote, otras, y que esto lo hace quedándose dormido como en sueños”. Confiesa “que nació con esa gracia” y no se lo enseñó nadie, ni él se lo ha enseñado u otro, y no tiene palabras especiales ni invoca a nadie. Dice que “va volando y cuando llueve, abre las alas y de debajo le sale lumbre”.

Sebastián del Río

Del pueblo de Santiago Xocotepeque, de la Chinantla Oaxaca.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I EL MITO Y EL AUGURIO EN LA COSMOVISIÓN DEL MEXICANO.

1.1 Sobre el mito.....	8
1.2 Concepción cosmogónica del supramundo, la tierra y el inframundo.....	13
1.3 La visión de la muerte en México.....	22
1.4 El augurio y el mito en la sociedad actual.....	28
1.4.1 La concepción del tonal y el nahual.....	30
1.5 El mito: Sobre la relación de la mujer con el animal.....	35
1.6 Algunos animales del buen o mal agüero: Guacamaya, Colibrí, Águila, Quetzal, Tecolote, Zopilote, Cuervo, Serpiente, Caimán, Jaguar, Murciélago, Mariposa nocturna y Libélula.....	38
1.7 Representaciones plásticas ligadas a la muerte y a los animales del augurio.....	56

CAPÍTULO II BITÁCORA DE VIAJE

2.1 Chiapas: en busca del tonal y el nahual a través del chamán.....	69
2.2 Un encuentro con los brujos de Catemaco, Veracruz.....	82
2.3 Misticismo en el mercado de Sonora (Ciudad de México).....	94
2.4 Pueblos mágicos y mundo ciudadano en México.....	100

CAPÍTULO III PROPUESTA GRÁFICA E INSTALACIÓN “PARADOJA DEL SENTIDO”

3.1 Paradoja del sentido.....	104
3.1.1 Las trece piezas. Representación de los augurios.....	106
3.1.2 Metamorfosis. Un muro lleno de fragmentos dispuestos al azar.....	126
3.1.3 La propuesta de instalación (amuletos y listones).....	128

CONCLUSIÓN

ANEXO

FUENTES DE CONSULTA BIBLIOGRÁFICA

PÁGINAS CONSULTADAS EN INTERNET

INTRODUCCIÓN

La presente investigación teórico práctica busca generar un interés en la historia mística y religiosa de las culturas sobrevivientes en particular en México, la cual a sufrido cambios radicales desde su conquista por los españoles y su mestizaje con pensamientos y filosofías judías, taoístas, budistas, etc. Representando el pensamiento psíquico y espiritual del hombre en la sociedad actual, creando imágenes que se van transformando en un diseño concebido desde un estado anímico personal y que interactúa con el espectador.

Bibliográficamente éste proyecto se apoya con diferentes áreas de las ciencias y humanidades como: en la psicología, con Carl Gustav Jung, la antropología con Claude Lévi-Strauss, la arqueología con Eduardo Matos Moctezuma, en las investigaciones mesoamericanas con Mercedes de la Garza o con textos como los de la etnóloga Yolotl González Torres. También teóricamente se fundamenta en la historia de México, en el arte mesoamericano y contemporáneo y en los mitos y leyendas mayas y mexicas.

En la praxis los temas y conceptos que se estudiaron fueron llevados a una reflexión personal y social con diferentes grupos étnicos sobre todo con algunos grupos de *Tzotziles* en Chiapas, o con los brujos en Catemaco. Esto para comprender el sentido de la religión y la magia.

La propuesta de trabajo se centra en el apoyo teórico, para reinterpretar a través de las experiencias y lo investigado los mitos del augurio. En este sentido el espectador formará parte de la pieza, misma que se realizará utilizando técnicas de la gráfica contemporánea, para formar una gran imagen hecha de fragmentos recortados a propósito y que conforman un conjunto y complemento con los listones rituales y las palabras escritas como amuletos y

fetiches del cotidiano.

El marco referencial de esta investigación se divide en tres capítulos; el primero se titula: “El mito y el augurio en la cosmovisión del mexicano” y se enfoca sobre todo en temas como: la concepción cosmogónica (el supramundo, tierra e inframundo), la visión de la muerte, el augurio y los animales como mensajeros del presagio y las representaciones plásticas ligadas al chamanismo (*nahual* y *tonal*), así como la relación de la mujer con la transformación y los augurios ligados por supuesto a la muerte.

También en el capítulo primero se cree de acuerdo a lo investigado que cada animal representa algo dentro y fuera del pensamiento humano, a esto se le llama *tonal* y *nahual*, del primero se cree que es una especie de espíritu guardián, generalmente un animal que se obtiene al nacer; del segundo se dice que era el nombre dado al animal en que los brujos supuestamente podían transformarse. No sólo es importante detallar la cuestión chamánica, pues también los animales conceptualmente se relacionan con su hábitat, y su manera de manifestarse en el ambiente.

El segundo capítulo se titula: “Bitácora de viaje”. Y éste se desglosa en cuatro puntos fundamentales. En el primer punto se visita el estado de Chiapas para encontrar la relación de lo investigado sobre la cultura maya y el chamanismo y ver que tanto ha influido el pensamiento occidental en sus mitos, leyendas y tradiciones. En este estado el chamanismo es interesante pues a través de un estudio sociológico y étnico se disfruta el retorno a los orígenes. Es decir el pensamiento chamánico tiene que ver con los sueños y como a través de éstos el chamán puede recorrer mundos paralelos, curar enfermedades o causar al hombre daños físicos o emocionales.

El segundo punto está ligado a la colonización, su estudio se basa en los brujos de Catemaco, Veracruz (antes de la conquista un brujo era llamado chamán, después de la conquista el chamán como definición se convierte en brujo), esto se da gracias a las ideas occidentales, a la inquisición y a la edad media. Lo interesante de este estudio y recorrido por Catemaco es palpar la mezcla de

culturas que se dan gracias a la globalización. Los brujos en Veracruz ya no son más los chamánes que se describen en los escritos mayas o nahuas, ahora son santeros, curanderos, charlatanes, entre otras cosas. El brujo ahora es un personaje que viste de blanco o negro y que se adorna físicamente con piedras preciosas, animales del augurio, semillas de diferentes lugares del mundo, así como con imágenes religiosas de diversas concepciones como las judeo-cristianas, budistas o santeras.

El tercer punto tiene que ver con la Ciudad de México y el mercado de Sonora. Donde la gente se acerca para resolver sus problemas físicos y emocionales. Finalmente es interesante como se vinculan estas tres regiones con elementos mágicos y supersticiones que se mezclan entre la tradición prehispánica y los diferentes pensamientos religiosos. En éste lugar encontré parte de la instalación. Los amuletos y los listones de colores, los cuales hacen referencia con el capítulo primero, al utilizarlos como direcciones cósmicas que indicarán varios caminos o niveles cosmogónicos llevados a la psique del ser humano. El cuarto punto del capítulo segundo tiene que ver con el rescate del pensamiento mágico-religioso de los pueblos indígenas, así como de la riqueza cultural que fluye al intercambiar ideas, pensamientos, creencias y tradiciones con culturas de otros países.

En el tercer y último capítulo se presenta la propuesta gráfica. La solución visual abordada va de acuerdo a lo compilado durante toda la investigación. El desarrollo creativo se sustenta bajo la aplicación de diversas técnicas como lo son la intervención de la imagen, tanto digitalmente como incidiendo directamente en la placa con materiales como crayones de cera y toner disuelto en alcohol, este proceso es conocido como litografía en seco o siligrafía. Las trece estampas que representan a cada uno de los animales del augurio fueron recortadas para que a través del proceso de la metamorfosis formaran una pieza de gran formato que fue dispuesta sobre un muro. La instalación cuenta tanto con esta pieza como con otra formada con listones y amuletos entrelazados generando una cascada. La Propuesta fue desarrollada y pensada para que el espectador interactúe con sus emociones en un imaginario mágico.

CAPÍTULO I

EL MITO Y EL
AUGURIO EN
LA
COSMOVISIÓN
DEL
MEXICANO.

1.1. SOBRE EL MITO

“En efecto, los mitos relatan no sólo el origen del mundo, de los animales, de las plantas y del hombre, sino también todos los acontecimientos primordiales a consecuencia de los cuales el hombre ha llegado a ser lo que es hoy, es decir, un ser mortal, sexuado, organizado en sociedad, obligado a trabajar para vivir, y que trabaja según ciertas reglas”.¹

El mito como historia sagrada, surge de la necesidad y el deseo de comprender el mundo y la naturaleza. A partir de él es posible conocer diversos aspectos de la cultura que lo origina.

De la creación del mundo, el cielo y la tierra, y los seres humanos, la naturaleza y su relación entre ellos, se derivan interpretaciones simbólicas que el hombre utiliza muchas veces a manera de guía, ya que existe la mayor de las veces una visión cíclica de la vida. Pasado, presente y futuro son parte de un mismo tejido, y en lo mítico se relacionan con los caminos y transformaciones del ser dentro del Universo.

Al interior de los mitos se encuentran hazañas de héroes y seres sobrenaturales, fenómenos como los *nahuales* y los augurios los podemos encontrar en la cosmovisión mesoamericana.

Para esclarecer más este tema recupero un fragmento del libro “Muerte al filo de la obsidiana” de Eduardo Matos Moctezuma, en el cual se describe al mito de la siguiente manera:

“1. El mito forma parte del fenómeno mágico – religioso, el cual a su vez refleja parte de la estructura socioeconómica, junto con otros fenómenos como el arte o el derecho.

2. El mito trata de dar respuesta a fenómenos que siempre han preocupado al hombre. Basado en mecanismos mágicos causales que le permiten desarrollar una explicación, crea seres sobrenaturales que lo ayudarán en la ansiada búsqueda. Surge el mito como respuesta.

---

¹ Mircea Eliade, *Mito y realidad*, p.18.

3. Una vez creado el mito por los hombres tiene que trascender constantemente, por lo que la conducta social y el rito vienen a convertirse en el acto repetitivo de lo que aconteció en el tiempo mítico.²

Como acabamos de leer, el mito subsiste mediante la repetición de eventos, ya sea mediante los rituales o por narraciones transmitidas por miembros de una comunidad que practica la tradición oral. Estos sucesos, conllevan simbolismos que marcan un tipo de realidad. A través de estos relatos, accedemos a cosmovisiones que prescriben modos de comportamiento y creencias diversas, por ejemplo, se cree que desde el momento del nacimiento, tanto el hombre antiguo como el actual reciben un destino prescrito, esta creencia de nacer con buena o mala estrella, ha permeado de muchas maneras nuestra cultura occidental.

Es decir, el mito puede ser abordado o interpretado de múltiples formas y esto es de acuerdo a las diferentes sociedades y tiempo histórico, pues aunque los mitos perduran se van transformando de acuerdo a la época y a la fusión de diferentes culturas, sean éstas arcaicas o contemporáneas.

Eliade reflexiona sobre el mito y escribe lo siguiente:

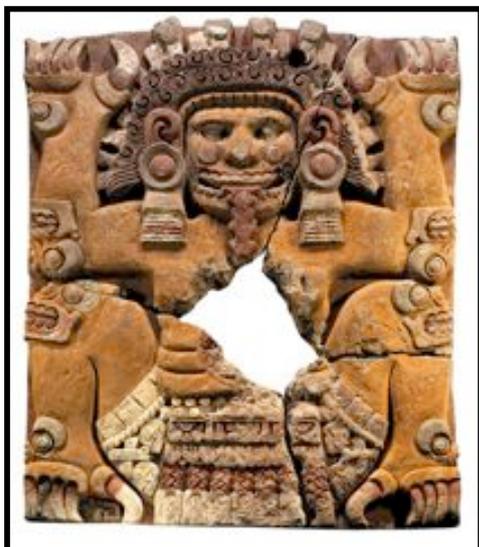
“El mito cuenta una historia sagrada; relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los “comienzos”. Dicho de otro modo: el mito cuenta cómo, gracias a las hazañas de los seres sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia, sea ésta la realidad total, el cosmos, o solamente un fragmento: una isla, una especie vegetal, un comportamiento humano, una institución. Es, pues, siempre el relato de una “creación”: se narra cómo algo ha sido producido, ha comenzado a ser. El mito no habla de lo que ha sucedido realmente, de lo que se ha manifestado plenamente. Los personajes de los mitos son seres sobrenaturales. Se les conoce sobre todo por lo que han hecho en el prestigioso de los “comienzos”. Los mitos revelan, pues, la actividad creadora y desvelan la sacralidad (o simplemente la “sobrenaturalidad”) de sus obras. En suma, los mitos describen las diversas, y a veces dramáticas, irrupciones de lo sagrado (o de lo “sobrenatural”) en el Mundo. Es esta irrupción de lo sagrado la que fundamenta realmente al Mundo y la que le hace tal como es hoy día.”³

²
³

Eduardo Matos Moctezuma, *Muerte a filo de obsidiana. Los nahuas ante la muerte*, p. 50.
Mircea Eliade, *Op cit*, p.14.

Si bien, la mayoría de las civilizaciones humanas antiguas vivieron de la mano del mito, aún hoy es parte integral del entorno social en muchas partes del mundo. La suerte de cada individuo se relaciona a distintos niveles con lo arquetípico, como las representaciones visuales de animales fantásticos que encontramos en muros, estatuas y libros sagrados de varias culturas.

Un ejemplo de ello se da en el pensamiento de la épica náhuatl, cuya cosmovisión enfatiza la dualidad en la creación de la tierra. Con la aparición del primer Dios llamado *Ometéotl* “el Dios de la dualidad”, se desdobra en *Ometeotli* y *Omecíhuatl*, (*princios masculino y femenino*) quienes engendran cuatro hijos: *Tlatlahuqui Tezcatlipoca*, “espejo que ahuma de color rojo”, *Yayauhqui Tezcatlipoca*, “ espejo que ahúma de color negro”, *Quetzalcóatl*, “serpiente de plumas de quetzal” y *Huitzilopochtli*, “Colibrí del sur”. La tierra y el cielo surgen luego que *Quetzalcóatl* y *Tezcatlipoca* logran someter a *Tlaltecuhlli* (fig. 1), representada como una bestia sedienta de sangre.

Fig. 1 *Tlaltecuhlli*. La pieza corresponde a la Etapa VII (1502- 1521). Localizada el 2 de octubre de 2006, dentro del perímetro del predio Las Jacarandas, ubicado frente al Museo del Templo Mayor, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Eduardo Matos Moctezuma (cf, 2013: Web) la describe de la siguiente manera: “La principal función de *Tlaltecuhlli* era la de devorar cadáveres; tragarse a los muertos. Los devoraba y pasaban a su matriz para ser paridos en el lugar que les deparaba el destino. La diosa en sí tenía esa función dual; devorar y parir a los seres que proceden de la

tierra. A esa deidad se le tuvo respeto y miedo”.

La relación del hombre con lo místico se da en diferentes etapas, este concepto varía de acuerdo a la cultura donde se desenvuelve, pero en ocasiones existen paralelos, por ejemplo, la concepción judeo-cristiana y algunos mitos mesoamericanos, poseen similitudes en cuanto a la división de niveles de existencia. Sin embargo también ideas contrarias, como en el concepto de la muerte, pues mientras que para algunas culturas arcaicas la muerte simboliza,

cambio y transformación a un eterno retorno generado a través del mito y el rito, para otras simboliza el descanso final de la existencia o el sufrimiento eterno de acuerdo al comportamiento con las leyes cristianas.

Regresemos al paralelismo de la cosmogonía de los antiguos mexicanos de la creación del mundo, en la cual se plantean la división de niveles sean estos: supramundo, tierra e inframundo con la idea cristiana donde se establecen también estos tres extractos básicos que son: cielo, tierra e infierno. De los cuales se desprenden ciertos recorridos o niveles que permitan en el primer caso transformarse después de la muerte y en el segundo alcanzar la paz eterna.

También existe la creencia del bien y el mal. Hay seres benignos y malignos que están por encima o por debajo del hombre, los ángeles, Dios y los demonios cristianos o los dioses del inframundo o del supramundo de las culturas mesoamericanas.

Dentro de algunas culturas precolombinas como lo son la maya y la mexica se encuentran dentro de el mito cosmogónico la existencia de estos niveles y la conexión que existe entre el supramundo y el inframundo, que en el caso de la cultura maya este enlace está representado por el árbol de la Ceiba, de este tema se estudiará en el siguiente apartado.

Más adelante también se enlazará lo mencionado anteriormente con la idea de la muerte, el bien y el mal. Así como con el encuentro del chamán en San Juan Chamula, Chiapas y del brujo en Catemaco, Veracruz. Donde se reflexionará acerca de las divinidades y espíritus buenos y malos, susceptibles de ser adorados y evocados por intercesión de una figura de autoridad terrena, como un curandero, brujo o hierofante, muchas veces guiado por un *nahual* y un *tonal* personificado por un animal, que incluso puede funcionar como augurio.

Resumiendo. El ser humano busca en lo mítico, comprender todos los eventos de la existencia, explicar incluso aspectos sobrenaturales. Necesita de este pensamiento para darle sentido a su entorno.

“Nunca le faltaron a la humanidad imágenes poderosas que le dieran protección contra la vida inquietante de las honduras del alma. Siempre fueron expresadas las figuras de lo inconsciente mediante imágenes protectoras y benéficas que permitían expulsar el drama anímico hacia el espacio cósmico extraanímico”.⁴

El mito tiene como finalidad la comprensión general del universo, el origen de las cosas y del mundo en que se vive. Llega a ser una guía y la pauta del comportamiento para algunos grupos humanos y otorga un sentido de orden jerárquico de lo sobrenatural, las instancias de lo ultraterreno y su manera de comunicarse con la humanidad. Del mito surgen figuras simbólicas en forma de santos o demonios, brujos, fantasmas, *nahuales*, etc. Al mito pertenecen muchos conceptos del bien y el mal como: el principio vital de las cosas, la muerte, lo mágico, la suerte, y los espíritus o principios activos que viven en la naturaleza y que poseen fuertes vínculos con la sociedad en que se desarrollan.

---

⁴

Carl Gustav Jung, *Arquetipos e inconsciente colectivo*, p.18.

1.2. CONCEPCIÓN COSMOGÓNICA DEL SUPRAMUNDO, LA TIERRA Y EL INFRAMUNDO

El mito de la creación del universo de la cultura maya, parte de la idea del bien y del mal, estos conceptos están ligados con el llamado “árbol cósmico”, que representa la conexión de los hombres con el inframundo, el supramundo y la muerte, según los mayas esta conexión es representada principalmente con el cocodrilo o caimán. Se cree que de ellos se desprenden las raíces que llegan al abismo; también se le conoce como el *axis mundi*, la columna que sostiene al universo, representada muchas veces como una cruz.

Los mayas lo representaban como una Ceiba, que acompañada de los cuatro puntos cardinales, posee distintos significados:

- a) El Este es renacimiento, dirección positiva y segura, por que el sol se levanta por este rumbo, dando nacimiento a la luz y al nuevo día, generalmente se representa con el color rojo.
- b) El Oeste es la muerte, dirección negativa o peligrosa, región de las tinieblas, de la aflicción, de las moradas eternas de los muertos. Es la región donde el sol es tragado por el mar, generalmente representado por el color negro.
- c) El Norte es poder, dirección del magnetismo y del polo norte, se representa con el color blanco, y finalmente.
- d) El Sur es acción, contrasta con el poder del norte, se representa con el color amarillo. El centro del mundo se representa con el color verde-azul.⁵

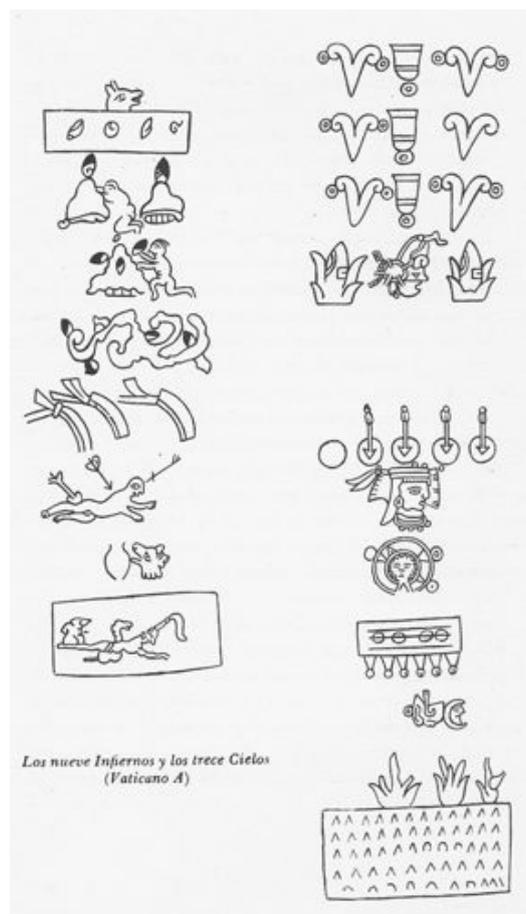
En Mesoamérica, particularmente en la cultura maya, el cosmos se encontraba dividido por 22 pisos, de los cuales los nueve más altos pertenecían a la morada celeste de los dioses llamados: “los nueve que están sobre nosotros”. Estos correspondían al cielo o al supramundo, luego, le sigue la superficie de la tierra y los cuatro cielos bajos gobernados por el sol, llamado “la casa de las criaturas”. El mundo terrestre finaliza con los nueve pisos restantes más profundos, la morada subterránea de los dioses, “los nueve de la región de la muerte”.

---

⁵ Douglas Sharon, *El chamán de los cuatro vientos*, p.94.

Es importante señalar que en la Ceiba se ubicaban perfectamente marcados mediante niveles el bien y el mal. Los primeros se representa dentro del supramundo y los segundos dentro del inframundo. La finalidad del alma de un muerto es alcanzar el último nivel cósmico para ingresar al “paraíso”, sin embargo, las almas de los difuntos podrían quedar atrapadas en este mundo terrenal, en el limbo según la concepción judeo-cristiana o en algún nivel de los que a continuación se enumeran.

Éste tipo de divisiones también se encuentran en la mitología mexicana. Alfonso Caso lo describe en el *Pueblo del Sol* de la siguiente manera: son nueve los lugares en donde las almas sufren durante cuatro años antes de llegar al *Mictlan* para alcanzar el descanso definitivo, estos niveles están compuestos por 13 cielos, la tierra y 9 niveles del inframundo.⁶ (Fig. 2):

Fig. 2 Los nueve infiernos y los trece cielos en la mitología mexicana. Códice (Vaticano A).

⁶ Alfonso Caso, *El pueblo del sol*, p.82-86.

Los trece cielos en la cosmogonía mexicana son:

1. Lugar donde camina la Luna y donde se forman las nubes.
2. Donde están las estrellas y allí viven *Citlalatónac*, la Vía Láctea, y *Citlalicue*, que son los dioses del cielo nocturno, y la diosa tiene el nombre de “falda de estrellas”.
3. Cielo donde camina el sol.
4. Donde vive la *Huixtocíhuatl*, “la diosa de la sal”.
5. Lugar donde están las estrellas errantes, los cometas y el fuego.
6. Cielo color verde.
7. Cielo color azul, es donde vive *Huitzilopochtli*.
8. Crujen los cuchillos de obsidiana.
9. Cielo color blanco.
10. Cielo color amarillo.
11. Cielo color rojo.
- 12 y 13. En el cielo más alto, que era el cielo doble, vivían *Ometecuhtli* y *Omecíhuatl*, los dioses creadores, y ahí era donde estaban las almas de los niños que mueren antes de tener uso de razón, y donde se engendran las almas de los hombres, que son alimentados con un árbol que destila leche. Esperan a que se destruya la presente humanidad en el cataclismo final, para reencarnar en la humanidad nueva.

Debajo del primer cielo estaba la tierra (*Tlacticpac*), donde viven los hombres y donde crecen las plantas, era el primer nivel de los nueve que habían hacia abajo, al inframundo, por donde debían pasar los muertos para llegar a su última morada.

El inframundo mexicana constaba de los siguientes niveles:

1. En primer lugar para llegar al *Mictlan* tienen que pasar por un caudaloso río, el *Chignahuapan*.
2. Después pasar entre dos montañas que se juntan.
3. Por una montaña de obsidiana.

4. Pasar por donde sopla un viento helado, que corta como si llevara navajas de obsidiana.
5. Después por donde flotan las banderas.
6. Lugar donde se flecha.
7. Aquí habitan las fieras que comen los corazones.
8. Pasar por estrechos lugares entre piedras.
9. El *Chignahumictlan*, donde descansan o desaparecen las almas.

Haciendo paralelo con la división de los cielos y el infierno en la cultura europea, de la que también somos herederos, encontramos dentro del poema épico de la *Divina Comedia* una inscripción a las puertas del Infierno que dice:

*“Por mí se va a la ciudad del llanto; por mí se va, al eterno dolor: por mí se va hacia la raza condenada: La justicia animó a mi sublime arquitecto; me hizo la divina potestad, la suprema sabiduría y el primer amor. Antes que yo no hubo nada creado, a excepción de lo inmortal, y yo duro eternamente: ¡Oh, vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza!”.*⁷

El infierno para Dante se encuentra debajo de la ciudad santa de Jerusalén donde el abismo está formado por círculos concéntricos ordenados según la gravedad de la falta cometida, es decir, entre más profundo más oscuridad y mayores penas. Aquí también se representan fenómenos atmosféricos, animales del augurio y seres mitológicos. El infierno se destaca por el sufrimiento de las almas provocado por el pecado que aleja a la persona de su espiritualidad y lo envía a los niveles más bajos de su naturaleza. Las divisiones se encuentran de la siguiente manera:

1. El limbo.
2. La lujuria.
3. La gula.
4. La avaricia y prodigalidad.
5. La ira y la pereza.
6. La herejía.

---

⁷ Alighieri Dante, *La divina comedia*, p.15.

7. La violencia.
8. El fraude.
9. La traición.

Por otro lado el cielo está dividido por las órbitas de los planetas que giran alrededor de la tierra, por fuera de estas nueve esferas se encuentra el lugar inmaterial, espiritual e inmóvil en el que se encuentra Dios, el lugar que se desea alcanzar, como vemos, en varias culturas se pretende la unión con lo divino. Dante divide de la siguiente manera :

1. Luna (se encuentran quienes no cumplieron sus promesas).
  2. Mercurio (quienes hicieron el bien para obtener gloria y fama).
  3. Venus (las almas de los espíritus amantes).
  4. Sol (los espíritus sabios).
  5. Marte (los espíritus militantes de los combatientes por la fe).
  6. Júpiter (almas de justos y piadosos).
  7. Saturno (espíritus contemplativos).
  8. El de las estrellas fijas (Cristo, la Virgen, Apóstoles y Adán).
  9. Dios (el cristalino o primer móvil).
- Empíreo (paraíso celeste).

Finalmente dentro de la divina comedia se encuentra el purgatorio que representa la vida penitente del ser, en su deseo de alcanzar la gracia divina. Aquí se encuentran :

1. Excomulgados que se arrepintieron.
2. Tardos en arrepentirse.
3. Pecadores que murieron violentamente y perdonaron a sus agresores.
4. Valle de los gobernantes negligentes.

Como hemos visto, existen analogías entre la representación del *axis mundi* precolombino y la división de estratos terrestres y celestes en la cultura europea, al interior de la *Divina Comedia*. De vuelta a la cultura maya, encontramos más paralelismos sobre la idea de la muerte, el inframundo y el

supramundo. Veamos la descripción de la lápida de la tumba del rey *Pakal* (Fig. 3), que expone el tránsito de un difunto a través de los ya mencionados niveles:

Fig. 3 Lápida de la tumba del rey *Pakal* de la cultura maya.

“El canto de la lápida del Templo de las Inscripciones está labrado con una larga inscripción glífica. Su lectura se inicia en el lado sur del monumento, donde se señala que Pakal nació el 23 de diciembre de 603 d.C. y que murió el 28 de agosto de 683 d.C. Se agrega que él fue un sucesor de la dinastía porque así lo ordenaron sus antepasados, los “Señores Sabios de la Primera Serpiente”.

La lápida tiene esculpida una escena que relata la manera en que trasciende K'inich Janaab'Pakal a su muerte convirtiéndose en la personificación de K'awiil, dios maya del maíz. Al igual que esta deidad, Pakal porta una diadema flamígera y asume una posición encogida, como de recién nacido.

La acción tiene como contexto el Árbol del Mundo, que recorre los tres planos cósmicos: inframundo, terrenal y celeste.

El soberano se encuentra suspendido entre estos niveles, y de acuerdo con la antigua concepción maya, está por descender al inframundo donde habrá de derrotar a los señores de la muerte para renacer como el dios del maíz, y ascender así al plano celeste para procurar el equilibrio del universo y garantizar la continuidad de su pueblo.

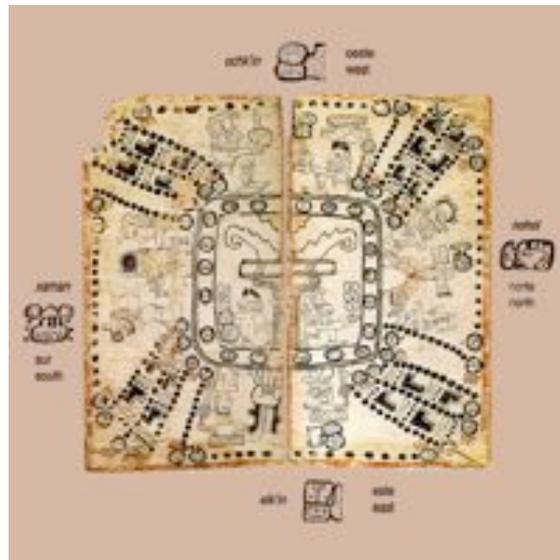
Diversas deidades atestiguan los hechos, en los que Pakal va trascendiendo a los diferentes planos por medio del Árbol del Mundo, el cual brota de la cabeza del monstruo de la tierra que porta un recipiente para sacrificios. La escena está enmarcada por dos bandas celestes que representan signos astronómicos, varios personajes adoptan una actitud de hablar y parecen dedicar plegarias al gobernante fallecido”.⁸

⁸

www.inah.gob.mx>boletines>investigacionesyestudioshistoricos. Consultado en junio de 2013.

Regularmente participan animales en este tránsito, sobre todo aquellos que ascienden y descienden, pues gracias a su capacidad de volar o reptar, pueden ir de un nivel a otro, llevando consigo anuncios y presagios cargados con ricos simbolismos. Así, el árbol cósmico representa un papel de suma importancia dentro de las culturas mesoamericanas.

La concepción del universo maya (Fig. 4) se describe de una manera muy clara en el siguiente texto retomado de la revista digital universitaria del Instituto de investigaciones Filológicas, UNAM. Titulado “*Del rito al ritual*”:

Fig. 4 página 75 y 76 del Códice Madrid muestran los cuatro sectores cósmicos, y en el centro a la pareja creadora sentada a los lados del gran árbol que funciona como *axis mundi*.

“De acuerdo con algunos textos indígenas coloniales, los mayas yucatecos antiguos concibieron el universo conformado por tres grandes ámbitos alineados en sentido vertical: el cielo, dividido en trece extractos; la tierra imaginada como una plancha cuadrangular, y el inframundo, de nueve niveles. En el décimo tercer cielo residía el Canhel, principio vital del cosmos, identificado con el dios creador, cuyo símbolo era una serpiente emplumada, y en el noveno estrato del Inframundo habitaban los dioses de la muerte.”

El movimiento del Sol determina el tiempo y la forma del espacio, ya que la concepción de la cuadruplicidad terrestre que tenían los mayas, parece ser el resultado de la experiencia que se vive en el fenómeno natural de la salida y puesta del Sol, en la línea donde el cielo y la tierra se unen, a lo largo del ciclo anual del astro. Así, la tierra se subdivide en cuatro sectores o “rumbos”, cuyas esquinas estarían en las

posiciones noroeste, noreste, suroeste y sureste, y cada sector tiene como símbolo un color: rojo para el este, negro para el oeste, amarillo para el sur y blanco para el norte, además en cada esquina está una ceiba sobre la cual se posa un ave: un tipo de maíz, un tipo de frijol y diversos animales, todos ellos del color de los “rumbos”. Los árboles sostienen el cielo al lado de deidades antropomorfas llamadas Bacales o Pahuatunes por los mayas yucatecos, que también fungen como ordenadoras del mundo en los diversos ciclos cosmogónicos de creación y destrucción.

La cuadruplicidad no sólo se da en el plano terrestre, sino que abarca el celeste y el infraterrestre; existen cuatro regiones del cielo, que comparten los colores con los terrestres y cuatro regiones del inframundo incluso el dios supremo celeste, Itzmaná, El dragón, y el dios del agua, Chaac, son a la vez uno y cuatro: negro, blanco, rojo y amarillo. Cada uno de los sectores del universo tiene su propio significado religioso, pero el más importante es la quinta dirección o Centro del Mundo. Es el punto de intersección de los ejes de la cruz. El centro es el mismo para el Cielo que para la tierra y para el Inframundo, porque es el punto de unión y de comunicación de los diversos espacios cósmicos, no sólo es un punto sino un eje que une los dos polos del universo”.⁹

En la bóveda celeste de los mayas, se manifiestan diferentes aves como: la guacamaya, el colibrí, el águila, entre otras. Para los mayas éstas eran seres sagrados que se presentaban ante los dioses y los representaban para transmitir su poder y sus mensajes. Algunas de ellas también tenían un significado dual, los dioses y la tradición cosmogónica se representaban en diferentes obras plásticas como: códices, murales o dinteles donde se labraban o pintaban seres fantásticos, mezclas de varios animales o figuras humanas, casi siempre con rasgos de animales o vegetales. Los principales dioses integran los contrarios cósmicos o se mueven cambiando a su contrario. Son masculinos, femeninos, celestes e infraterrestres, positivos y negativos, fuentes de vida y de muerte.

Por otro lado, el mal está relacionado también con el jaguar, el murciélago, el cocodrilo, la mariposa negra, el zopilote o el búho, ya que se les relacionaba con las tinieblas por sus hábitos nocturnos.

---

⁹

<http://www.revista.unam.mx/vol.5/num7/art39/art39.htm>. Consultado en diciembre de 2013

Los animales desempeñan un papel importantísimo, porque son guías que marcarán el camino hasta la última morada, después de la muerte.

Es decir, el mito de creación cosmogónica del supramundo, tierra e inframundo, así como la conexión que se da entre estos niveles y la representación de los mismos con diferentes deidades y animales antropomorfos, me permite indagar dentro de la creación plástica recuperando esta concepción mítica y plasmarla a través de la recuperación del retorno a mi origen para poder comprender la idea del universo mágico y misterioso.

Donde la gráfica funge como soporte de esta mezcla entre ritos cosmogónicos mesoamericanos y una visión contemporánea creando un paralelismo de fusión cultural.

La conexión con estos niveles se da a partir de la muerte, tema que se desglosará a continuación.

1.3. LA VISIÓN DE LA MUERTE EN MÉXICO

“Hablar de muerte en México es referirnos a algo que vivimos cada hora de nuestra existencia, algo que nos acompaña en nuestras canciones y poesías, que se manifiestan en la actitud que tenemos ante la vida. Es este algo implícito en Gorostiza o en Xavier Villaurrutia, los poetas de la muerte, y aquellos que nos lleva a psicoanalizarnos a través de Santiago Ramírez y autodestruirnos devorando nuestra propia calavera de dulce”.¹⁰

El morir es algo ineludible, es el tránsito al fin de la existencia, ya sea ésta física o espiritual según sea la creencia. En algunos mitos mexicanos se explica el origen del deceso, a través de un mensaje o advertencia de algún animal de augurio como el tecolote, es decir, estos animales anunciaran una muerte por accidente, enfermedad, vejez o crimen (una muerte natural o inducida). También en estos mitos se explica el paso del difunto por ciertos niveles del inframundo para llegar al *Mictlan* de acuerdo a la visión de los antiguos mexicanos.

En el mito todo puede suceder y en cada cultura, la muerte posee un significado diferente. *Mictlan*, es el reino de los difuntos según la tradición mexicana ahí reina *Mictlantecuhtli* (Fig. 5) señor del inframundo. Este lugar a comparación del infierno judeo-cristiano no es un lugar de castigo y torturas, es simplemente como lo menciona Alfonso Caso: *“El infierno no es para los aztecas el lugar a donde van los réprobos; simplemente es el lugar a donde van los muertos”*.¹¹

Es importante mencionar que en el México antiguo no se temblaba por *Mictlantecuhtli*, sino ante esa incertidumbre que es la vida. En algunos cantares y escritos nahuas se describe al mundo terrenal como un lugar de sufrimiento y dolor, donde el hombre podía caer ciegamente en la trampa de *Tezcatlipoca* (Fig. 6). Portador de desdichas, que tiene preparadas para el hombre más de siete formas de infortunio. Paul Westheim escribe: *“Tezcatlipoca, es el reconocimiento de una realidad: del fenómeno de la fragilidad e inseguridad de*

---

¹⁰ Eduardo Matos Moctezuma, *Op cit*, p.17.

¹¹ Paul Westheim, *La calavera*, p.38.

toda vida humana”.¹²

Fig. 5 Mictlantecuhtli
“Señor del inframundo”

Fig. 6 Tezcatlipoca “El espejo que humea”

Pero como concepción *Tezcatlipoca* no se puede comparar con el señor del infierno “el diablo” del cristianismo, pues de acuerdo a lo que se sabe de los escritos bíblicos, es que el hombre tiene que actuar y ayudar mediante una vida piadosa a fomentar el bien y las buenas acciones para que con ello el “mal” no triunfe, es una pelea constante entre Dios y el diablo y las almas de los humanos son la causa.

*“El hombre medieval se imagina una lucha enconada entre ángeles y diablos que se disputan el alma del que acaba de morir. Por eso es tan importante “morir de buena muerte”, morir con la esperanza de “ganar el reino de los cielos”. El momento dramático es la hora de la agonía, en que el diablo, recurriendo al amplio repertorio de sus mañas y astucias, hace un último y supremo esfuerzo por inducir al fiel a la apostasía”.*¹³

Algunas representaciones del infierno cristiano y de la lucha de ángeles y demonios lo podemos encontrar en los grabados de Gustave Doré (1832-1883) (Fig. 7) Y en las pinturas de Hieronymus Bosch “El Bosco” (1450-1516) (Fig. 8).

---

¹² *Ibidem*, p.16.

¹³ *Ibidem*, p.51.

Fig. 7 El todo poderoso le arrojó de la Etérea bóveda, envuelto en abrasadas llamas; y con estrépito y ardiendo cayó en el abismo de la perdición, para vivir entre cadenas y en fuego de por siempre, el que osó retar con sus viles armas al Omnipotente. Fragmento del Paraíso Perdido ilustrado por G. Doré.

Fig. 8 El jardín de las delicias. En el panel izquierdo, una imagen del paraíso donde se representa el último día de la creación, en el panel central se representa la locura desatada: la lujuria. Por último tenemos la tabla de la derecha donde se representa la condena en el infierno.

Así, la idea de la muerte en el México contemporáneo se interpreta como la fusión de elementos cristianos-religiosos y tradiciones-prehispánicas. Ahora lo vemos en el festejo del primero y dos de noviembre, una muerte que los mexicanos celebran, disfrutan, y hasta se burlan de ella y la satirizan, pero al

mismo tiempo le brindan un respeto festivo, un tributo con el tradicional “día de muertos”, donde se recuerdan a quienes ya partieron.

La última morada nos espera. Cuando la muerte toque nuestro hombro izquierdo sabremos que ha concluido nuestro tiempo, que no podemos hacer nada contra esta suerte. Solamente podemos aceptarla y proceder al ritual que nos acompañará y que representarán con una ofrenda nuestros familiares. En la cual, se colocarán caminos de veladoras y flores de cempasúchil que representan la luz de los rayos del sol, éstos guiarán al alma por el camino mortuario. También en los altares se colocarán símbolos de las virtudes y vicios del difunto, como la comida y la bebida, presentes como el aguardiente y las calaveritas de azúcar, chocolate o amaranto que representan al difunto y llevan su nombre en la frente.

Es curioso que esta calaverita de azúcar sea un regalo, un obsequio en vida de la representación de nuestra muerte, de ahí el humor negro de la sociedad mexicana. La muerte estará presente durante toda la vida de un ser humano y en esta sociedad la respetamos y convivimos con ella. La vemos plasmada en grabados como los del magnífico artista de la gubia y el buril, José Guadalupe Posada (1852-1913), quien ridiculizó al gobierno y a las costumbres de su época a través de sus imágenes, que muchas veces mostraban una morbidez en sus personajes, alegoría de la vida del hombre disfrazada de muerte.

Grabador de los acontecimientos diarios de un México pobre, revolucionario e imitador de la cultura francesa. En sus placas transcribe la nota roja, a la sociedad afrancesada, y al pueblo, así como también a la lucha revolucionaria. También interpreta a la muerte con sus reconocidas “calaveritas” (Fig. 9). Posada mejor conocido como: “el novio de la muerte”.

Fig. 9 Calaverita. Grabado por José Guadalupe Posada.

De acuerdo a la cultura mexicana la muerte es transformadora. Cuando uno fallece olvida y borra el recuerdo del mundo, este abandono no significa ni simboliza el final en sí, si no que es el esperado retorno a la vida que se modifica y reencarna en nuevas formas. La naturaleza les enseñó que cuando una flor muere otra más germina, cuando el sol cae al inframundo y muere tiene que luchar con la luna y vencer a la noche para volver a renacer, es la enseñanza de que todo se halla sometido a un constante proceso de transformación, este proceso es lo eterno.

El mito de la cosmogonía, el viaje por los niveles a través de la Ceiba para conectarse con el supramundo e inframundo y el tránsito del alma después de

la muerte, así como la interpretación del augurio, donde el animal es el portador del fatal mensaje. La idea de lo maligno y las trampas para el humano en el mundo terrenal que le ponen ya sea *Tezcatlipoca* o el diablo, para sucumbir a la pérdida del “alma”.

Todo ello llevado a la gráfica e interpretado desde mi punto de vista, donde la experiencia personal del eterno retorno a los orígenes se plantea a través de la idea de buscar en la memoria familiar. Misma que me hará viajar a lugares distantes y cercanos para encontrar todo el bagaje cultural de mi historia y poderlo plasmar en las estampas.

1.4. EL AUGURIO Y EL MITO EN LA SOCIEDAD ACTUAL

*“Muchas veces es indispensable destruir para poder posteriormente construir”.*¹⁴

Desde el inicio de la creación cosmogónica prehispánica el mundo se concibe a través de supersticiones, y de acuerdo a la fusión del pensamiento mágico-religioso y de las ideas cristianas el ser humano tiene la necesidad de creer en el misticismo de la vida, que resulta muchas veces del comportamiento del hombre ante lo desconocido, sobre todo cuando llega la muerte o cuando se experimentan procesos difíciles como las enfermedades. Es entonces, cuando se refugia en el pensamiento mágico, ya sea en forma de superstición o a la manera de un ritual más elaborado, como el del cristianismo, por ejemplo, las siguientes creencias se escuchan aún en algunos pueblos de México: si el tecolote canta, sobre o cerca de una casa y en ella hay un enfermo, hay que tener cuidado porque el ave trae consigo el presagio de muerte, como contraparte, el bautismo, significa protección para los recién nacidos y es símbolo de la purificación y renovación del espíritu.

Así, cuando pasamos por ciertas circunstancias empezamos a generar o repetir rituales que nos lleven del mal al bien. De acuerdo a la cultura o creencia, nos asistimos de un médico, curandero o sacerdote para encarar nuestros males. Sin embargo muchas veces el individuo genera el caos en el que vive, pero guarda la esperanza del perdón o del milagro, sea religioso o no.

*“Así resulta que el rito primitivo consiste en invocación de los espíritus, exorcismo, conjuro del mal presagio, propiciación, purificación y producción analógica, es decir mágica, del acontecer benéfico”.*¹⁵

Ahora bien, cuando el ser se encuentra ante lo desconocido se atreve a usar cierto fetichismo, en forma de amuletos o símiles, que lo ligan con los acontecimientos de la vida, entonces se vuelve actor y orquestador de ellos.

---

¹⁴ Alejandro Jodorowsky, *Psicomagia*, p.43.

¹⁵ Carl Gustav Jung, *Op cit*, p.28.

Los pensamientos mágicos y religiosos tienen como objetivo, en la mayoría de las sociedades, mantener cierto orden y el bien común, basándose en un sistema de creencias.

El comportamiento del prójimo en el contexto social, se vuelve relevante en lo relativo al destino. El desarrollo de cualquier ser humano en distintas sociedades puede ser muy parecido en algunos aspectos, aunque los separe el tiempo, la historia y la cultura, porque su vida se basa en estructuras que se crean como reglas de convivencia.

Se puede decir que hoy en día y aún a pesar de los avances tecnológicos y científicos, el humano sigue arraigado a un pensamiento que contiene elementos llenos de tabú; la religión es parte del individuo, toda sociedad cree en algo que puede ser la medicina, la tecnología, la ciencia o también puede ser la magia y la brujería.

El sujeto vive y experimenta la vida, la transforma y se recrea a través de los mitos y por medio de éstos construye su entorno y su comportamiento, al nacer se enfrenta con el desconcierto y la idea de la muerte como final eterno. De acuerdo a la concepción prehispánica la idea de la inmortalidad es esencial, es decir se cree en la transformación del cuerpo.

Y es a través de éstas experiencias, que se transita a una realidad llena de misticismo. Estos misterios no son estáticos, son resultado de una búsqueda, la mayor de las veces de carácter ritual, por eso existen diferentes ritos como: las penitencias, los exorcismos, las curaciones, las abluciones. Estos rituales, desarrollados por figuras de autoridad (un sacerdote, curandero, chamán o brujo), permiten que un alma enferma o aquejada por un maleficio, retorne a su camino hacia lo sagrado.

1.4.1. LA CONCEPCIÓN DEL TONAL Y EL NAHUAL

Se dice, que la fecha en que nacemos ya trae un significado y hasta un animal totémico, que es parte de nuestro desarrollo y comportamiento ante la vida. Se dice que nacemos con un *tonal* y un *nahual*. Algunas veces interpretados como animales propicios para el augurio, mismos que llevan consigo el destino de los hombres y con ello las enfermedades, la mala suerte, el mal de amores, la salación, la tristeza o la buena ventura. Es la ambigüedad del vaticinio la que provoca miedo a lo desconocido, y de ello se derivan rezos, cruces, calaveras o amuletos diversos; mitos que nos hacen creer en milagros y en un poder superior capaz de transformar la vida o de transportar a un hombre más allá del límite de sí mismo.

Carlos Castaneda, en su libro *“Relatos de Poder”* en el capítulo sobre la *“Isla del tonal”*, hace una reflexión acerca del significado del *tonal* y del *nahual*. A través de su experiencia con su chamán-mentor don Juan explica lo siguiente:

“Sabía que el “tonal” era, según la creencia, una especie de espíritu guardián, generalmente un animal, que el niño obtenía al nacer y con el cual tenía lazos íntimos por el resto de su vida. “Nahual” era el nombre dado al animal en que los brujos, supuestamente, podían transformarse, o al brujo que efectuaba tal transformación.

–Éste es mi tonal– dijo don Juan, frotándose las manos en el pecho.

–¿Su traje?

–No. Mi persona.

Se golpeó el pecho y los muslos y los flancos del costillar.

–Mi tonal es todo esto.

Explicó que cada ser humano tenía dos facetas, dos entidades distintas, dos contrapartes que entraban en funciones en el instante del nacimiento; una se llama “tonal” y la otra “nahual”...

“El tonal no es el animal que custodia a una persona. Yo más bien diría que es un guardián que puede representarse como animal. Pero eso no es lo importante.”...

El tonal es la persona social...

–El tonal es, y con derecho, un protector, un guardián: un guardián que la mayoría de las veces se transforma en guardia...

–El tonal es el organizador del mundo –prosigió–. Quizá la mejor forma de describir su obra monumental, es decir que en sus hombros descansa la tarea de poner en orden el caos del mundo. No es un absurdo sostener, como lo hacen los brujos,

que todo cuanto sabemos y hacemos como hombres, es obra del tonal...

“Yo diría, pues, que el tonal es un guardián que protege algo muy, pero muy valioso: nuestro mismo ser. Por lo tanto, una cualidad nata del tonal es la de ser astuto, y celoso con su obra. Y como lo que hace es la parte más importante de nuestras vidas, no es del nada extraño que al fin y al cabo se convierta, en cada uno de nosotros, de guardián en guardia.”...

–Un guardián es magnánimo y comprensivo –explicó–. Un guardia, en cambio, es un vigilante intolerante y, por lo siempre, un déspota. Yo diría que en todos nosotros el tonal se ha hecho un guardia insoportable y déspota, cuando debería ser un magnánimo...

El tonal es todo eso para lo cual tenemos palabras. Y como el tonal está hecho de sus propios hechos, todas las cosas, por lo visto, tienen que caer bajo su dominio...

–El tonal es todo cuanto conocemos –repitió lentamente–. Y eso no sólo nos incluye a nosotros, como personas, sino a todo lo que hay en nuestro mundo. Puede decirse que el tonal es todo cuanto salta a la vista.

“Lo empezamos a cuidar desde el momento de nacer. En el momento en que tomamos la primera bocanada de aire, es muy apropiado decir que el tonal de un ser humano está ligado íntimamente a su nacimiento... El tonal empieza en el nacimiento y acaba en la muerte”...

–El tonal construye el mundo sólo en un sentido figurado. No puede crear ni cambiar nada, y sin embargo construye el mundo porque su función es juzgar, y evaluar, y atestiguar. Digo que el tonal construye el mundo porque atestigua y evalúa al mundo de acuerdo con las reglas del tonal. En una manera extrañísima, el tonal es un creador que no crea nada. O sea que, el tonal inventa las reglas por medio de las cuales capta el mundo. Así que, en un sentido figurado, el tonal construye el mundo...

–Si el tonal es todo cuanto conocemos de nosotros mismos y de nuestro mundo, ¿qué es entonces el nahual?

–El nahual es la parte de nosotros mismos con la cual nunca tratamos...

–El nahual es la parte de nosotros para la cual no hay descripción: ni palabras, ni nombres, ni sensaciones, ni conocimiento...

El nahual esta allí, donde el poder se cierne.

“Desde el momento de nacer sentimos que hay dos partes en nosotros. A la hora de nacer, y luego por algún tiempo después, uno es todo nahual. En ese entonces, nosotros sentimos que para funcionar necesitamos una contraparte a lo que tenemos. Nos falta el tonal y eso nos da, desde el principio, el sentimiento de no estar completos. A esas alturas el tonal empieza a desarrollarse y llega a tener una importancia tan absoluta para nuestro funcionamiento que opaca el brillo del nahual, lo avasalla; y así nos volvemos todo tonal. Desde el momento en que uno se vuelve todo tonal, no hacemos otra cosa sino aumentar esa vieja sensación de estar

incompletos; esa sensación que nos acompaña desde el momento de nacer y que nos dice constantemente que hay otra parte de nosotros que nos haría íntegros.”¹⁶

Por otro lado dentro del escrito “*Los enredos del diablo o de cómo los nahuales se hicieron brujos*” de Roberto Martínez González encontré lo siguiente:

“Nahualli es el término náhuatl que originalmente se usó para designar dos conceptos principales: En primer lugar, éste se refiere a una suerte de doble o alter ego animal que se encuentra tan estrechamente unido al destino humano que su muerte tiende a implicar la destrucción de la persona. En segundo, nahualli alude a cierta clase de especialista ritual caracterizado por su capacidad de cambiar de forma a voluntad.”¹⁷

Por supuesto tuvo que ver el proceso de evangelización después de la conquista para que los términos del *tonal* y del *nahual* fueran ocultos o modificados, y hasta relacionados con la “brujería” término que causó grandes controversias en Europa y sobre todo en la edad media. Se dice que cuando los conquistadores ingresaron a territorio prehispánico y observaron la arquitectura, los dioses y las costumbres o tradiciones de los rituales se sorprendieron tanto hasta el punto de interpretar a los dioses prehispánicos como “demonios” y a los *nanahualtin* como “brujos”.

“Molina (2000) traduce el término nahualli por “bruja”. Sahagún (1938X, 33) lo define como “brujo que de noche espanta a los hombres y chupa a los niños”. Clavijero (1974, 107). Le da el sentido de “hechicero”. En tanto que Olmos, en su Tratado de hechicería y sortilegios (1990, 40-41), hace de nahualli un término femenino para decir “ella la nahual llamada bruja”. La palabra bruja nos remite a un personaje europeo, preferentemente femenino, que, en virtud de su pacto con el diablo, se vale de poderes sobrenaturales para causar toda clase de males a quienes le rodean.”¹⁸

Hoy en día el conocimiento del “chamán” o del “brujo moderno” (fig 10 y 11) genera un “poder” mágico, a través de la sabiduría de éste acerca de la naturaleza de las cosas. Gracias a este conocimiento, se recibe un saber no

---

¹⁶ Carlos Castaneda, *Relatos de poder*, p.161-170.

¹⁷ www.colmich.edu.mx/files/relaciones/111/RobertoMartinezGonzalez.pdf. Consultado en octubre de 2013. P. 189.

¹⁸ *Ibidem*, P. 191.

científico que genera una individualidad y un destino dado por alguna entidad mística que puede ser un demonio, un animal, un dios, etc, de acuerdo a el ritual o a la religión en la que se cree. Este destino que puede ser utilizado para el bien o para el mal llega muchas veces antes de lo planeado, sin la necesidad de buscarlo. En algunos casos los chamanes cuentan como a través de los sueños se anuncia el don que les ha sido otorgado por los dioses.

*“La magia no es la superstición, la magia es la naturaleza del mundo. El mundo no es lógico ni racional, es mágico y existe una estrecha unión de todos los acontecimientos..., todos los acontecimientos están ligados, unidos; el tiempo no es lineal, los efectos algunas veces se producen antes que las causas, hay misterios..., la realidad es milagrosa, es mágica. Obedece a principios que ns son científicos. La realidad no es científica”.*¹⁹

Fig. 10 Chámanes Tzotziles de Chiapas en la Iglesia de San Juan Chamula.

Fig. 11 Brujos de Catemaco, Veracruz
Fotografía tomada por Silvia Gaona
en marzo de 2013

Aún ahora en pleno siglo XXI se sigue asistiendo a lugares sagrados para realizar rituales, actualmente algunas personas fieles al catolicismo peregrinan rumbo a la Basílica de Guadalupe cada 12 de diciembre, o se cuelgan crucifijos o palmas en las casas, esperando una protección divina, esparcen también agujas de pino y agua bendita, santifican a diferentes deidades y profesan una muerte supersticiosa, donde escapar del infierno es la prioridad por lo tanto la penitencia es el acto católico mediante el cual los cristianos reciben el perdón

---

¹⁹ Alejandro Jodorowsky, *Op cit*, p. 224.

de Dios para entrar al reino de los cielos.

Pero también y de acuerdo a algunas leyendas o mitos se le teme al gato negro, a la mariposa nocturna o al tecolote. También se asegura que pasar por debajo de una escalera ocasiona mala suerte, así como al romper un espejo se atribuyen siete años de maleficio, se cree en los amarres y el poder de la brujería. De igual modo, se cura el espanto y se dogmatiza la pérdida del alma.

Todo inicia desde la perspectiva de la cosmovisión del mundo, invadido por creencias o tradiciones arraigadas de generación en generación o impuestas. Lo interesante es la fusión de estas mismas creencias y como a partir de estas ideas se sigue actuando bajo ciertos parámetros o reglas. El individuo elige que creer: en la ciencia, en la superstición, en la brujería o en los hechizos o en alguna religión o filosofía.

Es así que la idea del *tonal* y del *nahual* aún prevalecen en algunas comunidades . La personificación del chamán o del brujo y lo que conllevan todas estas palabras, se verán reflejadas en la gráfica que es lo que me compete.

Yo busco a través del chamán o del brujo esa conexión con el *tonal* y el *nahual* interpretado en mi trabajo como el animal que carga con el mensaje de la muerte. Donde la mujer como uno de los personajes se fusiona con elementos animales como: el hábitat, la estructura ósea, las texturas de la piel o el plumaje y es entonces donde puede emprender el viaje al inframundo-infierno.

1.5. EL MITO: SOBRE LA RELACIÓN DE LA MUJER CON EL ANIMAL

*“Cada cosa sagrada debe estar en su lugar, inclusive, podríamos decir que es esto lo que la hace sagrada puesto que al suprimirla, aunque sea en el pensamiento, el orden entero del universo quedaría destruido, así pues, contribuye a mantenerlo al ocupar el lugar que le corresponde”.*²⁰

En la actualidad, muchos mitos siguen vivos a modo de supersticiones. En la práctica de la brujería, dentro de los hechizos para la buena o mala suerte, se realizan rituales que integran elementos animales, ya sea físicamente (sacrificios) o como alegorías al interior de una tradición cultural dada. Por ejemplo, en algunas culturas prehispánicas, la relación que se tenía con el animal de augurio se emparentaba con la simbología de guerra o designada por ésta la idea del sacrificio.

La mujer desarrollaba un papel muy importante dentro de todas las sociedades originarias. Al principio, por el acto de concebir, se relacionaba con la tierra de la cual surge la vida en sus múltiples formas. También se ha vinculado con los astros, especialmente con la Luna y la noche, ha sido y es partera desde tiempos remotos, su papel principal es convertir al niño que viene del inframundo (vagina) en un ser social, para que su alma quede afianzada en este plano de existencia.

Lourdes Báez Cubero, antropóloga, explica que:

“Las parteras tradicionales nahuas de la Sierra de Puebla pueden leer el cordón umbilical para saber cual será el destino del niño y si la mujer tendrá más hijos, la placenta también puede decir si están distantes los futuros nacimientos.

*Después de “leerlos”, el cordón y la placenta son enterrados; si es niña se sepulta dentro de la casa para que al crecer sea una mujer de hogar; si es niño, en la milpa o se cuelga en un árbol para que sea un buen agricultor.*²¹

---

²⁰

Claude Lévi-Strauss, *El pensamiento salvaje*, p. 25.

²¹

www.inah.gob.mx>Especiales. Consultado en junio de 2013.

Es importante mencionar la dualidad que existente en concepto de lo femenino, ya que la mujer, a la par que crea, también destruye, de aquí su relación con el lado izquierdo, que en la cultura occidental significa maldad, que se liga a lo demoníaco, adquiriendo un aspecto enteramente negativo en sociedades judeocristianas.

La humanidad esta ligada a sus ritos, a los que se atribuye la capacidad de cambiar o atenuar, la suerte propia o de cualquier otro individuo.

La mujer como bruja o figura chamánica, comunica con el más allá y con los espíritus. A través de creencias como el nahualismo, éstas tienen relación estrecha con los animales, pues comprenden su lenguaje y descifran los presagios.

“En general el animal expresa una energía psíquica y espiritual: los animales también son en sí seres angélicos. Esto habla de un reino por encima de la persona, de una dimensión espiritual contenida en la propia persona... En muchas culturas, el animal es un ser privilegiado en razón de su capacidad para acceder a las regiones cósmicas, cielo, infierno, tierra y mundo de los espíritus.”²²

Es importante agregar que la relación que tiene la mujer, con la muerte y los animales, conduce a la creencia en lo desconocido, lo sobrenatural y lo sagrado.

Los animales celestes por ejemplo: el águila, la guacamaya o el colibrí, son clasificados como animales del viento en la mitología maya, su relación con la mujer se basa en el sentimiento de libertad y la creencia de la reencarnación, regresar a la vida como colibrí.

Estas hermosas aves llevan dentro de su bello plumaje el mensaje de la muerte, pero no se quedan solamente con éste encargo, muchas veces acompañan al espíritu difunto, le muestran el camino de su viaje.

---

²² Carmen Bernárdez Sanchís, *Joseph Beuys*, p. 57.

Por otro lado, el zopilote, el murciélago, el cuervo y el tecolote pertenecen a los seres del inframundo, su mensaje se reduce a la muerte. Están relacionados con la noche, por su hábitat característico, (cuevas y lugares oscuros), además algunos de ellos suelen ser carroñeros. Aquí la relación de estos animales con lo femenino surge por su carácter de re-creación a partir de lo podrido, con la manera en que nueva vida emerge de la materia en descomposición, mientras el principio vital deja el cadáver que va convirtiéndose en polvo.

Por otro lado animales terrestres como: la serpiente y el caimán, están ligados a la restauración y la creación, nacen de la tierra y a través de las raíces que echan los árboles se convierten en el dragón, que es la mezcla del caimán con la serpiente. Se relaciona con el agua, por su movimiento ondulante.

El elemento agua y tierra se encuentra dentro de los cenotes y en las profundidades de cuevas y cavernas. Tengamos en cuenta que éstas son las entradas al inframundo, donde habitaba el jaguar, que pertenece a la noche y la Luna, Se creía que ésta poseía el poder de transformar al jaguar, que de día era una roca.

Se puede resumir de manera muy general, que los animales que se encargan del espíritu, como esencia de transformación y reencarnación, están ligados al buen augurio; mientras que los que interrumpen la vida son los mismos que anuncian la muerte, la destrucción del ser físico (polvo eres y en polvo te convertirás) para transformarlo en idea y volver del mas allá.

1.6. ALGUNOS ANIMALES DEL BUEN O MAL AGÜERO: GUACAMAYA, COLIBRÍ, ÁGUILA, QUETZAL, TECOLOTE, ZOPILOTE, CUERVO, SERPIENTE, CAIMÁN, JAGUAR, MURCIÉLAGO, MARIPOSA NOCTURNA, LIBÉLULA

*“Desde los tiempos más remotos, casi todos los animales han sido concebidos, bien como psicopompos que acompañan al más allá las almas de los muertos, bien asimismo como la nueva forma del difunto, sea el “antepasado” o el “maestro” de la iniciación, el animal simboliza siempre un nexo real y directo con el más allá”.*²³

Dentro de la mitología prehispánica, los animales han estado ligados a la idea de lo divino y lo mágico-religioso. A través de ellos, el hombre descubre lugares sagrados, como en el mito de la fundación de *Tenochtitlan*. Y realiza en dichos lugares ritos que enfatizan la fecundidad y el acceso a un modo espiritual.

Los animales que a continuación se describen son rescatados de algunos escritos mayas o mexicas, de los cuales algunos representan al buen o mal agüero :

*“Las aves son generalmente consideradas como epifanías de las fuerzas sagradas, son dioses del ámbito del cosmos y de fuerzas naturales así como deidades protectoras de ciudades y actividades humanas, son manifestaciones de dioses, que presiden los ritos y reciben las ofrendas de los hombres, forman parte de dichas ofrendas representando o sustituyendo a los seres humanos; encarnan energías sagradas de vida o de muerte que se despliegan sobre el mundo y así provocan enfermedades, son anunciadoras de las deidades o mensajeras que transmiten a los hombres los designios de los dioses, trayendo buenos o malos augurios.”*²⁴

De acuerdo a la concepción prehispánica la mayoría de las veces, las aves tienen una relación especial con lo divino pero de igual modo, también con lo maligno. Muchas de ellas viajan de un nivel cósmico a otro, y por eso la dualidad entre el bien y el mal, por su capacidad de posarse sobre la tierra y

---

²³ Mircea Eliade, *El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis*, p. 91.
²⁴ Mercedes de la Garza, *Aves sagradas de los mayas*, p. 127.

ascender hasta el cielo. Son parte de las metáforas del Sol, la Luna y Venus, cada ave está relacionada o corresponde a los trece estratos del cielo. Su simbolismo parte de las tendencias del espíritu humano. Constituyen un símbolo de fuerza, luz y fertilidad, de calor y sexualidad. Pero también de ellas emerge una energía de oscuridad y de muerte, por eso se les otorga poderes destructivos, que representan las fuerzas maléficas del inframundo, como las catástrofes climáticas, hambrunas y pestes; escenas de muerte y destrucción. A continuación se retoman algunos animales ya sean de la cultura maya o mexicana según sea el mito, de los cuales se enumeraran algunas de las características de buen o mal augurio para que éstas sean replanteadas en mi obra gráfica.

La guacamaya (fig. 12). Tocante a esta ave Mercedes de la Garza explica:

“Era un dios con rayos de fuego, el cual encarnado en una Guacamaya Roja bajaba en Izamal a quemar las ofrendas de los hombres en un templo dedicado a él; y agrega que se recurría a esta deidad cuando había desgracias para saber el remedio y ver el futuro. La justificación ofrecida por Garza (1995) es que el fuego solar, como una de las grandes fuerzas naturales, posee un significado ambivalente. El fuego solar es la energía que permite la vida en la tierra, pero es también aquella capaz de ocasionar la muerte si es descargada en exceso. Estos efectos se podían experimentar durante las sequías.”²⁵

Fig. 12 Pintura mural en Cacaxtla. Se ubica en el muro sur del pórtico del Edificio A, donde se muestra a un personaje revestido con elementos de ave parado sobre una serpiente. A la izquierda del personaje, a nivel de su cadera, se dibujó un ave (guacamaya) con tonos azules cuyas alas están extendidas y se encuentra mirando hacia el hombre-ave-serpiente.

---

²⁵ <http://www.revistas.unam.mx/index.php/ecm/article/download/32620/29943>. Consultado en junio de 2013.

A continuación se relata un mito sobre la guacamaya rescatado del libro “Aves sagradas de los mayas” de Mercedes de la Garza:

“Aves míticas, llamadas precisamente moo tancás y tzitz moo tancás, que volando sobre las casas por las noches vomitan cierta sustancia que provoca la muerte al caer en la boca de los niños durmientes, si estos no están bautizados, se convierten a su vez en mootancás... “pájaro de la noche.”²⁶

Características de la guacamaya retomadas de la cultura maya:

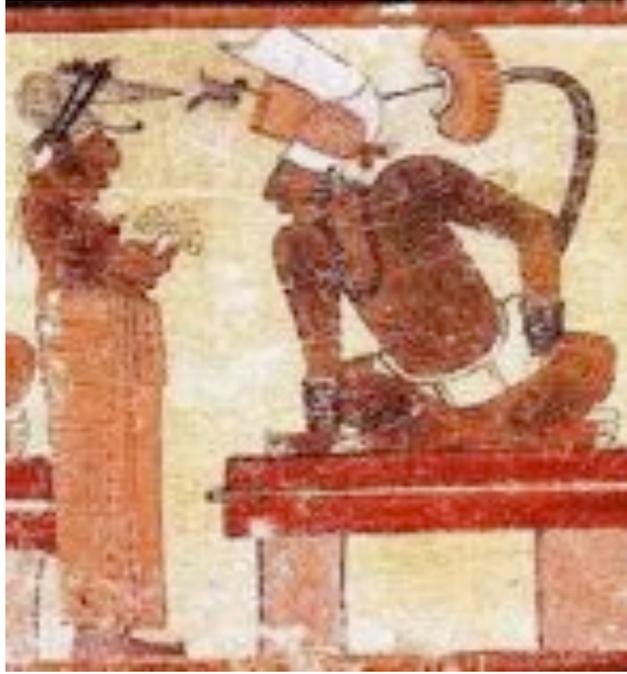
- 1.- Se relaciona con el sol y el fuego.
- 2.- Sobresale por su plumaje brillante y por su habilidad para volar sobre la copa de los árboles.
- 3.- Representa la reencarnación de las deidades celestes.
- 4.- Significa tributo y poder supremo sobre y para los gobernantes.
- 5.- Posee un carácter guerrero.
- 6.- Si su energía solar se proyecta en exceso causa: sequía, enfermedad, peste, destrucción y pasión desenfrenada como el frenesí y la lujuria.
- 7.- Se relaciona también con el movimiento del sol, este hecho hace posible la existencia, es decir, un nuevo día, un nuevo amanecer, un nuevo comienzo.

El colibrí (fig. 13). Ave mítica de la cultura maya de la cual se dice:

“Una epifanía positiva y vital del dios solar es el colibrí, llamado por los mayas tzunuun o dzunnuun...Como en el mundo náhuatl, también los mayas consideraron al colibrí una manifestación del Sol en la tierra y encarnación de las almas de los guerreros muertos y de los sacrificados...El Sol en su aspecto del dios de las flores (Xochipilli), y del sol joven (“huesos verdes” significa “huesos jóvenes”), se vincula con el colibrí obviamente por que esta ave lleva miel de las flores es también símbolo sexual. Así el colibrí es la encarnación del aspecto fecundante del Sol.”²⁷

---

²⁶ Mercedes de la Garza, *Op cit*, p.55.
²⁷ *Ibidem*, p.58-59.

Fig. 13 Representación de una pintura mural maya donde se representa a un colibrí.

Mito maya sobre el colibrí:

“Y bajó Pizlimtec, el de los huesos verdes, al pie de la flor, y el que es Eterno (el dios creador celeste) lo transformó en colibrí. Y entonces chupó la miel de la flor, de la flor de los nueve pétalos, hasta lo más adentro de ella. Y entonces tomó por esposa a la flor vacía, y salió el espíritu de la flor a vagar. Cuando se abrió el cáliz de esta flor, el Sol estaba dentro, y en medio de ella se leía Su nombre. Y sucedió que suspiraron llenos de deseo los trece dioses.”²⁸

Características míticas del colibrí según lo estudiado por Mercedes de la Garza:

- 1.- Se asocia al sol por su delicadeza y resplandor.
- 2.- Representante del rumbo del oeste, del autosacrificio.
- 3.- Es la encarnación de las almas de los guerreros muertos después de una batalla.
- 4.- Es la energía sexual del sol, es decir, la flor que penetra en el símbolo de la sexualidad para extraer el néctar.
- 5.- Es la sangre convertida en sacrificio.

---

²⁸

Ibidem, pág. 59.

El Águila (fig. 14). Ave mítica de la cultura maya:

Fig. 14 La asociación del águila con el dios de la lluvia se encuentra en los códices. En la p. 43c del *Códice Dresde*, Chaac rema en una canoa, sobre cuya proa descansa un fardo encordado con cubierta al frente, que al parecer contiene plumas, ya que sobre él se ve una cabeza de águila con la cresta hacia delante y un círculo oscuro alrededor del ojo. Esta imagen parece aludir al transporte de mercaderías, y tal vez la presencia de Chaac como comerciante de plumas se deba a que las verdes y las azules (que eran las más cotizadas) simbolizan agua. En la página 69b del mismo códice, un Chaac, que está sentado en un glifo *Men*, con *yol* (corazón de) y *tan*, como prefijos, por lo que se puede leer: “en el corazón de las nubes”, sostiene a un águila con el pico abierto y círculo negro alrededor del ojo. 29

Mito maya donde se habla del águila:

*“Rapaz águila es su anuncio. Devoramiento y muerte de niños”.*³⁰

Características del águila según algunos mitos mayas:

- 1.- Fungió como emblema del guerrero.
- 2.- Esta ave es poderosa, fuerte, valiente y se eleva por los cielos.
- 3.- Su cualidad de guerrero se debe a la caza, ya que vuela desde muy alto para caer sobre sus presas.
- 4.- Es símbolo de conquista y poder.
- 5.- Gracias a las alturas que toma en su vuelo se comunica con los dioses celestiales, poseyendo poderes místicos para ver y oír todo, por tal razón se

²⁹ *Ibidem*, pág. 63-64.

³⁰ *Ibidem*, pág. 74.

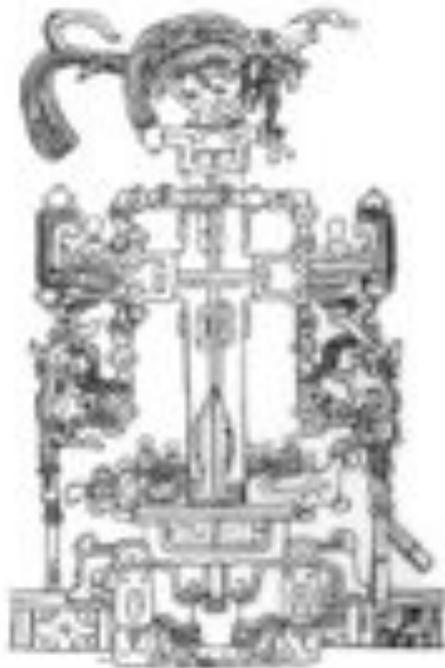
adoptaron como *nahuales*.

6.- Provee corazones humanos para los dioses.

7.- Es uno de los animales compañeros o alter ego.

El quetzal (fig. 15). Ave mítica de la cultura maya de la cual se dice:

*“ El quetzal centroamericano, *Pharomachrus mocinno*, es un ave del orden de los Trogoniformes, que tiene una sola familia: Trogonidae. El macho es una de las aves más bellas del mundo, tiene una cresta de plumas verticales en la cabeza, una cola de tamaño normal negra con las plumas exteriores blancas, pero con cobertura de larguísimas plumas verdes de más de 70 cm. Su cuerpo es verde dorado metálico, las alas negras con cobertura verde dorada y el abdomen rojo intenso. Sus plumas son realmente incoloras, es decir, el color depende de la luz, de tal modo que la cobertura de plumas verdes a veces se ve azul cielo intenso. Habita sobre todo en la selva de niebla, en las cumbres de las montañas de Chiapas y Guatemala y anidan en huecos de los árboles. Todas estas características explican que el quetzal haya sido elegido para representar a la deidad celeste suprema del panteón maya, al lado de la serpiente de cascabel, *crotalus durissus durissus*, también la más bella y poderosa de las serpientes.”*³¹

Fig. 15 Motivo central del tablero del Templo de la Cruz, Palenque, donde se representa al dragón de cuatro formas distintas; los dragones alados que aparecen sobre los tocados del gobernante Pacal y su esposa Ahpo Hel en el tablero de los Esclavos y sobre una greca escalonada de estuco en el Palacio de Palenque.

³¹

Ibidem, pág. 14.

Mito maya sobre el quetzal:

“Vino el Yaxum, vinieron las muertes amarillas, vino el vómito de sangre.”³²

Características míticas del quetzal rescatadas de la cultura maya:

- 1.- Representa la energía vital sagrada proveniente del cielo por lo que puede considerarse como el símbolo celeste por excelencia.
- 2.- Es enriquecedor de la sacralidad del inframundo, de la tierra y del agua.
- 3.- Es embellecimiento de la vida, alhaja, joya, adorno, preciosidad, atavío de la existencia
- 4.- Garantiza riqueza y plenitud.
- 5.- Se representa encima de la cruz del árbol de la región del este pues está relacionada con la fertilidad y la abundancia.
- 6.- Es símbolo, emblema y acompañante del Dios del fruto.

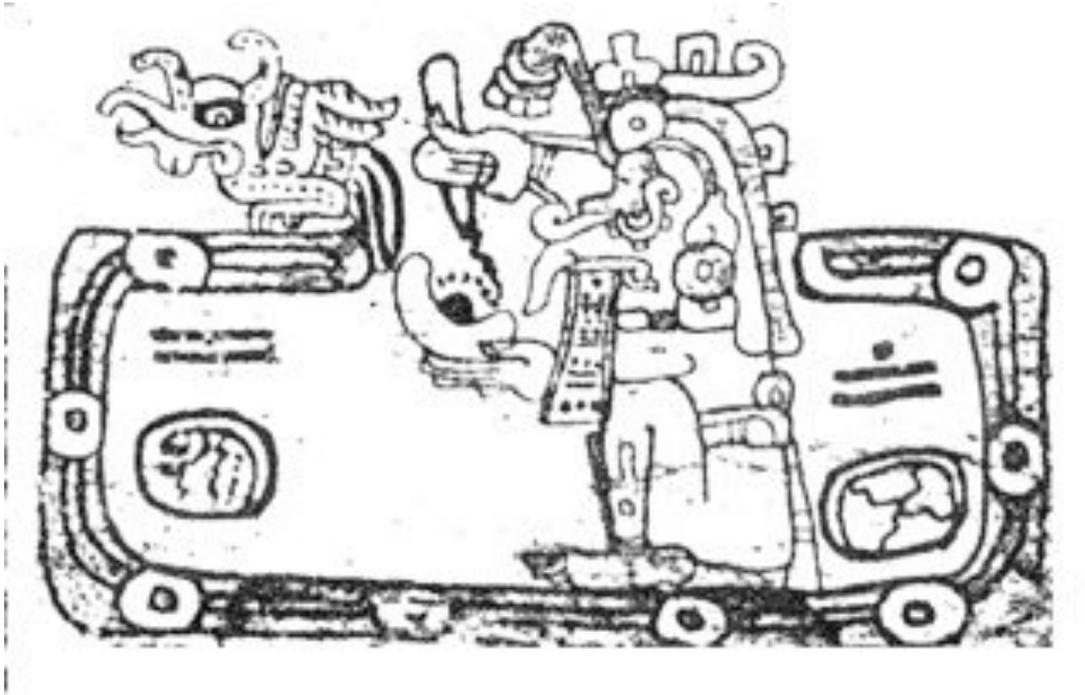
El tecolote (fig. 16). Mercedes de la Garza escribe lo siguiente sobre el tecolote:

“Otras aves relacionadas con fuerzas maléficas son los tecolotes y los búhos...Un extraño ser con aspecto muy parecido al de los tecolotes, es la llamada ave Moan, que es el nombre de un mes, cuyo glifo tiene la cabeza del ave. Al ave Moan se le ha llamado “ave mitológica”, por no conocer su nombre y por tener características sobrenaturales...El modelo del Moan fue sin duda algún búho o tecolote cornado, como podría ser el Tecolote Crescendo, *Otus Guatemalae*, que habita en toda la región maya y es el único tecolote que hay en Yucatán...El ave Moan, que además de ser el glifo del mes se representa en los códices y obras plásticas con cuerpo de animal o con cuerpo de humano, tiene pico encorvado, rodeado en la base por plumas; un gran ojo con un anillo oscuro alrededor; plumas semejan orejas; manchas negras en el cuerpo y larga cola parecida a la del perro.”³³

---

³² *Ibidem.* pág. 39.

³³ *Ibidem.* pág. 89-90.

Fig. 16 También se relaciona con la muerte del año: en el códice Madrid, 73b, aparece el personaje con una faja con numerales saliendo de la boca; está sentado dentro de un curso de agua con signo Muluc y se dispone a hacer una inscripción pues tiene un pincel y tinta. Dentro del agua se ven dos fechas: 10 Caban y 12 Etznab, y frente a él, sobre el agua, hay un Moan.

La representación para indicar, así, la muerte del año.

Aún en estos tiempos se escucha decir:

“Si el tecolote llega cantando a tu casa de noche, es de mal agüero.”³⁴

Características míticas del tecolote:

- 1.- Es representante de la noche y la oscuridad.
- 2.- Es símbolo de las fuerzas malignas e infraterrestres.
- 3.- Manifestación por excelencia del Dios de la muerte.
- 4.- Es el monstruo que merodea en las sombras de la noche.
- 5.- Esta ave tiene la capacidad de ver sobre las tinieblas.
- 6.- Es de carácter detestable y fúnebre.
- 7.- Es el rey de todos los pájaros.
- 8.- Es un animal nocturno y lleva consigo a través de su canto el mensaje de la muerte, “el tecolote que canta, cuando el indio muere”.

³⁴

Ibidem. pág. 96.

El zopilote (fig. 17). Mercedes de la Garza lo describe así:

“Dos especies de zopilotes fueron aves simbólicas de los mayas: el rey (*sarcoramphus papa*) y el negro o zopilote común (*Coragyps atratus*)...De los dos el más importante como símbolo religioso fue el rey, al que incluso se daba el rango de Ahau (Señor); hasta hoy se le llama Batab, que era un importante cargo político prehispánico.”³⁵

Fig. 17 En el Códice Madrid 10ª se dibuja un zopilote rey bajo la lluvia y la misma ave aparece en 22c, sobre un campo azul. Tal vez el agua vinculada a esta ave en los códices sea agua destructiva, pues en la profecía para un Katún 3 Ahau de los Chilames, se asocia con la guerra y con la muerte.

Profecía del Libro de los libros de el Chilam Balam:

*“...Extendida estará entonces la piel del Chaobolay, pero volteada, en el medio de la plaza. Pek, perro, será su aspecto. Lluvia colgada del cielo, lluvia de lo muy alto, lluvia del zopilote celestial, lluvia angulosa, lluvia de venado [víctimas], cuando bajen las grandes hojas del silil; bullir de guerra y años de langosta. Suspendidas tendrá sus vasijas de barro durante la gran carga, el linaje de Maax, Mono.”*³⁶

Características míticas del zopilote según de la Garza:

- 1.- Tiene carácter celeste y un significado de muerte.
- 2.- Representante de las mujeres muertas, de las almas de las sacrificadas o fallecidas al dar a luz y de las mujeres convertidas en diosas.

³⁵ *Ibidem*, p. 81-82.

³⁶ *El libro de los libros de el Chilam Balam*, p. 83-84.

- 3.- Es símbolo de la inmundicia, el pecado, la bebida embriagante, el pulque y el vino de miel.
- 4.- Es un ser nocturno y envía enfermedades.
- 5.- Saca las entrañas de los hombres igual que el cuervo por la cuenca del ojo.
- 6.- Tiene el hábito de alimentarse de la carroña, de animales en estado de descomposición, es por eso que el zopilote es el encargado de limpiar al mundo de la presencia de la muerte.

El cuervo (fig. 18). Mercedes de la Garza escribe lo siguiente sobre esta ave:

“El cuervo, ave de la familia de las corvidae, se llamó en yucateco maach y en quiché y cakchiquel hoh...Es un pájaro de gran tamaño, cuerpo robusto, pico fuerte y plumaje brillante, enteramente negro con lustre azul. Se caracteriza por robar mazorcas, pero es omnívoro...El cuervo se relaciona en los códices con el cultivo del maíz.”³⁷

Fig. 18 En obras escultóricas se expresó, asimismo, la relación del cuervo con el maíz, por ejemplo, en la estela 19 de Ceibal, donde un personaje que lleva máscara de cuervo con un gran pico y emite un graznido en forma de voluta, deja caer granos de maíz en un ritual agrícola. Parece ser el gobernante, por el gran tocado en el que se ve el glifo Pop, petate (que fue símbolo del poder político), plumas de quetzal y cuerpo de serpiente, con falda y cinturón con bandas cruzadas.

³⁷

Mercedes de la Garza, *Op cit*, p. 120-121.

Del mito del cuervo se lee lo siguiente:

“Es el descubridor del fruto del maíz, este vínculo cuervo – maíz, así como el carácter sagrado del ave, se expresa en el mito cosmogónico que se conservó en los anales de los cakchiqueles y el Popol-vuh, donde el cuervo es el ave que da a conocer donde está el grano de maíz, para que con ello los dioses formen al hombre.”³⁸

Características míticas del cuervo, así lo describen los mayas:

- 1.- Es la sombra de un hombre muerto.
- 2.- Ave fúnebre de siniestros presagios.
- 3.- Es la muerte que reina la noche durante el invierno.
- 4.- Dar de comer a los cuervos es, para los indios dar alimento a las almas de los muertos.
- 5.- Es carroñero por lo tanto limpia al mundo de la presencia de la muerte.
- 6.- Ascende a las alturas y se vincula con lo sagrado.
- 7.- Cuando el cuervo se posa sobre el tejado de una casa en la que hay un muerto, es señal de que el alma de éste está condenada.

González Torres Yolotl escribe lo siguiente sobre la visión maya de la serpiente (fig. 19):

“Entre todos los animales sagrados destaca la serpiente...Causan admiración y temor al ser humano y le son psicológicamente significativas, entre otras cosas por su rapidez y agilidad...Algunas de ellas son además portadoras de muerte, y de unas formas de muerte verdaderamente espantosas, tanto por su imprevisibilidad como por el sufrimiento que conllevan...En la religión maya, la serpiente tiene una significación plurivalente: es celeste, terrestre e infraterrestre. Así, en tanto que otros animales simbolizan aspectos concretos de la naturaleza, la serpiente parece encarnar los grandes contrarios cósmicos y su armonía, que hace posible la existencia, parece simbolizar una energía sagrada de la que participan dioses y hombres; de ahí su omnipresencia en el arte plástico y los códices, y el papel que desempeña en los mitos y en los ritos.”³⁹

---

³⁸ *Ibidem*, p. 123.

³⁹ Yolotl González Torres, *Animales y plantas en la cosmovisión mesoamericana*, p. 145-146.

Fig. 19 Kukulcán aparece también en el arte prehispánico de Chichén Itzá en su forma de serpiente emplumada, con la cabeza como base y los crótalos como capitel. En el Templo de los Guerreros se representa con grandes escamas en los ojos que semejan cuernos, como las tienen algunas serpientes de cascabel del Altiplano Central.

Concepción mítica de la serpiente en la cultura maya:

“Se representa como una serpiente erecta, en cuya cola se encuentra el Dios de la muerte y de cuyas fauces abiertas hacia arriba, surge la vegetación, la sangre y el sol.”⁴⁰

Características de la serpiente según la cultura maya:

- 1.- Simboliza el caos, lo amorfo, lo no manifiesto.
- 2.- Son de los animales más temidos por el hombre, generalmente causa admiración y temor.
- 3.- Fue concebida como símbolo dual del mal agüero.
- 4.- También esta relacionada con el sol, encarna la gran estrella del alba que anuncia la salida de este astro.
- 5.- En su relación con la tierra, representa el poder generador oculto en su interior, por lo que se vincula con el Dios de la muerte.

---

⁴⁰

Ibidem, p. 151.

- 6.- Actúa como poder transformador del hombre.
- 7.- Símbolo de inmortalidad debido al cambio de piel tras ciertos lapsos de tiempo.
- 8.- Potencia sagrada que impregna todo.
- 9.- Es fuerza vital, principio engendrador, es el agua, la sangre y el semen, por lo tal se vincula con la caverna, que es la vagina, vía de acceso al útero (inframundo).
- 10.- Da paso a la iniciación de la muerte y de la vida profana y a un segundo nacimiento.
- 11.- Su movimiento es cíclico y eterno por lo tanto se transforma y se renueva.
- 12.- Es el monstruo que es muerto por el héroe para que el mundo se ordene.

González Torres Yolotl escribe lo siguiente del caimán (fig. 20):

“La palabra cocodrilo deriva, del griego Krokódeilos, cuyo significado es “gusano de piedra”, debido a su físico y a su forma de vida...Estos animales escamosos, de hábitos principalmente nocturnos, de vida anfibia y gregaria, cuyo ciclo de vida se asocia con la temporada de lluvias y que viven tanto o más que un humano, fueron considerados como seres divinos.”⁴¹

Fig. 20 Izapa, Estela 25. Por lo que toca a la iconografía, en varias imágenes se muestra una planta que brota de los cuartos traseros, alzados, de un cocodrilo apoyado en su hocico o en sus patas delanteras.

De este animal se lee en los mitos mayas:

“Este animal saldrá el día del fin del mundo, cuando se une el sol, la luna y la noche, y le será cortada la cabeza” “Se cuenta también sobre un monstruo que era la tierra y

⁴¹ *Ibidem*, p. 193,199.

que caminaba sobre el agua ya existente, decidieron desmembrarla y entonces crearon el cielo y la tierra, cuando se mueve, tiembla. Ante el agravio cometido sobre ella y a manera de recompensa, los demás dioses dispusieron que su cabello y piel fueran las plantas, sus ojos pozos, fuentes y cuevas pequeñas; su boca las cavernas de donde surgen los ríos y la nariz valles y montañas.”⁴²

Características del caimán dentro de la visión maya:

- 1.- Fue metáfora del “corazón de las montañas”, o la tierra que flota sobre el mar, o la tierra sobre el inframundo, esta tierra se representa descansando sobre la espalda de un caimán que flota sobre el agua, el caimán era la tierra o la parte plana donde se sostenía el universo maya, muchas veces de su espalda surge el árbol de la vida.
- 2.- Simboliza la tierra, el agua y el aire, el origen del cosmos.
- 3.- También simboliza destrucción y muerte.
- 4.- Es el árbol que conecta los tres niveles cósmicos cielo, tierra e inframundo, y sirve de camino a los dioses y los espíritus de los muertos quienes pasan de uno a otro nivel a través de su tronco.
- 5.- Se manifiesta y actúa en la tierra.
- 6.- Es el Dios *Itzam* señor de las montañas, el agua y los cuatro rumbos del cosmos.

Del jaguar. González Torres Yolotl escribe lo siguiente (fig. 21):

“El jaguar en la cosmovisión prehispánica simbolizaba la noche y el poder nocturno. Era el nahual por excelencia, sobre todo de los chamanes y de los hombres de poder, como los reyes y los sacerdotes. En 1946 –cuando todavía abundaban los jaguares–, Covarrubias escribía que los indígenas hablaban de éste con temor sobrecogedor, ya que no lo consideraban en su subconsciente como el animal de alguna especie determinada, sino mas bien como un espíritu sobrenatural.”⁴³

---

⁴² *Ibidem*, p. 199.

⁴³ *Ibidem*, p. 123.

Fig. 21 *Tepeyolotl*. Regente de la 3^a. Trecena del *Tonalámatl*, Códice Borbónico.

En la cultura maya se dice del jaguar:

“El chamán puede volverse jaguar a voluntad y utilizar la forma de este animal como disfraz bajo el cual puede obrar como ayuda, protector o agresor. Después de la muerte el chamán puede volverse jaguar para siempre.”⁴⁴

Características del jaguar según la cultura maya:

- 1.- Se relaciona profundamente con la brujería, es el demonio del norte, es la imagen de *Tezcatlipoca*.
- 2.- Animal fuerte, valiente, representante de la oscuridad y de la tierra.
- 3.- Es el Dios de las cuevas, el nocturno, el hechicero, la luna que aparece en el cielo al atardecer.
- 4.- Era considerado la manifestación del sol en el cielo nocturno debido a su piel, cuyas manchas simbolizan las estrellas del firmamento.
- 5.- Su piel se apreció como vestimenta, además como símbolo de realeza y autoridad, emblema o insignia, fue portada sobre todo por los guerreros, los cuales al usar atuendos con la piel de los animales contraían el poder de la transfiguración.
- 6.- El jaguar alcanzó la categoría de divinidad mayor del inframundo.
- 7.- Es una deidad asociada a la vegetación, el agua y la vida.
- 8.- Sus cualidades en la caza, lo hacen ser considerado peligroso y poderoso.
- 9.- Simboliza la guerra.
- 10.- Es el predador nocturno, misterioso y sigiloso; es cazador, pescador y

---

⁴⁴

Ibidem, p. 126.

nadador de las aguas que comunican con el inframundo, y también trepa árboles y lugares altos, por lo tanto, se mueve entre ellos.

Del murciélago se lee (fig. 22):

“En el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quichés, se relata que Hunahpú fue decapitado por Camazotz, “murciélago de la muerte”, y esta asociación del murciélago y los sacrificios, es posible gracias a que en zoología existe una especie de quiróptero que se alimenta de sangre”⁴⁵

Fig. 22 Plato policromado de murciélagos, personajes del inframundo. Cultura maya. Período Clásico (320 a 987 d.c). Balamkú, Campeche. Cerámica con engolo y decoración policroma. Museo Fuerte de San Miguel, Campeche.

En un pasaje del Códice Magliabechiano se lee:

“Quetzalcóatl envió al quiróptero a morder dentro de la vulva de la diosa Xochiquetzal, y que de ello surgieron flores que no huelen bien. Este pasaje nos llevo a asociarlo con el origen de la menstruación. En otras palabras, el murciélago es el encargado de otorgarle a la mujer el don de la procreación. Y posiblemente, la especie de murciélago que está asociada con la fertilidad y la sexualidad sea la del nectívoro, el quiróptero que se alimenta del néctar y polen de las flores.”⁴⁶

Características de los murciélagos según algunos mitos mayas:

- 1.- Mensajero y colaborador en rituales de sacrificio.
- 2.- Se relaciona con la oscuridad de la noche.
- 3.- Tiene que ver con los sacrificios por decapitación y extracción del corazón.

⁴⁵

www.revista.unam.mx/vol.13/num12/art124/. Consultado en julio de 2013.

⁴⁶

Ibidem.

- 4.- Se asocia a la fertilidad y a la sexualidad.
- 5.- Representa la muerte, el sacrificio y la sangre.
- 6.- Es un animal nocturno que habita en las cuevas oscuras y cavernas, la entrada y comunicación con el inframundo.

De la mariposa nocturna se dice (fig. 23):

Fig. 23 *“Parecería entonces que Xolotl, al cual incumbe la tarea de afrontar la realidad última, es la crisálida –surgida de las entrañas del penitente- de la futura Estrella Matutina. La imagen de la crisálida no tiene nada de gratuito porque, además del aspecto informe y larvado bajo el cual se representa siempre a este oscuro personaje, existe la circunstancia de que la mariposa, signo del fuego, es uno de los emblemas del alma.”⁴⁷*

Características de la mariposa nocturna según la concepción prehispánica:

- 1.- Simbolizan guerra, muerte y fuego.
- 2.- La mariposa negra de actividad nocturna que aparece en octubre, la época en que la naturaleza muere, estaba asociada a la deidad nocturna y maligna.

⁴⁷

Laurette Séjourné, *Pensamiento y religión en el México antiguo*, p. 158.

De la libélula se dice (fig. 24):

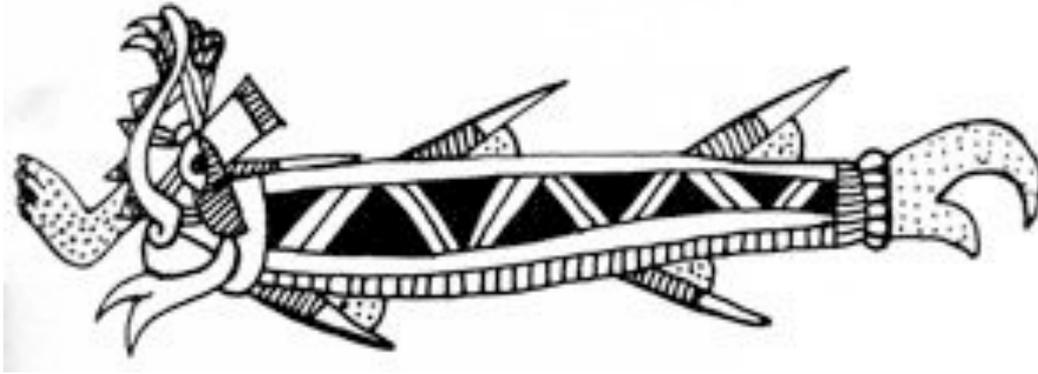

Fig. 24 Tzitzimime.

Una descripción virreinal de la mitología náhuatl hace referencia a las libélulas de la siguiente forma:

“Como era uno de los demonios tzitzimime, adoptó la forma de insecto, pero a pesar de ello en forma adulta tiene las garras y dientes protuberantes como una reminiscencia del cipactli o monstruo de la tierra.”⁴⁸

Características míticas de las libélulas en la cultura mexicana:

- 1.- Se les consideró como símbolo de la pureza del agua.
- 2.- Aparecen en el arte pictórico teotihuacano dentro del *Tlalocan*, paraíso del dios *Tláloc*. En la escena se observa a *Tláloc*, dios de la lluvia, en un lugar de cantos, juegos y deleites acuáticos entre mariposas y libélulas que revolotean a la orilla de ríos turbulentos bordeados de arbustos de cacao, flores y plantas de maíz.
- 3.- Los mexicas las relacionaban con entes malignos.
- 4.- Algunos cronistas como Sahagún traducen “tzitzimitl” por diablo, demonio habitante del aire, mientras que otros los consideran en general como monstruos con grandes mandíbulas o fieras que habían de bajar del cielo para comerse a los hombres al final del mundo.

---

⁴⁸ <http://informarte.wordpress.com/sorbos-de-la-historia/el-simbolismo-de-las-libelulas/>. Consultado en junio de 2013

1.7. REPRESENTACIONES PLÁSTICAS LIGADAS A LA MUERTE Y A LOS ANIMALES DE AUGURIO

En el punto anterior sobre los animales del augurio se estudió como es que éstos se encuentran ligados a la muerte, la suerte y el hombre prehispánico. Así mismo las diferentes culturas como la maya y la mexicana han realizado representaciones sobre los diversos mitos, donde los animales son seres que sobre todo suelen ser los mensajeros de los dioses. Aquellos que pueden pasar entre los mencionados niveles cósmicos y llevar en el mensaje la muerte. Estas representaciones se encuentran en dinteles, códices, muros, cerámica, etc.

Con el paso del tiempo el tema de la muerte anunciada por un animal a tenido diversas interpretaciones. Sin duda alguna, éstos han sido temas recurrentes desde la antigüedad y han quedado plasmados en toda la historia de la humanidad. Desde que el hombre empezó a representar sus ideas por medio de dibujos, fijó en muros figuras de animales que estaban ligados con la idea de lo místico, lo religioso y el entorno social. Dentro de la plástica europea se entiende a la muerte de acuerdo a los acontecimientos religiosos, políticos y sociales como se puede apreciar específicamente en España con Francisco de Goya y en Austria con Alfred Kubin.

Anteriormente se describió como es que en la cultura mexicana el tema de la muerte es interpretada de manera diferente a la cultura europea; sin embargo gracias al proceso de evangelización hoy por hoy existe una mezcla de culturas que enriquece sobre manera la plástica mexicana. Así, en el continente americano dentro de territorio mexicano artistas como Julio Ruelas, Pedro Ascencio y Rubén Maya plasman en su obra la idea de un misticismo onírico relacionado con el hombre y la introspección o el encuentro con el eterno retorno y la representación arquetípica del cuerpo humano.

La historia nos ha enseñado que va de la mano del arte y con los acontecimientos de la vida cotidiana. Numerosos artistas a lo largo de muchas épocas han sido cautivados por éstos temas, sin embargo, solamente recurriré

a algunos de ellos como lo son: Francisco de Goya (1746-1828), Alfred Kubin (1877-1959), Julio Ruelas (1870-1907), Pedro Ascencio (1951), Francisco Toledo (1040) y Rubén Maya (1964).

Se puede mencionar de primera instancia a Francisco de Goya (1746-1828). Hablar de este extraordinario pintor y grabador aragonés es involucrarnos profundamente dentro de las preocupaciones de este artista. Una de sus más destacadas obras como grabador, son sus ya muy conocidos *Caprichos* (fig. 25) realizados entre 1793 y 1796, obra que cuenta con 80 planchas, grabadas al aguafuerte o al aguatinata, donde se pueden apreciar distintos temas que satirizan la política, las costumbres y la superstición.

Fig. 25 El sueño de la razón produce monstruos (No 58 (43) Lám. XV).

Goya representa a los animales y a la muerte desde la intuición y la irracionalidad. Sueños e ideas profundas acerca de la condición humana los plasmó de diversas formas, que a veces parecerían ambiguas y monstruosas. Sus grabados muestran un espíritu mordaz y oscuro que yo he reclamado en mi obra, muestran una desesperanza vivida en su tiempo, una realidad muchas veces estremecedora como la irracionalidad fantasmagórica, sus temores trazados directamente en la placa de metal.

Los *caprichos* de Goya se dividen entre vigilia y sueño donde en lo primero incluye: la vida galante, la muerte, el amor, el horror, el absurdo, lo sobrenatural, el género costumbrista, el ridículo y la crítica social, que en parte se refiere a la Inquisición y a los frailes; en lo segundo se refiere a el mundo de las brujas y de Satán.

Justino Fernández reflexiona sobre Goya:

“El sueño de la razón nos presenta otro aspecto del humano mundo: el “más allá” del “más acá”, los vuelos del subconsciente expresados por la imaginación, mundo fantástico, pero no por eso menos real que aquel otro en estado de vigilia, en el cual fluyen libremente los más bajos complejos humanos, sin la máscara de la racionalidad. La “celestina” se transforma en auténtica bruja, ampliando su diurna actividad y su fiel compañero, el demonio, la protege y le exige adoración infernal.”⁴⁹

Recordemos que Goya realiza su obra conocida como los *caprichos* durante el proceso de la Inquisición española, misma que es implantada en tierras mesoamericanas gracias a el proceso de evangelización y sometimiento del pueblo indígena. De ahí la relación del concepto del brujo (el mal o adorador de lucifer), con el chamán. Es decir, Goya se basa en la historia, en el proceso político y religioso que vive España en esos momentos y de esa reflexión surgen sus grabados.

Otro representante de la temática necromante, es Alfred Kubin (1877-1959), escritor, ilustrador, pintor y grabador austriaco que supo plasmar en su obra expresionismo y simbolismo puro. De ella se destaca lo incierto, oscuro e inconsciente de la sociedad humana y lo traumático, ambiguo y peligroso de si mismo. De su obra emana el terror, lo siniestro y lo fantástico; relaciona al ser humano con la muerte, la destrucción y lo animal. Transforma el sentimiento de la razón en sueño y sus imágenes recuerdan a la *Metamorfosis* de Kafka. En su obra se refleja a un artista ligado al animal; representa a una mujer dominante, unida a su suerte, transformándola algunas veces en una entidad que abre el camino a la oscuridad, esa mujer que sexualmente acaba con el hombre, adentrándolo dentro de su cueva, para exprimirlo y devorarlo.

Hemos de recordar que la identidad personal de Kubin se recrea en sus obras, sobre todo por que abordamos un artista que nació en Bohemia, territorio de la posterior Checoslovaquia y de la actual República Checa, cuando aún subsistía

---

⁴⁹ <http://www.analesiie.unam.mx/index.php/analesiie/article/viewFile/435/422>. Consultado en junio de 2013.

el gran Imperio austro-húngaro y vivió en un periodo entre guerras. Vuelvo a reiterar que el artista está atado al contexto cultural de su país (de su entorno) ya sea a través de sus tradiciones familiares, sociales, políticas o religiosas.

Joan B. Llinares. Catedrático de la Universidad de Valencia, Reflexiona acerca de Kubin:

“El arte de este visionario soñador repite una y otra vez que nuestra identidad nos obliga a retrospectaciones y a introspecciones, que nunca son superfluas porque cada vez que las ejecutamos desde diferentes alturas de la vida, como él lo hacía, cada vez nos presentan una diferente interpretación de lo que fuimos, somos y tratamos de ser, con lo que demuestran que los diferentes acentos de relevancia que sucesivamente otorgamos a lo vivido alteran su significación y que, por mucho que nos esforcemos, jamás agotaremos el inagotable universo de sentidos de la riquísima realidad que somos...El viaje de descubrimiento de nuestra identidad y de la ajena jamás alcanza, por lo tanto, su puerto indefinido, seguimos en mar abierto y a merced de los vientos, esto es, de los sueños y las visiones que tanto durante la noche como en la vigilia nos manifiestan fragmentos de nuestro sí mismo más ignoto e inconsciente, de la “otra” parte de nuestra realidad.”⁵⁰

Fig. 26 Sin referencia.

En una de sus obras (fig. 26) Kubin refleja y recuerda a la *Tlaltecuhlli*, representada por los mexicas como lo descrito en el punto 1.1 como la fémina que devora los cadáveres para que a través de ella se genere de nuevo la vida. En esta obra Kubin se refiere de igual manera al principio y el fin. Las tumbas que pasan a través del útero para general el ciclo infinito del eterno retorno de vida-muerte-vida.

⁵⁰

<http://institucional.us.es/revistas/themata/23/48%20llinares.pdf>. Consultado en junio de 2013.

En el ámbito latinoamericano, en México, el estado de Zacatecas nos legó a Julio Ruelas (1870-1907), dibujante, pintor y grabador. Simbolismo y art nouveau –apunta Teresa del Conde– son las corrientes que mayormente definen a Ruelas. Su obra describe una realidad atormentada, la mujer y la sociedad son partes fundamentales de sus trabajos, por medio de sus trazos ha grabado la maldad de un mundo perverso con una sexualidad exacerbada. En él hay presencia constante de muerte y dolor. La decadencia de una sociedad oprimida por su gobierno, queriendo rescatar un nacionalismo perdido a través del arte, mediante su obra, Ruelas transforma su entorno en un ambiente onírico.

José Luis M. Suárez catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Veracruzana escribe: “Sus dotes de artista fantástico se expresan, más claramente que en su pintura, en su obra como dibujante, donde describió objetivamente su realidad interna habitada por seres atormentados, la presencia constante de la muerte, la maldad y el dolor. A esto obedece la simbología característica usada por Ruelas: el esqueleto, la calavera, la decapitación, la serpiente, el caballo, los perros, el cuervo, la araña, las raíces de los árboles –que en Ruelas adquieren monstruosas dimensiones-, los sátiros, los faunos, etc.: la Belle Époque...A firma Teresa del Conde al final de su interesante estudio sobre la obra de Ruelas: “Lo trágico, lo siniestro y también...lo grotesco, lo innoble y lo decadente que encontramos en la obra de Ruelas, forma parte de su verdad...La aprobación artística que encontramos en sus obras corresponde a ese tipo de belleza que no está únicamente en el encanto formal, sino en las interrogaciones que es capaz de suscitar independientemente de sus relaciones con corrientes artísticas, países o épocas.”⁵¹

Mi obra gráfica se acerca a la de Ruelas a través del tema de la muerte y su relación con el hombre, siendo él un personaje de carácter oscuro, fantástico y misterioso; exaltó la pérdida de la razón y con ello la lucha de los demonios internos de nuestra conciencia, así mismo interpretó en sus obras el bien y el mal, la vida y la muerte, cuestionando punzantemente a la sociedad y a la existencia humana, y representando al monstruo de la crítica (fig. 27). Que succiona la sustancia del hombre y lo sume en el dolor.

---

⁵¹ <http://www.museocjv.com/julioruelas/angustiafindesiglo.pdf>. Consultado en junio de 2013.

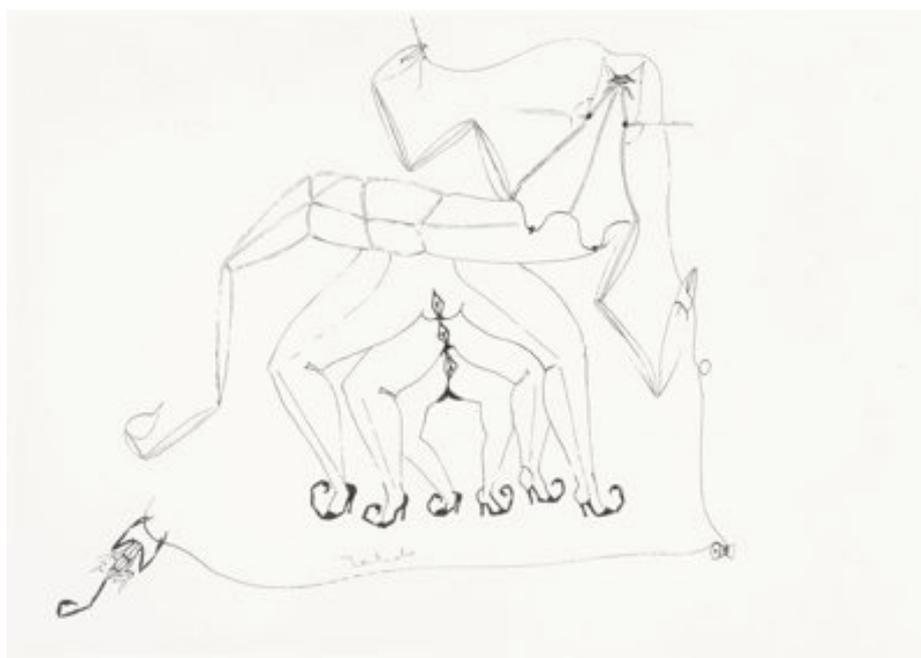
Fig. 27 Julio Ruelas. La crítica 1907. Aguafuerte (19x15cm). Museo Nacional de Arte, Conaculta-INBA.

Otro artista mexicano que ha interpretado la idea de la magia y el *nahual* es Francisco Toledo (1940), oaxaqueño oriundo de Juchitán, contemporáneo pero arraigado en sus raíces prehispánicas, ligado a la serpiente y a la iguana. Ha representado de manera excelsa la tradición de una cultura que sigue ligada al misticismo chamánico. Su obra dibuja a sus ancestros, retoma ideas y mitos contados y vividos por su familia. Describe en sus trazos el recorrido de su vida, la lejanía de su tierra y el eterno retorno. Se sumerge en las honduras de la imaginación profunda del alma, se adentra en el imaginario colectivo de los arquetipos y combina las arcaicas representaciones visuales de sueños del cuerpo humano y lo animal. Retorciendo las figuras en un umbral oscuro y grotesco, donde de la línea, la mancha y la textura permanecen en un equilibrio dinámico.

Los animales desempeñan un papel importante dentro de la obra de Toledo, ya que a conservado un estrecho lazo con la tradición popular del estado de Oaxaca y de la cultura maya. De la cuales extrae fascinación por la creación de monstruos y animales mágicos con cierto carácter fantástico. Su trabajo lo lleva a realizar una serie de 42 acuarelas y tintas para el libro: *“Manual de zoología fantástica”* de Jorge Luis Borges donde interpreta así a *Khumbaba* (fig. 28). En

su ensayo *Borges y Toledo: zoología fantástica*, Adriana González Mateos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM describe:

“En el ángulo inferior izquierdo vemos un escorpión común, que sostiene un hilo. Éste cruza la imagen y luego, literalmente “sube hacia el cielo,” o al menos, apunta hacia él. El texto describe al monstruo en forma neutral, sin mostrar particular emoción ante la división maniquea del cuerpo entre el cielo (hacia el que tiene la cabeza) y el infierno (en el que se hunden los genitales). Toledo invierte ese orden y concibe un monstruo que refleja una imagen arcaica y terrorífica de la mujer; el Hombre-Escorpión se ha transformado en un monstruo femenino, un arácnido asociado a los hilos. Es ese cuerpo de la mujer el que se dirige hacia abajo, mientras los órganos animales ocupan la parte superior. A medida que el hilo viaja aparece un nuevo escorpión, casi en la misma posición que el primero, pero mucho más grande. Los dos pechos dan a sus extremidades un aspecto casi humano: se parecen a las pinzas del escorpión, pero sostienen el otro extremo del hilo casi como si fueran manos, una cadena de vulvas reproduce la forma de las pinzas; los zapatos de tacón son idénticos a la cola venenosa del animal. Las seis patas del escorpión son copiadas por seis piernas de mujer, pero estos miembros han perdido su función y parecen inútilmente numerosos. Toledo imagina una locomoción ajena a neutras ideas de funcionalidad, en un espacio que no está ordenado con criterios de verosimilitud realista.”⁵²

Fig. 28 Francisco Toledo, *Khumbaba II*, tinta sobre papel, 24x34cm, 1983.

⁵²

<http://www.lpimentel.filos.unam.mx/sites/default/files/poligrafias/1/08-poligrafias-1.pdf>. Consultado en junio de 2013.

Por otro lado Teresa del Conde, en su ensayo titulado: *“Francisco Toledo como artista gráfico”* escribe:

*“Sería imposible no percibir los innumerables motivos eróticos que pululan en su obra y que no se reducen a cópulas, sino auténticas transmutaciones. Así, el sexo de una mujer puede transformarse en alacrán o su lengua prolongarse en la pinza de un cangrejo. Sus poderes de demiurgo están en esa maravillosa cadena cuyos eslabones traban a la visión de origen, la percepción cotidiana, ya no sólo recreando, sino creando mitos.”*⁵³

Así Toledo nos regresa a las costumbres y creencias de nuestro entorno. Al mito le da vida en sus obras. Convierte en magia todos los elementos extraídos de la realidad y los vuelve fantásticos. Toledo vive, respira y recrea los mitos de su pueblo.

En la zona de Tacubaya de la Ciudad de México, el 11 de febrero de 1951 nace Pedro Ascencio artista que ha desarrollado su obra (fig. 29) en el ámbito del dibujo, la pintura y la gráfica. Los temas en los cuales se centra su trabajo son por mencionar algunos: la muerte y los elementos prehispánicos como: las máscaras, penachos y calaverios; se interesa también por la figura humana y por los elementos caligráficos. Lo que me interesa rescatar de este artista es sobre todo lo que él piensa acerca del nahual y como influye este concepto para crear su obra.

Pedro Ascencio conversa con Fernando Zamora Águila acerca de la exposición *Mutaciones* y del libro *“Obra y testimonio”* rescato lo siguiente:

“aquí hay una mujer en el desierto; dentro de ella viven animales. Cada quien tiene un nahual, trae un hábitat. Eso es inquietante. Me gustan mucho los relatos y las crónicas del lugar. Aquí estoy manejando animales de nuestro entorno: perros, lechuzas, águilas, serpientes, tigres: animales que míticamente trabajan en los relatos. El nahual es como...tener una identidad más segura, más propia, una fortaleza que no te deja solo, no te deja ceder, te aventura. Yo lo llamaría conocerte y desafiarte; tener un temple. Ahora para mi el miedo es más corto, ya no es largo...Muchos no aguantan

---

⁵³ <http://www.analesiie.unam.mx/index.php/analesiie/article/viewFile/1548/1535>. Consultado en junio de 2013.

estar solos, se tuercen. El nahual te ayuda a contender, a acomodar tus etapas, cuando te excedes, alguien te está llamando y te dice: por ahí no. El nahual es como un custodio, no como los angelitos. Nuestros diablos no eran diablos cornudos, eran otros...El nahual se aparece como gato, como víbora, como araña. Si veo un animal que no me gusta, ese sí es el diablo...Persigo la figuración en un estado simbólico: máscaras, animales, confabulación de cuentos míticos, de relatos de nahuales...La constante es la simbología de los elementos: los desnudos son como caparazones. El caparazón es como la envoltura de un elemento, de un nahual".⁵⁴

Fig. 29 Xilografía. Todo lo finge porque es más pobre que sus ayates.

En algunas de sus obras la figura humana y los animales se entremezclan, regresan al mito y a las raíces. Representa al *nahual* como fiel acompañante del hombre. Es interesante saber que la lejanía a veces influye de cierta manera el pensamiento humano. Recordemos que Pedro Ascencio estuvo fuera de México varios años. El hecho de estar alejado del lugar donde naciste te hace reflexionar y extrañar todos los elementos tradicionales, culturales y regionales del país. Por tal motivo Pedro Ascencio ha sabido rescatar dentro de su extrañes todos estos elementos míticos y místicos para convertirse en uno de los fieles representantes de la tradición cultural mexicana.

---

⁵⁴

Fernando Zamora Águila, *Obra y testimonio: Pedro Ascencio*, p. 26-26.

Rubén Maya, nace en Huimilpan Querétaro en (1964). Artista que ha desarrollado obra pictórica, gráfica y de instalación con temas referentes a la parte oscura del ser humano desde el punto de vista de la psique y la filosofía, ha pasado por temas: oscuros, prehispánicos, mutaciones, el Apocalipsis y también la demencia, la locura y las adicciones. Sin embargo, la parte fundamental de la obra de Rubén Maya es exaltar todo lo que se encierra dentro de un ser humano sobre todo esa parte oculta y oscura que muy pocas veces mostramos (la parte animal).

Una de las exposiciones del artista Rubén Maya titulada *“Del cuerpo al nahual psique”* (fig. 30) que consta de 32 dibujos, donde el artista reflexiona sobre la animalía interna y que fue presentada en el estado de Querétaro en el Museo de Arte Contemporáneo Jorge Chávez Carrillo, llama mi atención debido al tema que también rescato para mi obra gráfica. En esta exposición la visión del hombre y el *nahual* se da a través de esos ataque de ira del ser humano, es decir, el hombre explota todos sus miedos, emociones, angustias, neurosis, etc y con ello se lleva a cabo un “exorcismo” o “limpia chamánica” donde a través del carácter del animal el hombre saca todos sus “demonios”.

Acerca de la obra *“Del cuerpo al nahual psique”* Rubén Maya explica:

“...Este proceso se ve reflejado en cada cuadro, lo represento con los animales que tiene que ver con el carácter de cada persona, no a todos nos gustan los mismos animales. Además tiene el sentido del nahual, que son las características internas invisibles que uno puede tener a una actitud animalesca...En la obra todos los personajes están comiendo o expulsando sus propias animalías, también tiene elementos simbólicos, dentro del cuadro resaltan las expresiones de los personajes que son de confrontación directa al espectador, aunque algunas están de perfil, su actitud es de mirar al espectador aunque sea con el rabillo del ojo...Este proyecto se debe apreciar con el corazón, está dirigido al inconsciente, a la esencia no a la apariencia, entonces la comunicación es de corazón a corazón, no de razón a razón.”⁵⁵

---

⁵⁵ <http://culturacolima.gob.mx/v2/inauguramos-la-exposicion-del-cuerpo-al-nahual-psique-de-ruben-maya/>. Consultado en junio de 2013.

Fig. 30 Rubén Maya, *Callando la voz octavas*, pastel y acrílico sobre papel, 102x140cm, 2011. De la exposición "Del cuerpo al nahual psique".

Las representaciones de la muerte a través del augurio por medio de los animales se ha interpretado como ya le hemos visto en diferentes épocas. El tratamiento de las imágenes se da a partir de lo que se acontece en el tiempo del artista; es decir, el tema varía y se apega a los acontecimientos históricos del momento o a la historia personal del artista.

Entonces éste representa su historia, sea ésta apegada a ideales: políticos, sociales, filosóficos, ideológicos, religiosos, antropológicos, etc, de la sociedad y del tiempo de su época, o al análisis introspectivo y psíquico del hombre en la sociedad experimentado a través de su vida. Por lo tanto la representación gráfica de las obras parecen a veces tan distantes y a la vez tan identificadas las unas de las otras, pues aunque el tiempo y el lugar los separe, los une la interdisciplina y la aculturación.

Por otro lado, en México la idea del chamán, el *nagual* y el *tonal* se encuentran representadas y arraigadas en el pensamiento prehispánico y contemporáneo.

Algunos de los artistas mencionados anteriormente en algún momento de su trayectoria han trabajado a raíz de estos temas. De ahí mi afinidad con ellos y su obra, pues algunas de sus piezas son fundamentales en mi proceso de investigación y producción al ver como ellos llevaron estos temas en su trabajo plástico. Así, poder entonces deducir la manera en como representar y llevar acabo mi obra gráfica. En la cual, el animal se presenta como protagonista pero a la vez se metamorfosea con la imagen humana, en este caso con la mujer, siendo ella identificada como un entidad maligna. La representación de la mujer (deidad) como la *Tlaltecuthi* es vista en la época prehispánica como la devoradota de almas. Sin embargo en mi obra la mujer es simple representación de autoretratos donde a través de ella se expulsan ciertos animales que le han traído augurios de mala suerte y de muerte; pero al mismo tiempo en esta transformación y metamorfosis se complementa para volver a “ser” y volver a crear y recrearse. Muerte-vida, ciclo infinito de la naturaleza. Pensamientos, sentimientos e ideales que dejan ver en mi obra lo irracional de las cosas: lo fantástico y lo macabro que pueden llegar a ser la sociedad y el ser humano.

CAPÍTULO
II
BITÁCORA DE
VIAJE

2. 1. CHIAPAS: EN BUSCA DEL TONAL Y EL NAGUAL A TRAVÉS DEL CHAMÁN

La investigación que he realizado acerca de los diferentes temas que destacan en mi proyecto de tesis ha sido hasta el momento bibliográfica, he rescatado documentación antropológica, histórica, sociológica y relatos sobre mitos y leyendas prehispánicas. Sin embargo mi idea es llevar todo lo que he investigado a las raíces, me refiero a visitar los lugares que yo considero importantes en mi trabajo y de los cuales he investigado; en este caso son los estados de Chiapas y Veracruz, así como el Distrito Federal. Llevar a cabo una investigación de campo me permitirá plasmar en mi obra gráfica las experiencias vividas en esos lugares.

La idea de visitar el estado de Chiapas se basa en poder acercarme a la cultura maya y visitar algunos sitios que tienen relación con lo estudiado en el primer capítulo como lo es la conexión de los tres niveles cósmicos. En este mismo viaje mi intención es buscar a los nombrados chamanes de localidades importantes como San Juan Chamula y Zinacatán y poder convivir con ellos para poder entender la prioridad que le dan al cosmos y a la naturaleza.

Dentro del chamanismo se mencionan mucho los términos del *tonal* y del *nahual*, en este viaje espero encontrar la importancia y la relación que los chamanes le dan al hombre con el animal, ya que del animal como elemento mítico surgen éstos términos. En Chiapas visitaré lugares como: Tuxtla Gutiérrez, San Juan Chamula, Boca del Cielo, Comitán de Domínguez, Palenque, Zinacatán, San Cristóbal de las Casas y Chiapa de Corzo. Todos ellos en busca de elementos visuales relacionados a los animales del augurio.

Como lo vimos en el punto 1.4.1. El *tonal* se crea cuando damos la primera bocanada de aire al salir del útero y viajar por la vagina, se le concibe como un espíritu guardián, generalmente un animal que se obtiene al momento del nacimiento, el cual acompaña a cada persona por el resto de la vida.

Por otro lado, el *nahual* es el nombre dado al animal en que los brujos, supuestamente, pueden transformarse. A través de éste realizan sus fechorías o curaciones. Los elegidos para ser brujos o *nahuales* pueden adquirir su poder de manera hereditaria, que pasa de generación en generación y se manifiesta en sueños. El individuo tendrá que pasar largo tiempo en su preparación antes de convertirse en uno. Un rito iniciático de la cultura maya se basa en que a través de los sueños el chamán prosigue según indicaciones a “bajarse la piel”, en el cual se despojan de toda la carne hasta quedar en calavera, esta idea implica la muerte y el renacimiento. Con ello lograrán ser los maestros de la hechicería, que sabrán manejar perfectamente las energías negativas o positivas.

El poder espiritual que adquiere el chamán o brujo es capaz de transportar a un hombre más allá de los límites de sí mismo. Según Douglas Sharon⁵⁶, depende de varios aspectos que a continuación se enumeran:

“1. Conocimiento: *En especial el conocimiento ritual, y una percepción correcta de la realidad, los augurios y los símbolos. El conocimiento es la sabiduría acerca de la verdadera naturaleza de las cosas, la capacidad para “ver”.*

2. Destino: *El poder puede ser buscado, pero la búsqueda no garantiza que uno vaya a alcanzarlo. Los modos de buscarlo incluyen drogas, ayuno, mortificación de la carne, sueños, plegarias o súplicas, y la meditación o la concentración. Pero el destino, o la propia naturaleza interior determina si puede uno o no recibir efectivamente el poder. Con mayor frecuencia, recibe uno una “llamada” o sufre una “enfermedad vocacional”. El verdadero poder busca al chamán.*

3. Individualidad: *Es decir, que llega solamente a individuos, y solo a aquellos que lo merecen o están preparados. No se manifiesta a grupos, y no puede ser dado por un chamán a otro (aunque los chamanes pueden transmitirlo parcialmente por medio del intercambio de objetos de poder). Tratar de hacerlo es peligroso para el dador y el beneficiario. Los que lo han alcanzado, saben; se muestra en sus personalidades carismáticas.*

4. Variabilidad: *Todo mundo tiene un poder, pero su cantidad e intensidad varían de persona a persona. Puede aumentar o decrecer a lo largo de la vida. Los chamanes tienen más que el individuo medio, y hay diferentes grados entre los chamanes. Nadie*

---

⁵⁶ Douglas Sharon, *Op cit*, p. 73-74.

nace con un poder chamánico [sic]. Debe adquirirse por medio de un esfuerzo tenaz, aunque el destino determinará su recepción. Se considera que los chamanes más viejos tienen mayor poder, puesto que han tenido mayores oportunidades de recibirlo.

5. Éxito: *Sin poder, una persona está desamparada. Con él, uno alcanza el éxito, especialmente al curar o al practicar la magia contra enemigos. El chamán puede garantizar buena fortuna.*

6. Enfoque: *Aunque el poder lo invade todo, está enfocado en ciertos individuos (los chamanes), en los objetos de poder (especialmente cristales, sonajas y báculos o varas), en las plantas (especialmente las alucinógenas) y los paisajes naturales (en especial las montañas y los ojos de agua).*

7. Ambivalencia: *El poder puede ser usado para el bien o para el mal – sea como fuere que se los defina en las sociedad del chamán -; ello depende de la disposición innata de quien lo utilice. La mayoría de los chamanes son excelentes actores, bien capaces de hacer el papel de embustero cuando lo pide la ocasión. Así, puede haber chamanes “negros” (hechiceros), chamanes “blancos” y chamanes “de en medio”. Al ser observado por sus pares durante un período de tiempo, usualmente se revela la proclividad de un chamán hacia una conducta preponderantemente positiva o negativa, de acuerdo con sus naturaleza interior.”*

La búsqueda para entender los conceptos del *tonal* y el *nahual* por fin toma su rumbo. Mi primer encuentro en el estado de Chiapas se da con la plática de la primera familia que conocí, y de la cual narro lo siguiente: “La tierra te llama”. Así inicia el monólogo de aquel personaje que me brinda su casa. Él describe el lugar desde la mirada de su infancia. Pasó gran parte de ésta rodeado de historias llenas de color y misticismo. En cada palabra la imaginación no se detiene y al hablar sus ojos se iluminan de una chispa juguetona al recordar el mercado de San Cristóbal de las Casas.

Fue entonces cuando dentro de mi imaginación pude trasladarme a ese lugar en un instante. Los diferentes sonidos que se desprenden de su boca son como música para mis oídos. Tan sólo en este estado se disfruta de la lengua *chol*, *tojolabal*, *tzeltal*, *tzotzil*, *quiché*, *chuj*, *kakchikel*, *zoque* y *lacandon*. Sonidos que se disfrutaban al mismo tiempo de degustar su comida y bebida tradicional como: un rico tamal de *chipilín* y un sorbo de *pozol*, o un taco de *cochito* acompañado de un buen *pox* (aguardiente).

Tuxtla Gutiérrez fue el inicio, recorrí parte de esta ciudad y recuerdo navegar sobre el Río Grijalva. Atravesar sobre éste y ver el Cañón del Sumidero con sus montañas enormes, el agua profunda, los cocodrilos a la orilla; las figuras que se originan por el roce de la humedad con la piedra son fascinantes. Empecé a entender la importancia de los animales dentro de un ecosistema, aquí el reptil es el guardián de este lugar tan singular, recordemos que el caimán es uno de los enlaces con los niveles cósmicos, también su anatomía se relaciona con el árbol de la Ceiba, pues sus patas se funden con el inframundo a nivel del agua en la que habita y de su lomo según la leyenda crece la naturaleza la cual se conecta con los hombres, los animales y el supramundo.

Palenque (fig. 31) fue mi siguiente encuentro. El entorno es inigualable, parece salido de los más exquisitos paisajes de José María Velasco (1840-1912). Montañas, selva, nubes, cielo infinito y clima húmedo-templado abarcando los 360°.

Fig. 31 Zona arqueológica de Palenque en el estado de Chiapas.

Mi camino indica la zona arqueológica donde se encuentran: el templo XII “de la Calavera”, el templo XIII “de la Reina Roja” y el “Templo de las Inscripciones”. Recordé entonces, que según la épica maya, el día del nacimiento de cada persona está ligado a un animal (*nahual* o *tonal* según sea

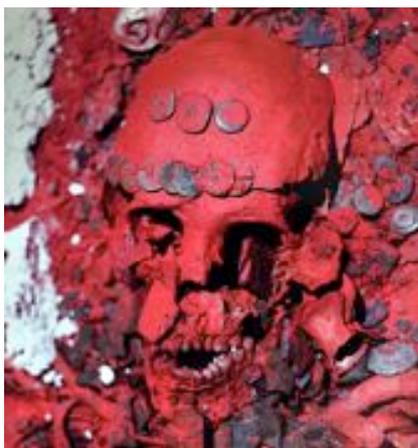
el caso). Justo a la entrada de este recinto me encontré con dos niñas lacandonas portando su vestimenta tradicional y llevando consigo su artesanía que consistía en pequeños sellos grabados con determinados signos astronómicos. Gracias a su conocimiento, descubrí de acuerdo a mi fecha de nacimiento que mi animal protector y guardián es el jaguar, el demonio del norte, el devorador de corazones, el hechicero. Es el decimocuarto de los veinte signos de los días, relacionado incondicionalmente con la luna y los guerreros.

Seguí adentrándome en la zona arqueológica y empecé a recorrer parte de los edificios para descubrir que Palenque antes llamado *Lakamha'*, es el lugar de las grandes aguas. El primer templo en el que me adentré es el llamado "de la Calavera". Ahí se encuentra un relieve del dios *Ah Puch* descrito como un esqueleto o cadáver con rostro de jaguar o búho (fig. 32). Deidad malévol, dios de la muerte, de lo nefasto, el señor del noveno infierno y el destructor de los mundos, éste se asoció a la putrefacción, enfermedad, al inframundo y al mal agüero. Es la destrucción total y absoluta, su figura también se asociaba a la guerra y a los sacrificios. Se encargaba de llevar a las almas en pena a *Xibalbá* (el inframundo) teniendo como compañeros al perro y a la lechuza.

Fig. 32 Relieve del dios *Ah Puch* en el templo de la calavera de la zona arqueológica de Palenque Chiapas. Fotografía tomada por Silvia Gaona 2012.

En ese mismo lugar, se puede observar justo enfrente, al famoso “Árbol de la Ceiba”, único dentro del complejo, aunque dentro de la selva se encuentran más de estos ejemplares. Más adelante me encuentre con el edificio “de la Reina Roja” (fig. 33). El color rojo del cráneo que se aprecia en esta imagen se debe a que los restos se encontraron pintados de cinabrio (compuesto mineral de mercurio y azufre). El color rojo para los mayas era signo de vida y resurrección.

Fig. 33 Restos encontrados de la reina roja en el templo XIII de Palenque.

Existen algunas tesis sobre la identidad de esta reina roja. Se dice que pudo haber sido *Yohl Ik Nal*, una de las primeras mujeres gobernantes de estas tierras, o *Sak K'uk* madre del *rey Pakal*. Aunque según otras investigaciones que se han realizado, se cree actualmente que podría haber sido su esposa, llamada *Tzakbu Ajaw*.

El misticismo que encierra este lugar es indescriptible. La tradición del arte funerario representados causan admiración. En ellos observamos los ajuares, decorados y entierros también de sirvientes que fungían como acompañantes del difunto por el camino del inframundo. Recordemos que en este proceso estaban presentes algunos animales devoradores de almas, como el tecolote o el zopilote. Al final del recorrido fúnebre, los muertos se encontraban con el colibrí para renacer y comenzar de nuevo.

En el siguiente edificio se encuentra la antigua morada de *Pakal*, los decorados en relieve que se observan en la lápida del sarcófago muestran su recorrido hacia el lugar de los muertos. Como si renaciera, el gobernante emerge de las fauces del *Sak B'aak Naah Chapaat*, “primer ciempiés de los huesos blancos”.

Otro de los lugares enigmáticos que recorrí fue San Cristóbal de las Casas. Ahí se respira calor y frío a la vez. Caminé por sus calles empedradas y encontré la riqueza que aún queda de la cultura artesanal. Lo mestizo, lo extranjero y lo indígena se entremezclan en una conquista interminable. La tradición religiosa prehispánica se funde con el cristianismo.

Como en la mayoría del territorio nacional, aquí existen un gran número de diferentes construcciones religiosas como ex conventos e iglesias. Entre las más representativas se encuentran: la catedral de San Cristóbal, la iglesia y exconvento de Santo Domingo, ambas de estilo barroco y manufactura indígena que perpetúan la herencia cultural de las etnias *tzotziles*, *tzeltales* y *lacandones*. También el templo de la Merced de inigualable estilo neoclásico.

La arquitectura devota de este lugar, así como las diferentes tradiciones, nos muestran y nos hacen recordar que somos una sociedad que vive y convive con diversas ideologías religiosas y culturales. Donde cada individuo juega un papel importante y determinante que hace de México un mundo pluricultural.

En esta zona la mujer tiene un papel muy importante. Pues a través de sus bordados plasma texturas y colores que construyen significados infinitos, es contadora de historias interpretadas muchas veces por animales. Para ellas la naturaleza y los colores representan su quehacer diario como un augurio y o alegoría de vida.

La gente tan diversa en San Cristóbal, el andar de mis pasos, la deliciosa comida, los parques, las casas, los colores, sonidos, el aroma del café y la religiosidad de este pueblo mágico me hacen sentir cerca de lo que estoy buscando la identidad y el regreso a las raíces prehispánicas.

Por otro lado en mi andar me encontré con Zinacantán éste es un municipio que se localiza en los altos de Chiapas. El nombre del pueblo en la propia lengua es *Sots'leb* (lugar de murciélagos). Dentro de este poblado se aprecian una infinidad de costumbres.

En Zinacatán disfruté de un taco de queso de cabra con frijoles y tortillas de maíz hechas a mano, además es costumbre ofrecer la bebida llamada *pox*. De ésta se dice que tiene un alma caliente y fuerte que sirve para abrir canales de

comunicación y para reducir los ruidos y la distorsión que podrían interferir en los tratos entre los hombres o entre hombres y dioses.

La mayoría de las mujeres que se encuentran en esta localidad son bordadoras de brillantes tejidos. En cada prenda se tardan de uno a tres meses, dependiendo del tamaño y el diseño. Trabajan ocho horas diarias y sus bordados están llenos de símbolos, donde cada detalle de la tela representa parte del universo, es decir diferentes representaciones que tienen que ver con las leyendas o mitos que se han contado de generación en generación y que ahora a ellas les toca plasmar parte de esa raíz prehispánica que se lleva en la sangre.

Motivos florales, zoomorfos y antropomorfos, unidos entre sí, dejan entrever la posesión de un significado especial que los hace irrepetibles y únicos. Cada prenda lleva grabada una historia propia, la cual tiene una estrecha relación con su cosmovisión.

La religión es parte fundamental en la vida de todo ser humano. Y en Zinacatán como en San Juan Chamula se combinan los ritos católicos con los prehispánicos. También en estos poblados conocí el trabajo de los chamánes.

“El cactus de San Pedro es experimentado como el catalizador que le permite al curandero trascender las limitaciones de los mortales comunes y corrientes: que le permite poner en actividad todos sus sentidos; proyectar su espíritu o alma; ascender y descender a los reinos sobrenaturales; identificar y darle batalla a las fuentes de la enfermedad, la brujería y la desgracia; enfrentar y vencer animales feroces y demonios de la enfermedad y a los brujos que los dirigen; “saltar por encima” de las barreras del tiempo, el espacio y la muerte; adivinar el pasado, el presente y el futuro – en suma, alcanzar la “visión”, “ver”.⁵⁷

Es importante conocer un poco de la historia de San Juan Chamula para entender la forma de vida religiosa que tienen. Cuando llegó la evangelización a Chamula se edificó el templo de San Sebastián, sin embargo poco tiempo después sucedió un derrumbe y la edificación colapsó. Los lugareños no tardaron en culpar a los santos de este suceso. Más adelante se construyó la

---

⁵⁷ *Ibidem*, p. 67.

actual iglesia de San Juan (fig. 34). Dentro de la cual permanecen los santos que fueron castigados por no proteger su recinto, mismos que se encuentran en la parte lateral izquierda y derecha de la construcción dentro de unos nichos realizados con madera, algunas veces tienen sobre su cuello collares y espejos que según la tradición sirven para reflejar la maldad.

Fig. 34 Templo de San Juan Chamula, en la comunidad chamula del estado de Chiapas.

También dentro del recinto se encuentran colgadas diferentes tipos de telas sobre el techo que representan las montañas sagradas de los dioses. El piso se cubre totalmente con agujas de pino y sobre éstas se colocan hileras de velas. Justo aquí se realiza el ritual que lleva a cabo el chamán.

“El Ch’Ulel es un “alma” innata, personal, ubicada en el corazón de cada persona; también se halla en el torrente sanguíneo reconocido como relacionado con el corazón. Esa alma es colocada en el embrión por los dioses ancestrales. Tiene trece partes, y la pérdida de una o más de esas partes exige la realización de una ceremonia especial para su recuperación. Si bien el Ch’Ulel es divisible temporariamente[sic] en sus partes componentes en función de los varios tipos de “pérdida del alma”, es considerado eterno e indestructible. Sólo en el momento de la muerte el alma abandona finalmente el cuerpo”.⁵⁸

58

Evon Z Vogt, *Ofrenda para los dioses*, p. 37.

Una vez dentro de la iglesia de San Juan (fig. 35) uno se puede encontrar frente a frente con el chamán, mismo que ahí dentro realiza todo tipo de curaciones como los son: las limpias tradicionales con diferentes yerbas, o limpias con velas, huevo, etc. Cuando el chamán da inicio a la “limpia”, empiezan los cantos y los rezos, los fonemas que salen de su boca son de origen *tzotzil*. En seguida coloca una hilera de velas frente al paciente, las cuales indican el camino a través de la luz y permanecerán encendidas hasta que se consuman.

Fig. 35 Interior del templo de San Juan Bautista, en la comunidad chamula del estado de Chiapas.

La conexión con los dioses se da cuando el chamán logra entrar en trance por medio de las hojas de pino, las velas y el *pox*. Coloca sus dedos alrededor de la muñeca del paciente para localizar el pulso, ya que por medio de éste se conoce que tipo de enfermedad se tiene. A partir de este acto se puede pronosticar un espanto, una tristeza, una brujería, una pérdida del alma, un padecimiento biológico o un dolor físico.

“Hay una serie de causas inmediatas de la “perdida del alma”, entre ellas una caída súbita, la visión de un “demonio” en una noche oscura o cualquier susto inesperado. Los zinacantecos aún cuentan como gran número de personas sufrió la “perdida del alma” cuando el primer aeroplano pasó volando bajo sobre Zinacantán hace cosa de treinta años. Los chamanes estuvieron atareados durante semanas realizando ceremonias para devolver a sus cuerpos los trozos dispersos de “almas innatas”..., sin embargo, la “perdida del alma” se atribuye generalmente a la cólera de los dioses ancestrales, que castigan el mal comportamiento haciendo que la persona caiga o enviando un rayo a derribar una o más partes del alma innata; o algún malvado que hace brujería para “vender” parte del alma de la víctima al señor de la tierra. Una

*persona no puede estar sana sin las trece partes de su alma innata; está o tiene un Chamel (enfermedad), y es preciso llamar al chamán para que realice el ritual necesario para recuperar las partes perdidas”.*⁵⁹

Una vez localizado el problema y utilizando al *nahual* (es decir, el chamán se conecta con los dioses a través de su animal) como conector con los niveles cósmicos, se podrá indicar el proceso de sanación. Suelen ser rezos de protección contra el mal, amuletos realizados con diferentes piedras y semillas, plantas medicinales y esencias para rociarse el cuerpo o medicina tradicional herbolaria que puede ser untada o ingerirla.

Es tanto el sincretismo religioso y cultural, que algunas veces sorprende encontrarse en el mismo lugar donde se realizan limpiezas o curaciones a las imágenes religiosas de santos y vírgenes del cristianismo. Sin embargo es importante mencionar que la gente del pueblo aún se resiste a ser adoctrinados completamente.

Por último mi siguiente estancia se encuentra en el mar, donde muchas veces muere y renace el sol.

*“Donde se veía claramente la venida del otro lado del mar, la narración de nuestra oscuridad, y se veía claramente la vida”.*⁶⁰

“Boca del Cielo”, es el nombre de una de las playas del estado chiapaneco. Paraíso terrenal: mar, cielo y tierra se funden en la eternidad creando una atmósfera que me hace recordar la épica mexica principalmente en lo relativo al culto a *Huitzilopochtli*, la deidad que era manifestación del sol que nace todas las mañanas de las entrañas de la madre tierra y muere todas las tardes para alumbrar el mundo de los muertos:

“...cuando los enemigos llegaron a sacrificar a la madre, nació Huitzilopochtli, y con la serpiente de fuego, cortó la cabeza a la Coyolxauhqui y puso en fuga a los Centzonhuitznáhuac.

Por eso, al nacer el dios, tiene que entablar combate con sus hermanos, las estrellas, y

---

⁵⁹ *Ibidem*, p. 38.

⁶⁰ Popol Vuh, *Las antiguas historias del Quiché*, p. 21.

con su hermana la Luna, y armado de la serpiente de fuego, el rayo solar, todos los días los pone en fuga y su triunfo significa un nuevo día de vida para los hombres. Al consumir su victoria es llevado en andas hasta el medio del cielo por las almas de los guerreros, que han muerto en la guerra o en la piedra de los sacrificios y, cuando empieza la tarde, es recogido por las almas de las mujeres muertas en parto, que se equiparan a los guerreros por que fallecieron al tomar prisionero a un hombre, el recién nacido. Durante la tarde, las almas de las madres conducen al Sol hasta el ocaso, en donde mueren los astros, y a donde el Sol, que se compara al águila, cae y muere y es recogido otra vez por la tierra... por eso el hombre debe alimentar al Sol, pero como dios que es, desdeña los alimentos groseros de los hombres y sólo puede ser mantenido con la vida misma, con la sustancia mágica que se encuentra en la sangre del hombre, el chalchíuatl, el "líquido precioso", el terrible néctar del que se alimentan los dioses.⁶¹

Es una constante batalla entre el bien y el mal, la oscuridad y la luz, la vida y la muerte. El camino que recorrí en busca del *tonal* y el *nahual* aún no ha concluido, me esperan muchos más retos y descubrimientos en mi andar. Sin embargo puedo decir que por primera vez, en este lugar, me encontré con la tradición familiar y el sabor del retorno a las raíces.

Gracias a este recorrido conocí diferentes formas de ver la cosmovisión, los mitos y las leyendas prehispánicas, en cada uno de estos lugares encontré la importancia de la naturaleza dentro de un entorno que puede ser éste urbanizado o no. Donde la globalización aún no llega completamente se mantienen las ideas más fieles a las tradiciones prehispánicas, como en San Juan Chamula y en Zinacatán. Sin embargo hay lugares donde este tipo de ritos como el chamanismo se mezcla ya con las tradiciones cristianas.

Mi búsqueda trata de rescatar un pensamiento chamánico contemporáneo. Como es que hoy en día se vive esta situación. No es lo mismo leer e investigar la historia mítica de un pueblo a vivirla directamente en su momento. Puesto que parte de mi obra depende de ello para mí fue importante acercarme al pensamiento mágico directamente con los chamanes .

Dentro de mi obra gráfica hay varios aspectos importantes primero la concepción de la muerte, ésta involucra a un animal, éste se desdobra en dos,

---

⁶¹ Alfonso Caso, *Op cit*, p. 24.

es decir, puede ser conceptualizado como: protector guardián (*tonal*) o como augurio (*nagual*), después la mujer como un lazo estrecho con los niveles cósmicos, me refiero a esto por que a través de ella se genera la vida, pero también la muerte. Recordemos que la vagina de la mujer según la tradición prehispánica se convierte en caverna y a la vez se vuelve un pasaje al inframundo. Entonces aquí otra vez aparecen los animales pero esta vez como compañía en el lapso de ese recorrido por *Mictlan*.

Es por ello que tenía que visitar una zona arqueológica para apreciar el concepto de muerte y niveles cósmicos, tenía que conocer también la tierra de los chamanes para comprender la relación de los animales con el hombre y la naturaleza y por último ubicarme dentro de esta frontera entre lo prehispánico y la evangelización, así como la influencia de la globalización de la cual ya no solamente se rescatan don culturas diferentes, sino más bien el hombre empieza a adoptar formas de diversos países y culturas; es decir se adoptan nuevos pensamiento e ideas pero sin dejar atrás las raíces prehispánicas de las que todo mexicano somos herederos.

2.2. UN ENCUENTRO CON LOS BRUJOS DE CATEMACO VERACRUZ

Dentro del estado de Veracruz lo interesante es ver un mundo un poco alejado de lo prehispánico, pues aquí la colonización se ve marcada en cuanto a los diferentes tipos de actividades “religiosas” o “paganas”. En este sitio los brujos ya no solo traen consigo los conocimientos ancestrales de una época prehispánica; pues también en sus ideas, atuendos y materiales de trabajo mezclan diferentes pensamientos religiosos, es decir, pueden seguir utilizando yerbas o su medicina tradicional, pero al mismo tiempo sus plegarias ahora son a imágenes judeo-cristianas, y hasta budistas o africanas.

La ciudad de Catemaco, heredera del conocimiento ancestral de la enigmática cultura Olmeca, es tierra de brujos, magia y misticismo. Se encuentra ubicada al sureste del estado de Veracruz, en la región de la sierra de los Tuxtlas cordillera volcánica que bordea la costa veracruzana. Cuenta con diversos ríos como: *Yohualtapan* y *Cuetzalapan*, así como la laguna que desagua a través del río Grande que a su vez forma una cascada en la localidad de San Andrés Tuxtla.

En este lugar la naturaleza se encuentra impregnada de concepciones cosmogónicas. Donde cada cosa, planta, animal o montaña pertenece a su dueño. *El dueño del monte, de la tierra o del agua*, al cual se le respeta, se le brinda tributo y se le pide perdón y permiso para el uso de sus recursos. Según la tradición si se hace caso omiso a esto, la persona será castigada y caerá enferma.

Cada año los brujos de Catemaco se reúnen en una convención, ésta se realiza el primer viernes de marzo, puesto que ellos piensan que es en ese día donde las puertas del conocimiento espiritual se abren y entonces pueden fortalecer sus poderes espirituales y pedir permiso a las deidades, imágenes religiosas o seres sobrenaturales, para llevar a cabo sus fechorias o curaciones. El concepto del chamán se pierde en esta localidad y conceptualmente se convierte en brujo, éste puede ser blanco o negro según sea la brujería que realiza es decir, para hacer el bien o para el mal.

Los brujos presentes en este ritual se sienten en comunión con el más allá, con la maldad y con la bondad. Se preparan para una batalla más. Cada año lo hacen. Las puertas les serán abiertas a la media noche como ya se especifico será el primer viernes de marzo. Podrán entonces recolectar diferentes hierbas y bendecir sus objetos como piedras, talismanes o bastones de poder. Con los cuales podrán realizar sus curaciones, hechizos o maleficios.

En Catemaco existen diferentes personajes relacionados con la brujería y la superstición. Las personas que acuden a ellos van en busca de alivio, equilibrio interior y protección. Algunos de ellos son:

Curandero (tetonalmacani): Regresa el alma al cuerpo de quienes la han perdido. Se les conoce así a mujeres y hombres quienes curan males principalmente derivadas del espíritu. El mal aire, el mal de ojo y el espanto. Tienen las facultades de curar, con solo observar o tocar a quienes desean ser aliviados. Tienen un gran dominio sobre las hierbas. Su formación religiosa los hace invocar a los Santos de su devoción o en otras ocasiones a la muerte. De sus pacientes escogen su guía en base a visiones que estos hayan tenido, dominando así a las fuerzas malignas. También tienen la facultad de bendecir un lugar, o ayudar a bien morir, ahuyentando las fuerzas del mal.

Yerbatero (tepatiani): Existe una gran similitud con los curanderos. Estas personas realizan esta actividad, solo por afición o por tradición familiar porque poseen un gran conocimiento de la herbolaria, y sus tratamientos, nunca van en desacuerdo con la tradición religiosa.

Tcixpatiani: El que cura problemas oculares.

Temixihuitiani: La comadrona o partera.

Huesero (teomiquetzani): Estos son los primeros que utilizan las plantas recolectadas el primer viernes de marzo en el cerro del mono blanco. Se basan en la percepción de sus manos y armonizan los huesos dislocados o fracturados. Ocasionalmente utilizan la secreción del árbol del hule como vendaje.

Culebrero: Se dice que para ser culebrero se debe tener un magnetismo y aura muy especiales. Se sabe que cuando una persona con estas características observa un pleito entre dos culebras necesariamente ésta lucha es a muerte. Posteriormente tendrá la facultad de realizar curaciones por mordeduras. Una de las hierbas más utilizadas es el huaco, que es un poderoso antídoto para este tipo de accidentes. Siete

días dura el tratamiento a parte de infusiones de cataplasma. El paciente debe guardar reposo absoluto. La condición más importante es, que durante su tratamiento no debe ser visitado por alguna mujer que esté en período menstrual, o que haya tenido relaciones sexuales o que se encuentre en gestación pues se tiene la creencia de que le causará la muerte. El culebrero tiene la facultad de agarrar a las culebras sin que estas le causen daño.

Las Chupadoras (tetlacuicuiliani): Se especializan en alejar a los malos espíritus; tienen actividades semejantes a los curanderos, emplean agua de los siete espíritus, albahaca, una rosa roja, ruda, huevo de gallina negra y agua natural. Realizan las limpias de todo el cuerpo, ingieren agua de los siete espíritus y succionan a decir de ellas, las coyunturas, las articulaciones y las sienes, con lo cual extraen el mal. Posteriormente colocan el huevo en un vaso con agua y observan cual es el daño. Agregan en el agua la rosa y las hierbas; debe permanecer tres días bajo la cama del paciente y al término de este tiempo, el paciente tirará en el río el huevo con las hierbas sumergiendo el recipiente en el sentido opuesto a la corriente.

Adivinadores de males: Mediante la lectura del huevo utilizado en la limpia, o la baraja española, para saber quién puso el mal.

Brujos: De magia blanca y amorosa. Negros que tienen pacto con el demonio y provocan males.

Nahualli: Brujos-nahuales, identificados con el mal.⁶²

Lo que relato a continuación es la experiencia que tuve al encontrarme en esa convención al ver como los brujos realizan la llamada “misa negra”, la cual se expondrá un un lugar conocido como “la punta”. La ceremonia da inicio y poco a poco empiezan a llegar brujos de todos lados, danzantes y gente que se interesa por esta ceremonia. Los brujos vestirán con túnicas negras o blancas según sea el caso. Después de este día, su trabajo durante todo el año será para pelear y conjurar al bien o al mal.

---

⁶² <http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/8964/1/Pages127-147.pdf>. Consultado en julio de 2013.

Sobre la calzada se ubican primero los danzantes que abren el camino con el llamado del caracol. El *Tloque Nahuaque* presente. El incienso empieza a convertir el lugar en una atmósfera mística y todo el corredor se llena de una nube que contiene el aroma del copal. Un poco más atrás se colocan los brujos, encabezados por el mayor de ellos. Cada uno se presenta con majestuosas vestimentas. Algunos llevan encima una túnica blanca, negra o de los dos tonos a la vez que representan la magia de luz u oscuridad. Su ropaje es adornado con cruces o pentagramas. Muchos de estos símbolos son decorados y pintados con color: azul, blanco, plateado y/o amarillo.

También dependiendo de su rango y edad portarán su *nahual*. (símbolo que algunos brujos rescatan de la tradición chamánica prehispánica). La representación de algunos animales como: el jaguar, coyote, águila o búho, lo realizan portando máscaras con rasgos de algún animal o con los bastones de poder también aguareados con elementos de animales. Estos bastones de poder o máscaras (fig. 36 y 37) según los brujos son otorgados por los guardianes o señores dueños de la naturaleza y anunciados para su obtención durante el trance del sueño. (Otra idea chamánica la cual nos indica que durante los sueños los chamánes adquieren su poder espiritual). Estos bastones y en ocasiones machetes, servirán para abrir los caminos hacia el lugar donde se celebrará la ceremonia de la “misa negra”. También alrededor de su cuello colgarán diferentes collares llenos de piedras preciosas, semillas y cuentas representando al santo de su devoción o a la representación de la muerte (la calavera).

Fig. 36 y 37 Brujos de Catemaco Veracruz durante la “Misa negra”, portando diferentes atuendos entre ellos: las máscaras y los bastones de poder relacionados con los animales.

Fotografías tomadas por Silvia Gaona en marzo de 2013.

El recorrido dura aproximadamente una hora. Tras los cánticos y rezos la gente camina entre los danzantes y los brujos. La noche se vuelve cada vez más intensa, la oscuridad nos asecha. Sólo un camino de antorchas nos ilumina y la senda se empieza a perder dentro del follaje de la selva. Los sonidos de animales lejanos y el silbar de las plantas y árboles nos acoge. La naturaleza nos da la bienvenida. Está por dar las 12 de la noche momento en que los brujos comulgaran como ellos lo afirman con el “más allá”. El viaje mágico del brujo da su primera bocanada.

La “punta” lugar donde se realizará la ceremonia es un espacio alejado del tumulto e internado en la selva. Aquí se ubica la representación del portal (un arco adornado con una máscara de jaguar por donde entrará la magia). Un círculo dibujado sobre la tierra y compuesto por piedras se ubica al centro del espacio. Dentro del círculo se localiza un pentagrama y al centro de éste hay un fogón rodeado de semillas y diversas plantas medicinales. Todos los visitantes se colocan alrededor de este singular evento y esperan recibir la bendición de los dioses y con ello la salud y la tranquilidad del alma. En este lugar también se instalan pequeñas cabañas donde los brujos darán consulta a todo aquel que lo requiera.

También dentro del círculo se ubican los cuatro puntos cardinales y justo a la media noche los brujos presentan las bastones de poder adornados con diferentes listones y algunos de ellos con incrustaciones de piedras, semillas o animales disecados. Los rezos son dirigidos por el representante mayor. La gente que se encuentra alrededor pide por alguna aflicción o enfermedad. El agua de los siete espíritus es lanzada en señal de bendición. Se pide por el bien de la humanidad, por el fin de las tragedias, la guerra y también para poder encontrar la paz interior y mundial.

Tiempo después cada chaman o brujo se enclaustra dentro de sus chozas e inicia la consulta personal. Entre estos ritos podemos enumerar: la lectura de cartas, de palma de la mano, la limpia y purificación. Se diagnostica también alguna enfermedad y se realizan rituales de protección, hechizos o amuletos.

Me acerco a una de las cabañas, de ésta emanan olores de hierbas, copal y tabaco. El interior está repleto de imágenes de la “santa muerte” de todos tamaños y materiales. Cada imagen tiene su propia ofrenda: veladoras, flores, incienso, puros, y mezcal. A la entrada se encuentra la imagen más grande de la “santa muerte” la cual le da la bienvenida al doliente. Un letrado se deja ver: “Cháman en brujo mayor, el jaguar es mi nahual. Aquí se cura de todo maleficio y enfermedad”. (otra vez la mezcla del lenguaje y la concepción chamán-brujo)

Justo a fuera de ésta choza ante la “Santa Muerte” un “chamán-brujo” se presenta y le muestra respeto y admiración, le teme y al mismo tiempo le pide permiso para actuar en su nombre. Empieza el ritual, un puro de tabaco es encendido. Los rezos empiezan. Varias veces se arrodilla pidiendo clemencia y otras veces se levanta ante ella como en son de reto. Le ofrece varias cosas y su ofrenda se vuelve más grande. Se prepara para dar inicio a su servicio:

“En éste proceso de equilibrio, la tensión de las fuerzas opuestas es trascendida o canalizada y el chámán se vuelve uno con el cosmos. Esto implica una muerte y un renacimiento simbólico que hace realidad el vuelo mágico extático, la visión y la conquista de las barreras del espacio y el tiempo”.⁶³

Algo parecido sucede en las demás construcciones de paja y palma, letreros similares se encuentran en la entrada de cada una de ellas. Los santos que se encuentran en el interior. Son de naturaleza diversa. Algunos tienen imágenes de vírgenes sobre todo la “del Carmen” representante y patrona de Catemaco, otros tantos tienen como imagen principal al “sagrado corazón de Jesús”, al “niño dios”, o a la ya renombrada “santa muerte”. Los visitantes acuden al de confianza, pues por lo general las personas que visitan este tradicional evento son las mismas que cada año se hacen presentes.

Algunos cuentan que han logrado salir de las tinieblas de la envidia. La fe puede mover montañas. Ha movido el espíritu y la razón de estas personas. La salud, la enfermedad y la magia están entrelazadas. El visitante sabe de ello.

---

⁶³ Douglas Sharon, *Op cit*, p. 190.

Tiene la creencia que la persona se enferma por un medio sobrenatural como son los hechizos y la brujería. Es entonces cuando recurren a la medicina popular, aquella que cura con hierbas y brebajes, con amuletos y limpiezas.

Rescato un fragmento del libro *“El chamán de los cuatro vientos”*, donde Sharon Douglas escribe lo siguiente sobre los brujos:

“Los brujos dicen que estamos dentro de una burbuja. En una burbuja en la que somos colocados en el instante de nuestro nacimiento. Al principio está abierta, pero luego empieza a cerrarse hasta que nos ha sellado en su interior. Esa burbuja es nuestra percepción. Vivimos dentro de esa burbuja toda la vida. Y lo que presenciamos en sus paredes redondas es nuestro propio reflejo.”⁶⁴

La concepción salud-enfermedad comparte algunas explicaciones que distinguen las causas naturales de las sobrenaturales. Las primeras se curan a través de la herbolaria o la ciencia. Y las segundas recurren a rituales que propician la protección, provocación o ruptura del encantamiento.

Cuando se diagnostica una enfermedad que se atribuye a poderes mágicos se considera que esta afección es provocada por:

- A) la pérdida del alma.
- B) la intrusión de un objeto extraño o un espíritu.
- B) una combinación de ambas.
- C) la ruptura del tótem espiritual.

*“En las cámaras del corazón habitan los malos espíritus de la sangre, la ira pronta y las debilidades de los sentidos. Así aparece lo inconsciente mirado desde la conciencia. Pero la conciencia parece ser algo dependiente del cerebro, que todo lo separa y todo lo ve aislado, y al ver de este modo lo inconsciente lo presenta como si no fuera más que mi inconsciente. Por eso se cree generalmente que quien desciende al inconsciente cae en la estrechez de la subjetividad egocéntrica y en ese callejón sin salida queda librado el asalto de las alimañas que se supone albergan las cavernas del inframundo psíquico”.*⁶⁵

---

⁶⁴ Carlos Castaneda, *Op cit*, p. 329.

⁶⁵ Carl Gustav Jung, *Op cit*, p. 26.

Por ejemplo en el caso A se requiere de lo siguiente: el ritual se tiene que realizar en el mismo lugar donde se cree que se perdió el “alma”. Entre los elementos materiales que se utilizan destacan aquéllos que son purificadores como el agua, el incienso, el vino de hierbas, aguardiente o jerez y velas blancas. Otros elementos son las imágenes religiosas que se mezclan entre el catolicismo y las deidades prehispánicas, así como los huevos de gallina negra, la albahaca, flores rojas y blancas, listones rojos y amarillos. Todo esto para absorber el mal con ellas. A medida que se aplica la técnica terapéutica se dicen oraciones y se increpa, según sea el caso, al chaneque o al muerto, para que el alma retorne al cuerpo y dejen de “pisar la sombra”.

En el caso B, se supone que el malestar es causado por una hechicería, aunque también el origen puede ser accidental. Para determinar la causa, el curandero o brujo examina las características del mal y utiliza técnicas como la “limpia con huevo”, revisa los síntomas y qué los propicia. Diagnostica entonces la enfermedad, que puede ser provocada por magia maléfica intencional o por entidades sobrenaturales como el “mal viento” o los seres infernales que se quieren apoderar del *tonal*. En cualquier caso para restablecer la salud se recurre a la contrabrujería con el objetivo de neutralizar los efectos del maleficio.

De todo se ve en Catemaco. Magia negra y magia blanca. Se espera de los brujos muchas cosas como: que curen de espanto o que libren a la gente de un hechizo. También hay gente que cree que a través del poder mágico se recupera el “amor”, y se logra retenerlo con algún brebaje o amuleto para volver a disfrutar del placer erótico de quien se fue. Se espera también que se libre de alguna brujería malintencionada como la creencia del “mal de ojo” o el daño físico y mental que se causa a través de fotografías o figurillas de cera negra que representan a la persona a quien se le hará el mal.

Los encantamientos y los rituales pueden ser diversos, por ejemplo las “velaciones” y las “ligaduras”. Ambas se consideran como magia negra y se realizan a nombre de otra persona. En las “velaciones” se toma ropa de la persona a la que se le realizará el mal y se hace con él un fetiche. Se hacen riegos con brebajes, se utilizan velas negras e incienso y se va pronunciando el nombre de la persona en cada rezo.

Por otro lado, las “ligaduras” son trabajos que se realizan contra una mujer o un hombre para causarle debilidad sexual. Muchos toman un elote, lo anudan con listones rojos a nombre de la persona a la cual se le va a hacer el ritual, entonces esa persona empieza a sentir cólicos y dolencias durante las relaciones sexuales, hasta causarle finalmente la muerte.

Hay quienes desean que les vaya bien en el amor, el dinero y el trabajo no importándoles los medios. Hay quienes viven aterrados por el mal, pero confían en el bien. Lo desconocido causa conflicto y miedo. Es por ello que se sitúa en lo sobrehumano o sobrenatural. Los seres humanos encaran los problemas y las dolencias físicas y del alma de diferentes maneras algunos mediante la ciencia a través del psicólogo o médico, y otros tantos acuden al brujo, curandero o chamán.

Toda ésta experiencia que he tenido en Catemaco evoca mi niñez pues mi momento histórico esta alejado de las concepciones prehispánicas. Mi historia familiar se encuentra entre la mezcla de creencias y culturas donde al mismo tiempo influyen la religión como el mundo supersticioso. Reitero que para mi es importante rescatar todo lo que yo pueda aprender de lo investigado y de lo vivido, regresar a mis raíces es importante, pero también saber que es lo que está pasando en este momento con este tipo de temas o conceptos.

El tema de Catemaco y sus brujos me hicieron recordar algunas anécdotas que tuve en relación a ello y que sin duda tienen que ver con la historia familiar. A continuación me permito narrar parte de esas anécdotas para complementar y darle cierre al tema de los brujos y así tener una relación más directa con la representación de mi obra gráfica.

Desde muy pequeña he tenido varias experiencias con lo sobrenatural y la superstición. El lugar donde crecí se ubica en el Distrito Federal. Ahí vivieron mis bisabuelos, abuelos, padres y finalmente yo. Muchas generaciones han pasado por esas habitaciones. He visto gente nacer y morir, gente quedarse y partir. Algunos han dejado su huella en los retratos de las paredes, que me hacen viajar a otras épocas, mientras otros simplemente se fueron sin mirar atrás.

Justo a un lado de mi antigua casa habita una señora llamada “Lolita”. La curandera del lugar, médica popular por excelencia y tradición. Cura el “mal de ojo” y el “espanto”. Siempre la he mirado de la misma edad nunca ha envejecido más de lo que ya está. Los años pasan por los demás menos por ella. Siempre erguida, cabello mediano y ondulado, en el cual se dibujan solo algunas canas. Recuerdo verla con el delantal puesto todos los días y a toda hora, como mis abuelas. Cuando algo sucedía en el hogar o a las personas ella acudía a su llamado.

Siempre la vi llegar envuelta en un aura misteriosa. Dentro de la bolsa de su mandil siempre cargaba con incienso, copal y diversas hierbas. “Se espantó” mencionaban los presentes. “Casi no come y tampoco duerme... se despierta en medio de la noche con sobresalto... muchas veces llora de la nada y su mirada... sus ojos reflejan tristeza...”. Ella baja su incensario al piso, se coloca frente al paciente, lo cubre con una manta y lo pone ante un espejo. Le sopla humo, que invade el espacio y las mentes de los presentes.

Los rezos dedicados a diferentes santos y vírgenes parecen campanas o silbidos de pájaros. Saca de su bolso un pequeño frasco que contiene un preparado de hierbas con mezcal, una mezcla verdosa que se unta en la sien, frente y coyunturas de los brazos, marcando la señal de la cruz. También lleva agua “de los Siete Espíritus” y un manojo de hierbas, con el que da unas cuantas sacudidas, como si estuviera barriendo.

Ella levanta sus materiales del piso. Al entonar los rezos se escucha de vez en cuando el nombre del paciente, que se repite y se grita. Es el llamado para que regrese de la oscuridad donde se encuentra: “No te quedes ni te espantes”... “Escucha y sigue mi voz, el camino de la luz. Regresa de donde estés”.

Carlos Castaneda en “*Relatos de poder*” describe:

*“Solamente amando a este ser espléndido se puede dar libertad al espíritu del guerrero; y la libertad es alegría, eficiencia, y abandono frente a cualquier embate del destino. Ésa es la última lección. Siempre se deja para el último momento, para el momento de desolación suprema en el que el hombre se enfrenta a su muerte y a su soledad. Sólo entonces tiene sentido”.*⁶⁶

Catemaco es sin duda único, se puede ver como se combina el pensamiento mágico-religioso prehispánico con el judeo-cristiano. Sin embargo la tradición cultural del chamanismo queda relegada, pues influyen las diferentes costumbres y tradiciones de otras regiones que pueden ser del mismo México o hasta extranjeras.

Es decir, en México el concepto del chamán empieza a convertirse después de la conquista en la idea de brujo. Los animales y los niveles cósmicos así como el inframundo o supramundo se materializan en ideas contemporáneas. Entonces y como lo he reiterado en otros puntos la colonización y la evangelización ha transformado el pensamiento mítico prehispánico. No lo a desaparecido, al contrario lo a nutrido con ideologías religiosas y filosóficas diversas. Recordemos que la brujería o el concepto de brujo se desarrolla en Europa y básicamente es criticada y castigada por la Iglesia. Entonces para el hombre mesoamericano y adoctrinado con las ideas cristianas el supramundo se convierte en cielo (donde habita Dios), el inframundo en infierno (donde habita el diablo), el chamán se convierte en brujo y los animales como el gato negro serán manipulados por los brujos para causar el mal o simplemente es el

---

⁶⁶ Carlos Castaneda, *Op cit*, p. 383.

acompañante del malechor.

De toda esta información y anécdotas vivenciales rescato para mi proyecto gráfico, el simbolismo que encierra la mezcla de la tradición prehispánica con el chamanismo y la idea del un “mal” contemporáneo como la concepción del infierno y los brujos o el diablo.

Lo interesante es saber que estas ideas o conceptos del bien y del mal sean pensamientos prehispánicos o contemporáneos tienen que ver con el comportamiento del hombre en la sociedad. Ciertamente influye donde crecemos y nos desarrollamos como personas, con quienes y como fuimos educados. La historia familiar desempeña un papel importante pues es el parte aguas del rumbo que tomaremos. Mi interés por este tema no surge de la nada.

He vivido rodeada de elementos visuales simbólicos y religiosos tan variados que han despertado interés y curiosidad sobre el alcance y la influencia que tienen estos elementos para el ser humano. El cómo representar esta idea del bien y del mal, de la muerte y los animales del agürio es todo un reto, pues a pesar que rescato y me influyen mucho los mitos y leyendas prehispánicas en mi obra no planteo la representación tal cual de elementos prehispánicos o figurativos. Aunque mi dibujo sobre la placa empieza sobre la figura humana (mujer) y sobre los animales, terminan en la mancha, las texturas, el contraste, etc. Es decir, empiezo a ver de manera conceptual y no tan figurativa o tangible al concepto del agürio, de los animales y de cómo influye todo esto en la vida del hombre.

2.3. MISTICISMO EN EL MERCADO DE SONORA (CIUDAD DE MÉXICO)

Para adentrarme más en el tema de los brujos recurro a uno de los lugares más emblemáticos con referencia a este tema y me refiero al “mercado de Sonora”. Sobre la avenida Fray Servando Teresa de Mier, justo al sureste del centro histórico de la ciudad de México en la colonia Merced Balbuena se percibe un olor místico en el ambiente, que nos invita a recorrer el espacio colorido, de fantasía y de tradición popular. Ahí podemos encontrar una gran variedad de cosas: juguetes, artesanías, animales de distintas especies que se venden de manera ilegal, “por debajo del agua”, como se dice, provenientes de estados como Chiapas y Yucatán, pero en especial, herbolaria y productos esotéricos.

Los pasillos más visitados del mercado son aquellos que tienen que ver con la magia, la superstición y la medicina tradicional. De todos los rumbos de la ciudad y de muchas otras partes llega gente en busca de algún remedio para curar sus dolencias físicas o emocionales.

La herbolaria de México cuenta con una gran variedad de hierbas frescas o secas, de las que se aprovechan hojas, flores, y hasta cortezas de distintos árboles. Su consumo depende del remedio. Se usan para infusiones y brebajes o para realizar algún ungüento para el cuerpo del paciente.

Esta tradición tiene su origen en la cultura prehispánica. Sabemos que los curanderos o yerbateros son los especialistas en el tema. Ellos nos indican el uso de determinado ingrediente para cualquier enfermedad, que va desde un dolor estomacal o de cabeza, hasta una enfermedad más severa como el cáncer. Aún hoy podemos interactuar directamente con ellos en el mercado.

“En la misma Ciudad de México hay todo un mundo de brujos... Cuando la gente no se encuentra bien, o tiene dificultades en los negocios, acude a una bruja que realiza una especie de limpieza purificadora. Con ese fin, te frota todo el cuerpo con hierbas empapadas en agua bendita... Entre estos brujos pueden encontrarse, desde luego, curanderos expertos en hongos alucinógenos y plantas medicinales. Los hay que

conocen hasta tres mil hierbas.”⁶⁷

Kurt Hollander realiza una investigación sobre los diferentes productos que se pueden encontrar dentro del mercado y de los cuales rescato algunos simplemente para que el lector tenga cuenta de ello. Para más información acudir directamente a la fuente.⁶⁸

Remedios para el amor y deseo de ellos existen (fig. 38 y 39):

1.- Polvos y aromatizante “yo domino a mi hombre”.

Este polvo se utiliza para dominar la voluntad, pensamiento, naturaleza, corazón y los cinco sentidos de tu hombre para que sea siempre buen amante, cariñoso, obediente muy conforme y nada te reproche jamás.

2.- Aromatizante “doblegado a mis pies” .

Tiene propiedades ocultas, la mujer que lo use diariamente hará que su hombre lo tenga siempre doblegado a sus pies. Es de resultados muy efectivos.

3.- Legítimo polvo “con nadie más podrás”.

La mujer que pone esta curación, en el agua con la cual haga el aseo íntimo a su hombre, se apodera de la voluntad y el amor pasional de ese hombre y el no podrá amar a nadie más. Has este aseo personalmente al ser querido, antes y después del acto sexual. Se usa un paquetito para cada ocasión. Disuelto en 8 a 3 litros de agua.

4.- Polvo “dominadora”.

Tu hombre será siempre muy conforme contigo, en todo y por todo, nada te reclamará jamás, no te celará, el tampoco tratará de acecharte, jamás se creará de chismes y de cuentos sobre tu persona, solamente lo que tu quieras ha de creer. Se pone esta sal en agua caliente suficiente para bañar todo el cuerpo, mojar y frotar con esta agua todo el cuerpo, enjuagar bien, enjabonar con jabón santificado, enjuagar y secar el cuerpo. Se guarda un poco del agua usada en este baño, para regarla o tirarla, en el lugar donde transite o pase la persona que tu quieres dominar.

Fig. 38 Legítimo polvo “yo domino a mi hombre” y **Fig. 39** Polvo 13 “yo puedo más que tu”.

⁶⁷ Alejandro Jodorowsky, *Op cit*, p. 105.

⁶⁸ Kurt Hollander, *Sonora Magic Market Mexico City*.

Remedios contra el odio y envidia de ellos existen (fig. 40 y 41):

1.- Jabón “contra envidia”.

Oración: Señor ayúdame a que toda aquella envidia que haya a mi alrededor se vuelva energía positiva para que me de suerte y mis enemigos desistan de su mala voluntad.

2.- Jabón “destierro”.

Se usa con resultados efectivos para desterrar a una o más personas. El Papa Inocencio VIII instituyó el mallequs desterrantum para poder aplicar con toda la ley y el castigo el destierro.

3.- Oración del chile: *Poder extraigo de este prodigioso vegetal que la naturaleza me ha dado, así extraigo también todo tu poder y jamás podrás volver a tener. Hechizo todo tu ser y molesto siempre estarás tu igual que yo lo tengo bien atado a este lugar. Escoja un chile verde fresco, córtelo en cuatro pedazos sin separarlos, meta entre ellos un trozo de tela usada de la persona que hechiza y átelo fuerte y con coraje , con dos cintas (negra y roja) dándole siete vueltas y envuélvalo y guárdelo.*

4.- Polvo “te tengo amarrado y claveteado”.

Este polvo es de muy efectivos resultados cuando se maneja con toda dedicación y concentración. Para hacer un trabajo de amarre y claveteado de alfileres hágase un muñeco con trapo de la persona y una fotografía, fórmele la figura y bautícelo con agua bendita, amárrelo y clávelo, con la oración de la santísima muerte y la de perro prieto. Pida lo que quiera y guarde el mono en un bote, eche este polvo los martes, sábados y domingos junto con trece gotas de perfume.

Fig. 40 Jabón contra envidia y **Fig. 41** Polvos legítimos de “te tengo amarrado y claveteado”.

Remedios de la suerte de ellos existen (fig. 42 y 43):

1.- Aceite “corta maldad” “saca lo malo”.

Oración: te suplico Señor que me concedas paz, armonía, salud para trabajar, suerte en el amor y triunfo en mis negocios y que en mi hogar reine la fe. Amén. Señor haz que las cadenas del egoísmo y la envidia que tal vez sean los que me tienen atado y

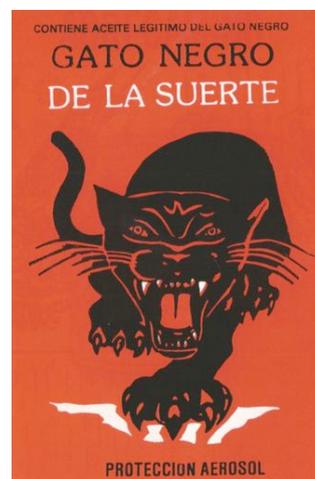
ligado para no prosperar en mis negocios. Se reviertan con el poder que Dios con su infinito poder le dio a la naturaleza. Gracias te doy Espíritu Santo por ser tan bondadoso conmigo.

2.- Aceite “gato negro de la suerte”.

Procurarás tener un gato negro, y todos los martes a las 12 de la noche, le frotarás el lomo con un poco de sal molida. Y dirás esta oración: ¡Oh planeta soberano! Tú que en esta hora dominas con tu influencia sobre la Luna. Yo te conjuro por la virtud de esta sal y de este gato negro, y en el nombre de Dios creador, para que me concedas todas las riquezas y bienes , tanto en salud, como en tranquilidad para mi y mi familia.

3.- Agua espiritual, aromatizante y polvos “contra daños”.

Para pesares, males, fracasos, odios, envidias, egolatrías y enfermedades. Rocíe a su alrededor y con la fuerza de este aromatizante retirará los daños ocasionados por sus enemigos y protegerá a la vez a su familia (concéntrese en su petición).

Fig. 42 Auténticos polvos aromatizantes contra daños y **Fig. 43** Aceite legítimo del gato negro de la suerte.

Kurt Hollander describe en su libro lo que la gente busca al acudir al “mercado de Sonora”:

“La gente busca a los curanderos no sólo para tratarse en cuestión de salud, sino también para oír consejos sobre los problemas personales que suelen estar en el origen de la enfermedad. Los conflictos con la familia o en el trabajo afectan la salud mental y física de las personas. Los trastornos emocionales que acarrear los problemas de amor, la pérdida del cónyuge, la infidelidad, las desavenencias emocionales, las dificultades económicas y legales, a menudo producen síntomas físicos, como dolores de cabeza, vértigo, fatiga, debilidad, presión arterial alta o baja, problemas estomacales y depresión. En vez de descartar estos síntomas como reacciones histéricas, los curanderos, santeros o brujos entienden que los problemas

Como lo hemos visto existen dentro del mercado una gran cantidad de elementos como: bastones de poder, brebajes, diferentes tipos de yerbas, muñecos budú, beladoras, imágenes de diferentes santos o vírgenes, jabones, polvos y aceites preparados de acuerdo a la necesidad de las personas que acuden ahí y también listones de diferentes colores y amuletos que en realidad estas dos últimas cosas son las que me interesan en cuanto al desarrollo de mi proyecto.

Pero antes de escribir la relación de los amuletos y listones con mi proyecto me permito relatar la experiencia que tuve cuando empecé mi recorrido, donde se persive un olor muy especial a incienso, copal y yerbas. Los enormes costales de yute llenos de colores y textura me dan una cordial bienvenida y me invitan a disfrutar de este singular y placentero mundo mágico.

Caminé entre los pasillos y ví tantos objetos y gente de “poder” (curanderos, brujos, santeros, etc). Aquí convergen y conviven, diferentes ritos religiosos como los cristianos, budistas, hindúes, nahuas, africanos, etc. Muchos de éstos ya no conservan su esencia originaria, sino que se mezclan entre imágenes, piedras y semillas tomadas de diferentes culturas, donde lo tradicional, la práctica de vida y la cosmovisión son fundamentales para la construcción de cada amuleto o preparado.

Para mi no es casualidad encontrarme en este ambiente, pues desde mi infancia hasta hoy, he recorrido mercados como el *de Sonora* y otros más como el *de la Merced* o el *de Jamaica* mejor conocido como “el de las flores”. Recorrer estos caminos es recordar a mis abuelas y volver a vivir la tradición de un pasado no tan lejano.

Los pasillos del mercado se llenan de gente, y a veces, es imposible transitar en ellos. Las personas que llegan ahí van en busca del equilibrio entre lo físico,

---

⁶⁹ *Ibidem*, p. 32.

mental y espiritual. Pretenden encontrar respuestas en la fe o en la superstición. En todo momento, son muchos los deseos del ser humano: placeres, satisfacciones, amor, sexo, dinero y suerte. En ocasiones hay gente que piensa que el odio, la envidia o incluso el “mal de ojo” esta detrás o encima de ellos acechándolos. Por ello es que algunas personas acuden a este particular lugar, para encontrar remedio y paz emocional.

De nuevo me invade una sensación indescriptible. A veces siento que la magia y los augurios me siguen, me seducen. Siento que viven conmigo, que se recrean y duermen en mí para después despertar y encontrarme una vez más. Aquí y allá, cerca de mi casa o en algún lugar lejano pero siempre presentes. Sin duda rodeándome algunas veces de luz otras tantas de sombras.

La idea de visitar este lugar nace a raíz del interés por empezar a transformar las estampas, pues al final los trece animales del augurio se mezclaran entre sí para crear una gran pieza que abarcara todo un muro. Los amuletos y listones de colores como pieza simbólica que encierra ese saber de protección contra el mal augurio son también protagonistas en la instalación. Cada listón tendrá escrita alguna frase o palabras sueltas que tienen que ver con cada imagen o con cada animal del augurio, estos listones se unirán con diversos amuletos obtenidos en el mercado de Sonora. Los cuales protegen de diferentes maneras y de diversas circunstancias; algunos son amuletos para encontrar el amor, la suerte, tener fortuna, etc. La idea es ir entrelazando vivencias y experiencias encontradas o impuestas como si fueran una cadena de hechos que tiene que ver con la identidad personal de cada individuo.

Descubrir el retorno a los orígenes. Varios son los caminos marcados por los listones. Dentro de esos caminos se viviran encrucijadas que uno tiene que desmarañar para ubicar la salida o el retorno. La realización de esta instalación es generar un gran amuleto donde el espectador decida que camino tomar, es decir que color elegir y donde lo escrito y lo grabado en las imágenes les iran pintando un escenario que se podrá ir transformando al manipular los listones o los amuletos de acuerdo a su historia personal.

2.4. PUEBLOS MÁGICOS Y MUNDO CITADINO EN MÉXICO

“En realidad, lo que hace que estas cosas nos intranquilen es nuestra creencia en un mundo “objetivo”, nuestra mentalidad moderna autodeterminada racional. Siempre pretendemos situarnos como observadores distantes de un fenómeno supuestamente externo cuyos mecanismos deben ser nítidamente delineados. En la mentalidad “chamánica”, por el contrario, este problema ni se plantea. No hay ni sujeto observador ni objeto observado, solo está el mundo, sueño hormigueante de signos y símbolos, campos de interacción en el que confluyen fuerza e influencias múltiples.”⁷⁰

El mundo magico de los pueblos prehispánicos se funde con el pensamiento judeo-cristiano. La historia y la arqueología han estudiado y mostrado los códices como: el “Dresde”, “Madrid”, “Selder”, “Borbónico”, “Borgia”, etc, que se rescataron y donde se ha revelado el pensamiento magico-religioso prehispánico, pues ahí mismo se relatan algunos mitos cosmogónicos y también se puede apreciar la concepción de la muerte y los animales como augurios, entre otras cosas. Después de la derota del pueblo mexica se inicia el proceso de evangelización o la llamada “conquista espiritual”. Las órdenes religiosas que llegan a la Nueva España son: Franciscanos (1524), Dominicos (1526) y Agustinos (1533). Con ello el bautismo y las ideas cristianas empiezan a ganar fieles.

Podemos encontrar escritos donde se describen y narran diferentes acontecimientos e ideas del pueblo mesoamericano. Entre los estudiosos de estos temas se encuentran: Fray Toribio de Benavente (Motolinia) (1482-1569) uno de sus escritos se titula “*Historia de los indios de la nueva España*”, Fray Bernadino de Sahagún (1499-1590) con su obra “*Historia general de las cosas de la Nueva España*” y Fray Andrés de Olmos (1485-1571) con su obra “*Tratado de hechicería y sortilegios*”, entre otros. Es decir, a las órdenes religiosas que llegaron a la Nueva España les interesaba conocer como vivían y pensaban las diversas culturas como la maya, mexica, etc para poder entonces llevar a cabo el proceso de adoctrinamiento cristiano. Por lo tanto el conocimiento que adquirieron de la superstición, los augurios y la medicina

---

⁷⁰ Alejandro Jodorowsky, *Op cit*, p. 126.

tradicional se empieza a fusionar con la tradición y costumbres Europeas.

La conquista espiritual fue muy importante para la dominación española, la implantación de una “nueva creencia” basada en el temor a Dios y al pecado. Dicha creencia, se hizo acompañar por la Inquisición, que causaba temor a lo desconocido, al infierno, la maldad, el demonio y a los brujos.

La evangelización no solo era inducir al indio a la religión cristiana, sino inculcarle el rechazo cultural a la antigua esencia dual (maldad y bondad) que se solía respetar mediante rituales y sacrificios, pues bajo esta óptica las deidades previas se convierten en demonios, y los chamanes, con su medicina tradicional, en brujos. Aún hoy, estas creencias no son aceptadas por la Iglesia Católica. Por ello las cuestionan y las orillan al anonimato.

La creencia en el sortilegio no se abandona, se nutre. Empieza entonces la mezcla de culturas. No solo de la española e indígena, sino también de la judía, africana, hindú, etc. Lo que ahora podemos encontrar en las ciudades donde el cristianismo lleva la batuta, es que a pesar de las influencias o la imposición de una “nueva religión”, podemos encontrar también diversas prácticas tradicionales que persisten como la herbolaria, los curanderos o chamanes. En algunas regiones de México sobre todo las que se encuentran alejadas de la urbanización y globalización el pensamiento chamánico sigue fiel a las tradiciones prehispánico mientras en zonas más urbanizadas la mezcla de culturas se hace cada vez más evidente.

En Chiapas me encontré con la tradición del chamán, del *tonal* y del *nahual*, y al mismo tiempo estuve rodeada de iglesias. Es impresionante ver como se mezclan elementos simbólicos de diferentes tradiciones, podemos apreciar a representantes de Dios: santos y vírgenes, sin embargo éstas imágenes se encuentran ataviadas con diversos objetos de poder. La ideosincracia del pueblo mexicano sale a relucir. Pues a estas imágenes se les “adora” y se les pide pero con cánticos del idioma local. También se le pide a la montaña el don de la sanación frente a una imagen católica. Me pareció extraño el hecho de no encontrar ninguna imagen de Cristo en el altar principal, en el cual se aprecia

un mural donde están representados un felino (un jaguar) y un ave parecida a un águila. Sólo en San Juan Chamula se encuentra una iglesia con estas características,

Como las imágenes de esa iglesia, en Catemaco los brujos se adornan con cruces y afiches de vírgenes y santos, también llevan consigo colgados “ojos de venado”, “ojos turcos”, “estrellas de David” y diferentes tipos de protecciones contra otros brujos y contra cualquier maldad o enfermedad que traigan cargando la gente a su alrededor.

Algunas personas traen consigo el símbolo de la cruz donde fue crucificado Jesús. Otras más cargan talismanes y amuletos. Otras tantas rosarios y estampitas de santos impresas con alguna oración, pero también hay quienes pasan la vida sin cargas simbólicas que representen alguna creencia. Simplemente viven sin preguntarse si existe el bien o el mal, ya sea aquí en la tierra o en el más allá.

En el estado de Chiapas como en algunos otros lugares de México, aún podemos encontrarnos con un chamán, y podemos palpar de cerca la cultura y la tradición indígena. En Catemaco Veracruz el chamán cambia por brujo y la charlatanería entra a la orden del día pues la idea de “sanar” el cuerpo y el alma de fieles o supersticiosos implica una remuneración económica para el brujo. Y lo que sucede en la Ciudad de México es que las diferentes culturas se mezclan ya sin tener una guía o un orden, digamos que la imagen, el fetiche, el augurio o la religiosidad se vuelve un poco de todo, un poco mesoamericana, europea y hasta africana.

CAPÍTULO
III
PROPUESTA
GRÁFICA E
INSTALACIÓN
“PARADOJA
DEL
SENTIDO”.

3.1. PARADOJA DEL SENTIDO

La propuesta de gráfica e instalación titulada “Paradoja del Sentido”, está basada en un imaginario visual que se dio a raíz de recolectar experiencias vividas y representadas por medio del dibujo y la gráfica en una bitácora de viaje a los estados de Chiapas, Veracruz y el Distrito Federal.

A través de la investigación bibliográfica me he dado cuenta de la importancia y la relación que tienen los temas tratados con la idiosincrasia del mexicano. Los puntos que se desarrollaron son los siguientes: mitos cosmogónicos, el augurio, la concepción de la muerte en México, los tres niveles cósmicos (supramundo-tierra-inframundo), la comparación de éstos con la concepción judeo-cristiana (cielo-tierra-infierno), el simbolismo del bien y del mal, el papel que juega la mujer en la sociedad y como su imagen ha sido relacionada con lo maligno. Además de la relación de los augurios con el animal y éstos últimos con los chamanes y los brujos. Esta tarea me a dado una idea más clara de cómo a través del tiempo se han ido transformando y adaptando nuevas y viejas concepciones religiosas.

Entonces después de analizar la información se trata de rescatar como primer inicio ya para la creación de las piezas gráficas ciertos rasgos animalescos y llevarlos dentro de la composición de una manera simbólica, donde reinterpreto en cada uno de ellos el augurio (éste retomado de las experiencias y vivencias familiares o sociales que he tenido), donde también se involucran una serie de autorretratos que representan la muerte, el cambio o resurrección a través del ya mencionado augurio. El animal es el portador de dichos mensajes y mediante la metamorfosis éstos se fusionaran con la figura femenina y entonces realizaran un recorriendo por los niveles cósmicos, este viaje será guiado por un brujo o chamán y representado en la imagen a través de texturas que simulan las conexiones neurológicas. Finalmente para completar la instalación el papel que los amuletos y listones de color juegan es importante pues serán el lazo de unión con el espectador donde cada color representará un camino y un augurio diferente. El espectador tendrá que elegir que camino tomar y que amuleto o animal del augurio será su guía.

Las estampas producidas nos encaminan hacia un espacio que se mezcla con una realidad mística y mágica, que se funde con colores, tonos y texturas que a partir de unos fragmentos, crean *una invasión del Todo*. Los animales, como elemento simbólico, juegan un papel de suma importancia, ya que son el medio que llevará a recorrer el subconsciente de cada espectador, a manera de un alter ego protector: “*el nahual*”.

3.1.1. LAS TRECE PIEZAS. REPRESENTACIÓN DE LOS AUGURIOS

...En vez de luchar por tu vida y correr el riesgo, a lo mejor, te vas feliz a tu muerte, repleto de tus juicios.⁷¹

El desarrollo de la obra gráfica se lleva a cabo en varias etapas:

En la primer etapa se realiza un análisis sobre varios elementos visuales de los animales del augurio y la figura humana femenina. La segunda etapa es lo que yo llamo la metamorfosis de la imagen que se da a raíz del recorte de las piezas para generar con todas estas imágenes una sola, armada sobre un muro, y la tercera etapa es la instalación tanto de las piezas sobre el muro como de la disposición de los amuletos y los listones de colores.

De los animales del augurio me interesa no solo su composición física o biológica, no se trata de representarlos figurativamente dentro de la composición de la pieza, aunque en las primeras siligrafías⁷² la forma biológica del animal aún esta presente en las segundas se pierde un poco el formalismo, pues empiezo a experimentar tanto en la imagen como en los materiales. Como se puede ver en los siguientes ejemplos, el animal en este caso la libélula va perdiendo su estructura genética o física. En la imagen (*fig. 44*) todavía se puede identificar la forma con el concepto tanto del animal como de la figura femenina, en la figura (*fig. 45*) se empieza a fusionar un poco con la figura femenina, aquí también empiezo a experimentar y aprovechar elementos viscerales de la estructura fisiológica del cuerpo humano sin embargo todavía hay restos figurativos de las dos imágenes. Estas dos piezas fueron desarrolladas durante el primer y segundo semestre del posgrado.

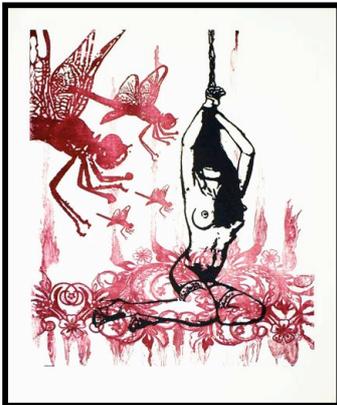
---

⁷¹ Carlos Castañeda, *Op cit*, p. 151.

⁷² La siligrafía es el término usado para denominar a la litografía sin agua. Este proceso, se basa en que la tinta litográfica y la sílicona se rechazan. En la litografía tradicional la preparación de la piedra o la plancha pretende conseguir unas zonas en la imagen que rechacen la tinta convirtiéndose en hidrófilas, ya que el principio básico de la litografía tradicional es la incompatibilidad entre la grasa y el agua. Tradicionalmente la piedra o la plancha son humedecidas con una esponja empapada en agua que es retenida por las zonas negativas de la imagen (las que corresponden a los blancos), siendo solamente receptivas de la tinta de estampación las zonas de dibujo (positivas). El proceso siligráfico elimina el uso del agua que es remplazada por una fina capa de sílicona.

Para el tercer semestre la imagen como la podemos ver en la figura (fig. 46) pierde un poco más lo figurativo y el lenguaje formal se concibe a través de las texturas al ampliar las alas del animal y rescatar líneas y puntos que se convierten en manchas y se fusionan más fielmente al encuentro con la figura femenina, ésta pierde su identidad o la transforma a *nahual*, recordemos que en Catemaco algunos brujos portan máscaras que representan su alter ego o animal protector, guía, tótem o *nahual* según sea el caso.

Dentro de este proceso empiezo a descifrar elementos de pertenencia de cada animal o de la figura femenina, fusionarlos entre sí y generar un augurio, un viaje al inconsciente de cada espectador.

Fig. 44 Pieza realizada durante el primer semestre utilizando dos placas de offset una para el tono negro y otra para el tono magenta. El dibujo fue hecho con el apoyo de la transferencia de la imagen y después la intervención sobre la placa con materiales como: toner diluido en alcohol y crayón de cera.

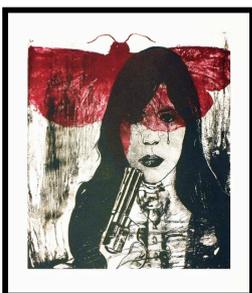

Fig. 45 Pieza realizada durante el segundo semestre de igual modo utilizando dos placas de offset una para el tono negro y otra para el tono magenta. El dibujo también fue hecho con el apoyo de la transferencia de la imagen y después la intervención sobre la placa con materiales como: tinta negra diluida en alcohol y crayón de cera.

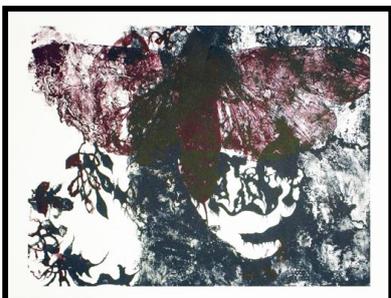

Fig. 46 Pieza realizada durante el tercer semestre de igual modo utilizando dos placas de offset una para el tono negro y otra para el tono magenta. El dibujo se empieza a abstraer y de la libélula se rescatan texturas, donde puntos y líneas forman manchas que se fusionan con la figura femenina, misma que pierde su identidad y se convierte en *nahual* portando la máscara de su animal protector o guía.

Vayamos al segundo ejemplo: En la imagen (fig. 47) el animal del augurio a tratar es la mariposa negra, esta pieza se desarrolló durante el primer semestre del posgrado y como lo describí en el primer ejemplo la imagen aún aquí está muy apegada al concepto figurativo. Aunque se trata de intervenir en ella agregando manchas y mostrando la columna vertebral del cuerpo humano no es lo que finalmente quiero obtener. En la imagen (fig. 48) intervengo más la pieza, por un lado la mariposa negra adquiere transparencias que le permiten fusionarse con el rostro femenino, el cual también al ser intervenido pierde un poco la identidad. Volvemos a la idea de la máscara como *nahual*. En la imagen (fig. 49) la pieza se vuelve más agresiva pues intento descubrir una personalidad en ella que se refleja en la superposición de la mariposa negra sobre y encima de la cabeza del rostro femenino, mi intención de colocar al animal de esta manera es relacionar nuestras vivencias, experiencias y emociones con lo animal y sacar a través de ellos los diversos pensamientos o frustraciones. El rostro femenino es intervenido con varios materiales para generar un contraste y fuerza intensa. Las ramificaciones de la cara se mimetizan con las manchas del insecto que esta dentro de su cabeza y pretende salir.

Fig. 47 Pieza realizada durante el primer semestre de igual modo utilizando dos placas de offset una para el tono negro y otra para el tono magenta. La interposición de imágenes nos da cierta transparencia que hace que un tono se fusione con el otro. Sin embargo en esta primera pieza lo figurativo sigue ganando terreno.

Fig. 48 Pieza realizada durante el segundo semestre de igual modo utilizando dos placas de offset una para el tono negro y otra para el tono magenta. La idea de crear transparencias en el color me ayuda para fusionar los conceptos del animal con lo femenino. Esta pieza se realizó al mezclar diversos materiales como el toner y la tinta con

alcohol y el crayón de cera.

Fig. 49 Pieza realizada durante el tercer semestre de igual modo utilizando dos placas de offset una para el tono negro y otra para el tono magenta. Conceptualmente la imagen rescata a la mariposa negra como insectos que se ubican dentro de nuestras mentes y que se han ido transformando a raíz de las experiencias para dejar una marca visible en este caso del rostro femenino donde las ramificaciones que salen de su boca y ojos son parte de la naturaleza y entorno del animal. Esta pieza se realizó a base de toner y tinta con alcohol y crayón de cera.

Los ejemplos anteriores nos abren el panorama para entender un poco más las piezas que conformarán el mosaico de imágenes dispuestas al azar. Lo que a continuación enumero son las trece estampas que representan cada animal del augurio. El muro de mosaico lo explicaré al finalizar este listado.

La estampa número 1 (*fig. 50*) es el caimán. Éste es la representación del dios o diosa creadora del mundo. Símbolo de la tierra, el agua y el aire. El origen del cosmos. Recordemos que también el caimán simboliza destrucción y muerte.

Fig. 50 Estampa número 1 "El caimán". Siligrafía 90 x 60 cm impresa sobre papel guarro súper alfa.

En la composición original, son dos figuras femeninas, un par de autoretratos. La primera simula la posición del parto, donde a través de la vagina surge la vida, retomando el simbolismo del papel de la mujer como fuente de vida. La segunda se encuentra en posición de crucifixión, pero invertida para sugerir, la caída, el viaje al inframundo.

El animal representado en esta estampa es el caimán. Recordemos que el simbolismo de éste está presente dentro del mito cosmogónico, representando a la tierra y su enlace con el supramundo e inframundo. Lo que representa la pieza es ese viaje al inframundo después de la muerte a través de la mujer, acompañada del caimán mismo que al volverse osamenta transmite la degradación física de lo material, pues el viaje al inframundo pretende rescatar un mundo espiritual y generar de nuevo la materia de la resurrección.

Reflexión personal sobre la estampa: La mujer es la madre tierra, es el “caimán” que se encarga de engendrar y dar vida. Eje central de la familia, portadora del cuidado y el amor incondicional. Muere y nace en la concepción, vuelve a sentir éste mismo desgarramiento de la piel en el parto. El simbolismo es dual, vida-muerte. La conexión con la máscara del bien y del mal, con el interior de una persona.

En la estampa número 2 (*fig. 51*) se representa a la serpiente como el animal del augurio. Relación mística del hombre con lo divino. Poder transformador, fuerza vital que al penetrar y eyacular en la mujer, genera vida, mientras que el trance orgásmico, se emparenta con la muerte de ambos. Lo animal muere para que el mundo caótico se ordene. Si en el cristianismo el número uno simboliza al padre, el número dos simboliza al hijo, el Cristo, el instructor del mundo. La serpiente emplumada.

Reflexión personal sobre la estampa: La serpiente devora pero al mismo tiempo construye. Vive en un ciclo que nunca termina. La renovación no es solo sexual o material, sino también del alma, que puede viajar y marcar nuevos rumbos, que puede comulgar con lo oculto. Sueño eterno. Murallas que crecen, barreras que se rompen y vuelven a ser edificadas. Pero siempre habrá alguien o algo que termine por derrumbar lo construido. Una línea que gira hacia el infinito del pensamiento femenino y animal.

Fig. 51 Estampa número 2 “La serpiente”. Siligrafía 90 x 60 cm impresa sobre papel guarro súper alfa.

El simbolismo de la serpiente dentro de ésta pieza tiene dos sentidos: de acuerdo a la cultura maya es fuerza vital misma que se da a través de semen (relación con el sexo masculino) y la vagina (femenino) como conducto al inframundo, a través de este enlace adquiere un poder capaz de transformar y renovar esto se debe a su movimiento cíclico. El otro sentido es que a través de esta muerte “sexual” que se representa en la imagen se inicia un segundo nacimiento, símbolo que la serpiente manifiesta al cambiar de piel. En este sentido en la composición, la serpiente envuelve a la mujer en ese ciclo y acto sexual para renovarla y cambiarla de piel, al final la transformación se vuelve recíproca.

En la estampa número 3 (*fig. 52*) se representa a el jaguar, la Trinidad, el cuerpo-alma-espíritu, el tiempo-espacio-materia, la cruz y su relación con la crucifixión. La totalidad, la guerra, brujería, inframundo, la luna. Se relaciona totalmente con la mujer, la oscuridad y la maldad.

Reflexión personal sobre la estampa: El encuentro con el espíritu viejo. Mirando al infinito hacia el supramundo. Trepano en el árbol que ha dejado sus raíces crecer dentro del inframundo. Ramas que se retuercen encontrando miles de

posibilidades de ser. Dientes afilados que desgarran el alma enferma de banalidades. Un cuerpo que reclama justicia. Identidad olvidada del otro lado del mar. Surge de las fauces de esta bestia. Mirada de felino que se pierde en el más allá, esperando una respuesta de la luna. Una luz en este manto recargado de negro intenso.

Fig. 52 Estampa número 3 “El jaguar”. Siligrafía 90 x 60 cm impresa sobre papel guarro súper alfa.

En este sentido el jaguar se representa en esta pieza como el lapso o el momento psíquico donde la mente de un chamán es invadida durante el sueño, para que a través de éste se manifieste el *nahual* (jaguar). La explosión del color magenta y las transparencias que genera en cuanto a la yuxtaposición de tonos vuelve a la imagen como un todo de esas conexiones neurológicas que representan algún recuerdo olvidado y recuperado durante el trance. El chamán que al lado de su animal viaja a través del pensamiento, genera ciertos “conocimientos” que pueden transformar el sentido de la vida de una persona. El pensamiento espiritual del chamán se recrea fuera y dentro del pensamiento humano.

En la estampa número 4 (*fig. 53*) el quetzal simboliza los cuatro puntos cardinales, el renacimiento, la muerte, el poder y la acción. Es la sacralidad del inframundo, la tierra y el agua. Es el animal que se posa encima de la cruz

representada por el árbol de la Ceiba.

Reflexión personal sobre la estampa: Listones de colores caen como gotas de agua. Cascada que envuelve mi sentir. Sonido místico. Extensión de unas alas apuntando a la deidad celeste. Manchas en su plumaje de una vida que le ha enseñado a revolcarse en el lodo de la traición. Deseo y plenitud. Caída sin soltar el hilo, posible acercamiento y direcciones con sentido a la renovación.

Sombras de pasos, carreteras y senderos que se vuelven un segundo hogar. Y el volar lo más alto hasta no ver nada. Solo inmensidad, cielo azul, nubes de pasión, frescura en el ambiente, paz infinita. Y tu de nuevo en la claridad de mi plumaje.

Fig. 53 Estampa número 4 "El quetzal". Siligrafía 90 x 60 cm impresa sobre papel guarro súper alfa.

La representación del quetzal en esta pieza está relacionada a la relación que se le tiene a esta ave con el supramundo de ahí la intención de presentarla con las alas extendidas, volando hacia el cielo. También su relación se puede dar con la idea de la evangelización y así proyectar al ave como la crucifixión donde debajo de las "nuevas" imágenes religiosas del cristianismo se encontraban metafóricamente las deidades prehispánicas. El quetzal es sinónimo de buen augurio, brota del inframundo y se eleva hacia el cielo. Los listones rojos tratan de atrapar sus alas pero se desvanecen al proyectar la grandeza, preciosidad y plenitud de la vida.

En la estampa número 5 (fig. 54) el zopilote manifiesta lo indefinido, el puente entre lo pasado, presente y futuro. Representante de la muerte. Es pecado, inmundicia, el que limpia al mundo del olor a podredumbre cadavérica.

Reflexión personal sobre la estampa: La mujer, como eje central de la imagen, mira hacia abajo con un rostro sin identidad, apenas se alcanza a percibir su mirada. Misma que es atrapada entre redes, ésta lucha para salir de su exilio. Manos atadas impiden la liberación.

Rostros de derecha y de izquierda. Calavera esquematizada se deshíela en gotas de suspiros. Aquí estás atrapada entre las telarañas de una semejanza con el otro yo. Cara a cara con el *tonal*. Te desdoblas y desdibujas en una pasión reprimida. Lumbre que crece por debajo de tu piel. Sudor que se desprende transpirando un idealizado pensamiento de osadía voraz.

Fig. 54 Estampa número 5 “El zopilote”. Siligrafía 90 x 60 cm impresa sobre papel guarro súper alfa.

En la siguiente estampa se representan dos abstracciones de cráneo humano simbolizando el hemisferio derecho e izquierdo del cerebro y haciendo una comparación con lo que se dice de cada lado. El lado derecho del cerebro controla el lado izquierdo de nuestro cuerpo y este lado representa lo sensorial, la mujer, lo siniestro, la maldad y la muerte. El lado izquierdo del cerebro

controla el lado derecho del cuerpo por lo tanto representa la razón, el hombre y el bien. La composición coloca el cuerpo de la mujer recargada en el lado derecho, al mismo tiempo ésta es atrapada por una red que desdibuja su rostro, es decir pierde su identidad. Sin embargo, en este sentido el zopilote empieza a comer de sus restos y va sacando de la red la visceralidad y los fragmentos de razón y sin razón de su pensamiento y emociones que sin duda alguna tiene que ver con la inclinación a ese lado del cuerpo.

En la estampa número 6 (*fig. 55*) el cuervo, es la representación de la imperfección, íntimo del demonio, lo maligno, la sombra del muerto.

Reflexión personal sobre la estampa: Carne y sangre derramada por el alma de la mujer doliente, agonizante. Cuerpo que se convierte en comida. Un ave que se ha vestido con el traje negro del luto. Un adiós que empieza a brotar del último suspiro. Banquete de mi imperfección, deleite de la dulzura. Susurro lejano que retumba en el cantar de las sombras.

Región de la oscuridad eterna. Recuerdos que se quedan en el amor perdido. Aquellos que lastiman y hieren con cada punzada que pareciera un puñal atravesando mi espina dorsal, mis costillas, mi corazón. Cuervo que te comes los ojos de aquella que te abrazó algún día. Besos de sangre y caricia del frío suelo que me abrazan en el último adiós.

Fig. 55 Estampa número 6 “El cuervo”. Siligrafía 90 x 60 cm impresa sobre papel guarro súper alfa.

En esta pieza el augurio de muerte se manifiesta, la mujer yace sin vida, metafóricamente su muerte es la representación de un conjunto de hechos vivenciales yo lo llamo “insectos en la cabeza”, una persona puede morir poco a poco una muerte emocional, perceptiva y espiritual o física. El cuerpo de la mujer tendida en un universo neuronal se vuelve comida predilecta del zopilote. Recordemos que esta ave simboliza a la muerte que reina durante la noche y también en esta imagen se convierte en la sombra de la muerta.

En la estampa número 7 (*fig. 56*) la guacamaya representa la perfección y las virtudes. Reencarnación de las deidades celestes, alma del guerrero. Es el sol, el inicio, un nuevo amanecer.

Reflexión personal sobre la estampa: Una esperanza después de la derrota. Ella sentada observando algo que le parece desconocido. Un encuentro con nuevos corazones. Las alas se despliegan para emprender el viaje. Nuevos horizontes marcados por experiencias que dejan raíces. Mismas que recuerdan una infancia chamánica.

La limpia interior del alma. Purificación, inhalación del perfume que desprende el incienso. Un futuro incierto. Una ilusión de una grandeza espiritual cercana a las nubes.

Fig. 56 Estampa número 7 “La guacamaya”. Siligrafiada 90 x 60 cm impresa sobre papel guarro súper alfa.

En esta pieza la mujer se encuentra sumergida dentro de una textura oscura que parecería lodo o agua contaminada. El simbolismo de la guacamaya se desdobra en dos significados: primero la energía solar del ave se proyecta en exceso causando frenesí y lujuria, después; esta energía le da a la mujer el carácter del guerrero con el cual gobernar sus pensamientos y emociones a través de conectarse con ella por la columna vertebral misma línea que guía hacia el consciente-inconsciente (simbólicamente el supramundo) y hacia la sexualidad y el sexo (simbólicamente al inframundo).

En la estampa número 8 (*fig. 57*) el colibrí representa la resurrección, el sacrificio y el alma de los guerreros.

Reflexión personal de sobre la estampa: La flor que se abre delante del manjar de las mieles del colibrí. Dulzura que encanta con una sonrisa que se desquicia al placer del soneto leído. Silencio cruel como la telaraña que no deja ser, la que te atrapa y cubre el pensamiento. Entonces las palabras dejan de fluir, se detienen. Agua que se escurre de los ojos rodando por las mejillas y desplazándose hasta recorrer todo el cuerpo.

Sensaciones de incertidumbre. Profecía y destellos de razón a la sazón del pensamiento amargo por la ruptura del cuerpo y del alma. Sanación buscada en la magia, en el amuleto. Preparado con hojas secas para que no huyas jamás de mí. Velas encendidas mostrando el camino oscuro del alma atrapada por la revancha del desamor.

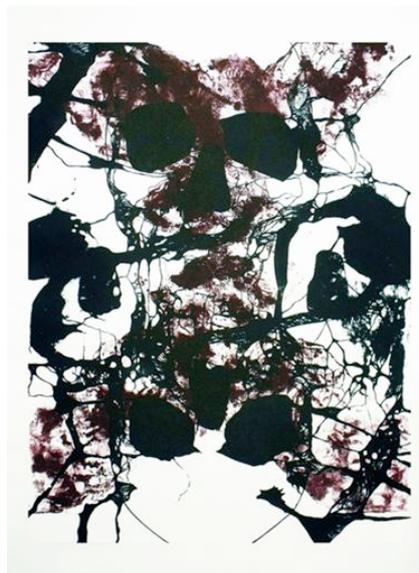
Fig. 57 Estampa número 8 “El colibrí”. Siligrafía 90 x 60 cm impresa sobre papel guarro súper alfa.

Esta pieza está realizada a partir de cinco imágenes yuxtapuestas. El colibrí según los mitos mayas es el ave en el cual los guerreros muertos en batalla se reencarnan. Conceptualmente en esta estampa se está representando la transformación y la reencarnación, el cuerpo que parece incompleto empieza a regenerar su estructura molecular y neurológica, esta idea se describe visualmente utilizando a manera de texturas, flores y neuronas intervenidas, modificadas y expandidas. La figura femenina como al colibrí son cubiertos por estas texturas para después de la muerte volver a regenerar a través de la reencarnación la parte física y espiritual que conforman al ser humano.

En la estampa número 9 (*fig. 58*) el tecolote representa al dios de la muerte, símbolo de las fuerzas malignas y oscuras. Es el juicio final.

Reflexión personal sobre la estampa: Ave mística. Ojos que hipnotizan al mirarlos. Corazones rotos. Un espejo y el reflejo de mi alma. Abajo, simboliza la caída a las garras del infierno, el castigo, los defectos, la maldad en mi lado izquierdo. Arriba, la subida con la deidad. El querer desplegar mis alas. Las garras de mi reflejo aferrándose de mi huida.

Dos razones, dos sentimientos. El desdoblamiento interno y eterno de las mil máscaras. Un yo escondido y atormentado. Una muerte reflejada a mis espaldas.

Fig. 58 Estampa número 9 “El tecolote”. Siligrafía 90 x 60 cm impresa sobre papel guarro súper alfa.

La representación de la calavera (el cráneo humano) como sinónimo de muerte. El tecolote, es la muerte según los mitos y leyendas, en esta pieza el ave se vuelve sombra que a través de la mancha trata de recuperar el rostro de la persona muerta. El reflejo de la imagen simula la separación de los niveles cósmicos. Al centro, las mandíbulas se fusionan y la boca se vuelve una, hacia la parte superior, las manchas del tecolote quedan impregnadas en el pensamiento colectivo, la memoria no se desprende de los recuerdos, hacia la parte inferior la caída al inframundo abre el cráneo y lo conecta con niveles de pensamiento del inconsciente más profundo, como un sueño sin final.

En la estampa número 10 (*fig. 59*) el murciélago simboliza el sacrificio, la oscuridad y la noche, la sangre, cavernas e inframundo. Es la perfección del orden divino y la responsabilidad humana.

Reflexión personal sobre la estampa: Una caída más hacia el reino de los muertos. Llorar en el infierno no sirve de nada. Alas extendidas. Venas que se distinguen de entre la piel delgada y pálida. Mirada de fuego, ojos rojos. Me partes en dos. Destrozas mi sexo, la feminidad que surge de algo etéreo. El sin-sentido de la transformación amorfa.

La rareza en mí. La parte racional encapsulada. Manchas que surgen de la sangre derramada, de mi vagina, donde mis piernas se pierden y se distorsionan entre las sombras del mal. La transfusión es un acto poético. Desgarro de mi alma. Extensión de las manos. Invado tu mundo. Aquí no hay día ni noche, solo el limbo. Te busco a mi alrededor y no hay nada. El otro sólo me observa, expansión de una mirada que se pierde, no distingo de donde viene. Es la locura, la ausencia. El humo que me queda del tabaco que has dejado impregnado en mi figura.

Maldices mil veces mi locura. En un pequeño momento se vislumbra la confusión, más allá veo la calma y tus ojos una vez más penetrando el inconsciente de mis sueños.

Fig. 59 Estampa número 10 “El murciélago”. Siligrafía 90 x 60 cm impresa sobre papel guarro súper alfa.

En esta estampa se representa el sacrificio metafóricamente de la mujer, el murciélago tiene que ver con la extracción de su corazón, en este caso el corazón simboliza el amor perdido. Entonces la mujer viéndose sin este órgano con los brazos extendidos inicia su viaje por el inframundo hacia la tierra de los muertos. Las cavernas donde habitan los murciélagos se ven representadas con texturas que emergen desde el cielo y se reflejan en el mundo subterráneo. Las alas del mamífero se ramifican y sostienen los brazos de la mujer para guiar su camino.

En la estampa número 11 (*fig. 60*) la mariposa nocturna representa el símbolo de muerte, de lo inconcluso.

Reflexión personal sobre la estampa: Ladrón de mis ideas. Te apareces en mis sueños, en mis pesadillas. Siempre detrás de mí. De día y de noche sigues mis

pasos. Alrededor revoloteas, buscas refugio dentro de mis pensamientos, en la mirada que castiga con desprecio tu ausencia.

Los fantasmas me asustan, me persiguen en mis pasos dados. Prefiero seguir andando por los senderos que recorren tus huesos. Soñar con tu esencia y ser un ser vagabundo de los sueños rotos del corazón. Pasar por aquí y por todos lados. Dejar hechizos. Cumplir destinos. Seguir las líneas de mis manos.

Dos presencias, que se vuelven ausencias. El rodar de la bola de cristal. Destellos de luces atraviesan las alas de las polillas. El golpeteo de sus cuerpo contra el espejo. Sin ti me doy por vencida. Descanso en el lecho de mi muerte. Las hojas caen rodeando mi cuerpo inerte y las mariposas aquellas que se posaron en mi cabeza, en mis ojos invitan a las demás a invadir esta materia próxima a ser polvo.

Corazón tuyo y mío. Ahora sé que se encuentran en la caja de los recuerdos. Me han encontrado, condenado y castigado. Quemé el deseo de estar a tu lado, lo he guardado dentro de las alas de la noche.

Fig. 60 Estampa número 11 “La mariposa nocturna”. Siligrafía 90 x 60 cm impresa sobre papel guarro súper alfa.

Esta estampa tiene que ver con una reflexión personal sobre la idea de morir poco a poco. Las experiencias nos hacen tener cierta actitud ante la vida. El inconsciente traiciona a la racionalidad y se manifiesta a través del rostro y del cuerpo humano. Los estudios de personalidad y de comportamiento humano se basan en la descripción de movimientos del cuerpo y del rostro, son ciertos movimientos o gestos que delatan el inconsciente de la persona. La máscara con la cual cubrimos nuestra personalidad se ve reflejada en la distorsión de los rasgos del rostro, la boca, los ojos y el cuello se ramifican hacia el cabello. El mismo que crece como un pensamiento lleno de insectos. La mariposa negra se posa en su cabeza como ese insecto internado dentro de ella.

En la estampa número 12 (*fig. 61*) es el águila. Símbolo de conquista y poder. Guerrero que gobierna los cielos.

Reflexión personal sobre la estampa: Por los cielos vas volando. Liberando mentes, proponiendo sueños. Cuerpo y alma presentes. Guerrera de capa dorada. Fuego que surge de las vértebras, recorre el torrente sanguíneo provocando el incendio de las alas, del pensamiento.

Errante en el camino te he encontrado. Neuronas que hacen conexión con otros mundos, mentes y universos. Ojos que no descansan, que odian sin piedad. Atrapada en los sueños infinitos de una nostalgia perdida.

Pausa. Retroceder en mis memorias. Mis primeros pasos, el misticismo en la adolescencia. Juventud luchando con las tradiciones arraigadas de nacimiento. Marca perpetua de familia. Descubierta años después. Sueños con chamánes y brujos. Calaveras presentes en edificios enormes. Esculturas de dioses que alcanzan la altura divina. Rostros que se pierden entre la textura de las nubes. Demasiados escalones, puertas y ventanas. Que camino elegir. Aún no lo se pues estoy en ello. El día en que mi suerte cambie. Todo entonces cobrara sentido y se acomodara el Universo. El caos volverá al sueño y el orden reinará de nuevo.

Fig. 61 Estampa número 12 “El águila”. Siligrafía 90 x 60 cm impresa sobre papel guarro súper alfa.

La interpretación de esta pieza es muy parecida a la de la estampa del jaguar. Donde también en ésta se manifiesta el *nahual*. El trance del sueño se hace presente y la mujer coloca sus manos debajo de su nuca buscando la conexión de su columna vertebral con las alas del águila. Cada pluma se ramifica entre las vértebras y la textura de su plumaje empieza a invadir todo su cuerpo, empieza a transformar a la mujer (chamán). El rostro de la mujer se desvanece, ahora ya no es ella es el *nahual* (águila) manifestándose. El pensamiento humano se ve afectado, las neuronas cambian constantemente de dirección, se separan y se juntas unas con otras una y otra vez. La intuición y el poder prepara a esta chamán para elevar el vuelo y desde lo muy alto caer sobre su presa.

En la estampa número 13 (*fig. 62*) la libélula es la representación del diablo, el demonio, un ente maligno.

Reflexión personal sobre la estampa: A veces se cree que todo esta perdido. Mi rostro una vez mas se convierte en la máscara de la bestia. Mujer que en

posición de parto deja fluir las ideas. Al mismo tiempo la libélula se empieza a preparar para la penetración. Trata de abrazar las piernas con sus alas pero es imposible. Son tan frágiles que podrían llegar a quebrarse.

Cautiva y ladrona de emociones. Perversa mujer, cuerpo del deseo. El delito. No dependes ni eres de nadie, ni de nada. Recostada en el suelo. Buscas las emociones que te hagan respirar. Imagina volar por los aires. Nadar entre tus dedos, entre tus caricias.

Me doy cuenta que de tus manos brota sangre. El desgarró, las alas rotas. Necesito perderme a lo largo y lo ancho de tus mentiras. Recargo los pies en tu subconsciente. Trato de levantarme para dominar tu mente. Pero de nuevo alguien más me derrumba para no oírte mas. Tu mujer, parece mentira, se convirtió en la espina que atraviesa mi conciencia. Ha dejado una huella que ha alcanzado parte de mi corazón. Una sombra oscura. Mancha de sangre coagulada. Mi pequeño universo se destruye. Ahora pienso en partir, irme lejos de toda esta maraña de resentimientos. Olvidar para renacer por encima de todo, no hace falta mas que continuar.

Fig. 62 Estampa número 13 “La libélula”. Siligrafía 90 x 60 cm impresa sobre papel guarro súper alfa.

Esta pieza tiene que ver con esa mezcla de ideas “paganas” y cristianas. Mientras en el arte pictórico de los teotihuacanos las libélulas se dibujan acompañando al dios *Tláloc*, en el pensamiento del “viejo mundo” y según algunos cronistas traducen “tztzimitl”- libélula – por demonio. El demonio, es el personaje que induce al pecado (la lujuria), es representada en esta estampa como el insecto que corrompe el alma y el cuerpo de la mujer, la induce al pecado y entonces la transforma en un animal o una bestia. Su rostro ya no es el mismo, su composición fisiológica se yuxtapone con ideas rotas tal vez reprimidas o suprimidas de su consciente.

El sentido formal de las estampas se encuentran dentro de los siguientes parámetros: Después de haber investigado sobre los mitos del augurio, la cosmovisión, los niveles cósmicos, el chamanismo, el *nahual* y la relación de estos temas con el comportamiento humano. Rescaté imágenes de: animales, texturas, neuronas, árboles, estructuras óseas tanto de ser humano como del animal, mismas que se pudieron apreciar en las estampas anteriores. Las fotografías de la figura humana utilizadas son autorretratos y otras tantas rescatas del banco de imágenes digitales. Una vez elegidas la imágenes utilizando el programa de photoshop pude distorsionar, agrandar, poner filtros y sobre todo crear una composición y sobreponer los elementos para darme cuenta y tener una idea más clara de como quedaría la pieza al final.

A partir de tener la composición digital, se imprimió en gran formato con toner para poder transferir la imagen a la placa de aluminio y poder empezar el proceso siligráfico.

Más adelante la imagen transferida se interviene utilizando el dibujo a través de toner, tinta y crayón de cera diluidos en alcohol. Mi idea no solo es transferir la imagen sino a partir de ella generar nuevas conexiones, manchas y texturas. Una vez intervenida la placa el siguiente paso es el proceso de estampación. Finalmente las piezas que fueron impresas sobre papel guarro serán recortadas para con ellas armar una pieza de gran formato, misma que se explicara con más detalle a continuación.

3.1.2. METAMORFOSIS. UN MURO LLENO DE FRAGMENTOS DISPUESTOS AL AZAR

La metamorfosis en las estampas se da de dos maneras. Primero a raíz del pensamiento mágico-religioso sobre la idea de la transformación del hombre o la mujer en animal (chamanismo) misma que se proyectó al intervenir con dibujo y diversos materiales la placa de aluminio, para ir perdiendo la forma y volver la imagen algo más abstracta y simbólica.

La segunda etapa de la metamorfosis se da al recortar las piezas en fragmentos de diversos tamaños para armar con ellos una pieza gráfica de gran formato. La cual tendrá una medida de 4.88 x 2.44 metros. Los pequeños fragmentos se colocarán sobre una superficie de foamboard y serán dispuestos al azar.

La metamorfosis es el proceso de alteración de la materia y la forma, este cambio puede ser biológico, físico, geológico, psíquico, etc. Este cambio es irreversible, no se puede regresar al origen, solo se pueden agregar nuevos elementos para que aquello a modificar siga cambiando. Aquí es donde interviene el azar, la causa por la cual ocurren ciertas cosas no condicionadas por la relación de causa y efecto ni por la intervención humana o divina. Es decir el azar se da sin reflexión ni orden y sin una intención determinada. El azar también crea sistemas complejos impredecibles conocidos en la física como sistemas caóticos (teoría del caos). El caos no es desorden, es un orden diferente al que conocemos, es impredecible pero determinante.

El azar en esta pieza de gráfica se da por el simple hecho de disponer de una manera aleatoria cada uno de los recortes. El interés surge al momento de proponer la pieza como parte de una instalación. Es decir, el espectador ahí presente verá cada pequeño fragmento como una posibilidad de recrearse y de encontrar diferentes caminos que se convierten en un laberinto, mismo que invita a descifrar la pieza y a interactuar con ella creando un universo de imágenes propias con augurios que se enlazan y se conectan entre sí.

A continuación se muestra un bocetaje sobre el armado de la estampa de gran formato (fig. 63).

Fig. 63 Propuesta para el armado de la pieza realizado con pequeños fragmentos de las trece estampas.

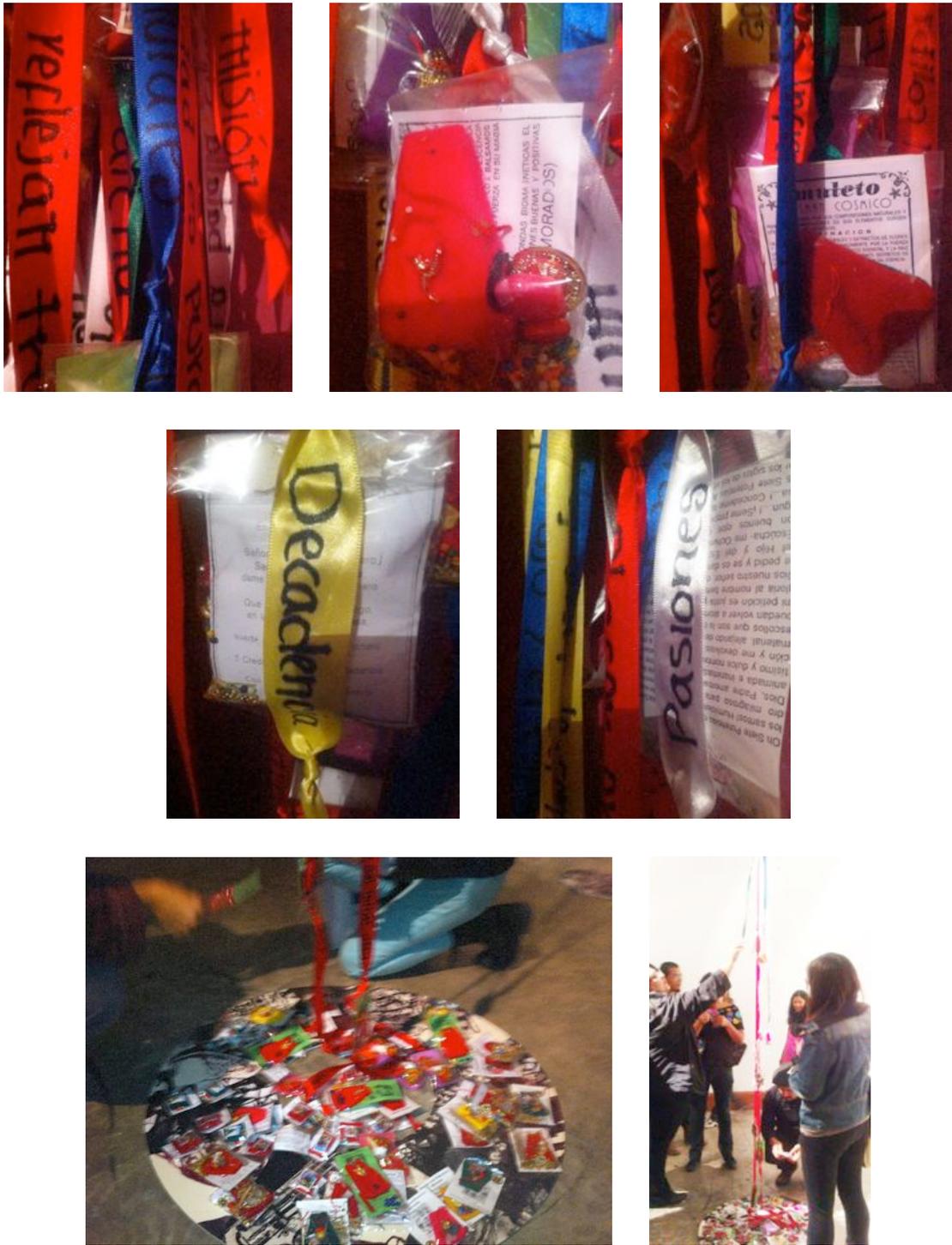
3.1.3. LA PROPUESTA DE INSTALACIÓN (AMULETOS Y LISTONES)

Después de haber realizado el armado de la pieza gráfica, prosigo con la estructura de los elementos que la acompañarán. Los amuletos y los listones. Elegí estos materiales por el siguiente motivo.

Una vez que la pieza se encuentra armada invita al espectador a recorrer caminos diversos expuestos al azar, la pieza de gran formato se ubicará justo a la entrada de la galería en la pared que se encuentra al fondo. Cuando el espectador entre al lugar observará al centro de ella un círculo con un hueco al centro que refleja la idea del inframundo, justo encima de este círculo se colocarán amuletos de diferentes sortilegios comprados en el “mercado de sonora” y al tomar su amuleto (*fig. 64*) se encontrarán con listones de diferentes colores que caen de la estructura del techo de la galería o simulando el vuelo hacia el supramundo.

Cada listón (*fig. 64*). representa un color diferente, recordemos el punto 1.2 donde se escribe la relación de los colores con los puntos cardinales según la concepción maya. Entonces el rojo indicará el este y el renacimiento, el negro al oeste y la muerte, el blanco al norte y el poder, el amarillo al sur y la acción y el verde al centro del mundo. En cada color se escriben también al azar frases y palabras sobre la reflexión de las trece estampas descrita en el punto 3.1.1.

El azar juega un papel importante dentro de esta instalación. Tiene que ver con la psique y lo emocional, lo racional o irracional del ser humano. Pues cada participante marcará a través de la suerte o su intuición el camino, primero al elegir el amuleto, metafóricamente rescatado del inframundo (de los demonios internos o deseos escondidos) segundo al elegir un color en el listón, entonces leerá lo escrito ahí y tal vez alguna frase o palabra lo regrese a sus orígenes o a los recuerdos que muchas veces se encuentran reprimidos. Entonces al final y al colocarse frente al muro de fragmentos reconozca el camino dentro del laberinto de su subconsciente.

Fig. 64 Listones y amuletos: elementos que completan la pieza gráfica y forman parte de la instalación.

Utilicé todos estos elementos para crear y hacer de mi gráfica un gran amuleto, donde los animales son retomados como mensajeros, tanto de buenas como de malas noticias, vida o muerte. Plasmé en las placas de siligrafía cada fragmento de mi entorno emocional y espiritual. Hice de estas piezas un sortilegio de pasiones perdidas y encontradas. Sangre que es derramada y emerge de mí. Símbolo de perversión y del lado oscuro del corazón, el lado perverso que corrompe a los hombres.

Vivo entre lo real y lo irreal. Viajando de un lugar a otro, encontrándome a veces o perdiéndome entre la maleza de las fuerzas ocultas en mi interior. Todo lo que quiero dar, lo que quiero decir. Todo lo que sale de mis manos. La intención de una mirada perturbada en mis sueños infinitos. Me muestro tal cual. Una bipolaridad que descubro de las sombras que me vienen pisando hace tiempo. Máscaras que reflejan mi sentir en deseo desbordado. En fuerzas del mal y del bien. En mi feminidad y mi deseo por ser la que no vive para los demás, la que se reinventa cada día tratando de ir siempre a contracorriente, como mujer-luna-caverna, de donde emerge la sangre que fluye por mis venas y me hace girar a la izquierda, símbolo del mal, del cambio. Un amuleto que me acompañará ahora y siempre. Caminos cruzados elegidos y tumultuosos, que se ciernen en las conciencias del uno y del otro, el que vino a mi rescate. Ahora todo fluye como la cascada de Eyipantla, tan transparente como el bautismo generador de una nueva vida.

CONCLUSIÓN

La justificación conceptual, formal y estética de la pieza gráfica e instalación se llevó a cabo gracias a la investigación teórica de este trabajo, misma que me hizo acercarme a diversas áreas y campos de conocimiento como: la historia, arqueología, psicología, sociología, antropología, y hasta la física entre otros.

Lo que despertó más interés en mí fue el tema del chamanismo y como a través de los sueños el hombre puede adquirir ciertos niveles de conciencia que conectan con cuestiones espirituales y mágicas. Algunos investigadores como Mercedes de la Garza han realizado con gran ímpetu algunos textos que inciden en este tipo de temas. La investigación de la historiadora es sin duda interesante y gracias a ello el panorama plástico se vuelve infinito.

El hecho de estudiar diferentes ámbitos de investigación me permitió comprender y ligar históricamente los acontecimientos de la vida humana prehispánica y contemporánea de México en la sociedad.

La cultura mesoamericana nos ha dejado un legado tangible en las construcciones arquitectónicas, las estelas, murales, códices, escultura, cerámica, etc. A través del arte precolombino y la arqueología podemos entender y conocer el pensamiento religioso de aquellas étnias. Por otro lado la cultura occidental nos ha enriquecido con pensamientos alternos a los conocidos antes de la conquista. Son dos culturas distintas, pero a pesar de la evangelización el mexicano sigue manteniendo en algunos lugares de la república concepciones arcaicas.

La investigación teórica del proyecto tenía que ser puesta en práctica por ello la bitácora de experiencias que se obtuvieron durante el desarrollo del capítulo dos es importante.

Ya que pude conocer de manera personal lo leído en los diversos textos. El saber que aún hay lugares donde se llevan prácticas chamánicas generó un interés más profundo. De ahí a seguir investigando sobre el tema.

Los conocimientos y las experiencias adquiridas durante el proceso de investigación fueron aterrizados dentro de la propuesta de gráfica e instalación titulada "Paradoja del sentido".

Para desarrollar las trece estampas conocí una técnica diferente a lo que ya conocía como: el huecograbado, la xilografía, la litografía, etc. La siligrafía técnica empleada en mi proceso creativo me permitió trabajar de manera más rápida cada pieza. Además los materiales que se utilizan para la elaboración de las estampas son de fácil acceso y evitamos el contacto con los ácidos utilizados para corroer el metal.

Para realizar la siligrafía se emplean planchas de aluminio graneadas y una solución de silicona disuelta en sustituto de trementina. Para incidir en la placa se utilizan varios materiales como: lápices acuareleables, colores tempera en polvo, tempera líquida, crayones de cera, toner, entre otras cosas. Estas herramientas me permitieron trabajar en gran formato, así como experimentar con los materiales como con el proceso creativo.

La propuesta gráfica e instalación se desarrollo en tres etapas. La primera utilizando la técnica descrita para tener las trece estampas que corresponden a los trece animales del augurio.

La segunda etapa se basa en formar a partir de estas estampas una gran pieza armada en una estructura de gran formato misma que será montada sobre un muro dentro de la galería donde se llevará a cabo la instalación. Esta pieza se construyó con recortes de las impresiones de las trece estampas, la disposición al azar le da un carácter indescifrable, son como piezas de rompecabezas que el espectador tendrá que ir armando.

La tercera etapa es el proceso del armado de la instalación donde interviene una estructura más, formada con listones de diferentes colores y amuletos que irán entrelazados y guiarán el camino del visitante.

El proyecto se presentó en la galería Roberto Garibay de la Academia de San Carlos y pude comprobar la interacción de los participantes con la pieza final. El recorrido radica en la toma de algún amuleto, con el que podían quedarse, después intervienen los listones como guías o caminos a seguir. Finalmente la pieza como el laberinto resuelto o sin resolver.

El proceso creativo se enriquece día a día. La experiencia que tuve al exponer la pieza final me dio pie para generar nuevos proyectos sobre estos temas, sobre todo con el relacionado con la transformación del hombre (chamán) a través de los sueños, éstos reflejados en los estados alterados de conciencia. El chamán puede tener el control sobre incursiones extracorporales, pueden “dominar el mundo de los sueños”, pueden curar, o hacer daño, se pueden convertir en guías o consejeros de la vida. Dentro de los sueños el chamán puede tener el control de sí mismo y de su entorno.

Quisiera para mis próximos proyectos continuar con esta búsqueda de la conciencia interna y su magia en la escritura plástica, comunicar desde el mismo ser espiritual en esta realidad alterna de imaginarios concretos y visuales el sueño que sueña el alma en el trazo de un dibujo.

ANEXO: LA EXPOSICIÓN PARADOJA DEL SENTIDO

Los frutos del trabajo realizado durante el periodo del posgrado en Artes y Diseño se dieron a conocer del 5 al 26 de septiembre de 2013 en la sala Roberto Garibay de la Academia de San Carlos en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (fig. 65).

Fig. 65 De lado derecho se encuentra el cartel de la exposición y del lado derecho la invitación al dicho evento.

A continuación el texto de sala para la exposición escrito por el maestro Alejandro Pérez Cruz:

“El sentido dicta la oportunidad de abrir una de tres puertas, donde la primera ya fue abierta y las otras dos aún no, el sin-sentido guía una solución para elegir la contraria a la inicialmente señalada, la paradoja nos

dice que todo destino trazado, es un camino de tres entradas, elegir uno u otro es vivirlo y experimentarlo...

El sentido, es la retórica de la realidad, una estimulación hecha por paradojas en la vida, lo imposible en lo posible, la lógica en los sentimientos, una realidad alterna que sugiere metáforas sin sentido, imágenes tras imágenes que conforman un cuadro, sobrepuesto al azar del sentido. He visto lo que traza y pasa en la gráfica de Silvia, y cómo las cosas tienen un sentido a su alrededor: ha viajado no sólo en aquel camino que se bifurca para entender que la paradoja es el sentido de experimentar, de trastocar lo ilógico en la realidad, se ha bañado en el río del inframundo, como iniciada al ensueño del desvelo apasionado de crear, desde el origen mismo, desde la magia del misterio de la propia naturaleza; ha escuchado el zumbido zigzagueante de la libélula que susurra al oído los destinos, ha tenido sobre su cabeza a la mariposa Noir, mensajera de la muerte, así es la obra de Silvia, una multiplicación del negro solemne y funerario como ritual y paradoja de la vida. Los sentidos, para ella, son una flor que se abre en pétalos del hacer y no hacer, del misterio infinito en la melancolía de su pensar, es claro que ha caminado por cada uno de los senderos que se le presentan, recorriéndolos de principio a fin, percibiendo lo no-evidente con un sentido no-común, y afirmando la existencia de lo creado en tardes de soledad, donde el sol se sacrifica tras la montaña o el mar, ahí, se escucha el rastreo de su escritura sobre la lámina y el papel, dibujo innato que trasciende sobre su rostro, como aquel fuego fatuo, heredando la imagen del ayer en una tradición de ritualidad incierta, la superstición como síntoma de crónicas en lenguas ajenas, que se entienden en el mismo idioma, pases mágicos de seres de conocimiento, el sentido es una paradoja en el verdadero quehacer de Silvia. La hechura de su pensamiento trasmina la mancha en enjambres de líneas, de corajes por la existencia de vivir cada instante en arrebatos de imágenes visionarias, interpretar su sentido y negar el mismo, da como resultado una realidad alterna, paradoja de imágenes que se multiplican infinitamente, en un principio sin fin, esa es su casa, su hogar, ir al amanecer de una víspera de lo que vendrá, lo incierto e insólito

nuevo camino para ella, donde las imágenes que nos presenta se explican así mismas, alguien le ha dicho en sus sueños que no despierte, ya que su desvelo es la paradoja que une este mundo con aquel que mistifica las agonías y los deseos, augurios que se anuncian como promesas grabadas, siluetas femeninas que hibridan en el ramaje y alas de ángeles que seducen a su espectador, diálogo de la naturaleza, signos tatuados de un renacer y despertar de la conciencia, el sentido de un alma animal, mujer nahual de la tradición, guardián de los sentidos, la dualidad al hacer y decir, al pensar y dibujar, al mostrar y definir, al exponer y reflexionar su propia vida su propia experiencia, la paradoja que le queda al espectador, cual puerta abrir, cual camino tomar, su elección ya esta hecha”.

Fotografías de la inauguración de la exposición “Paradoja del sentido”.

Fig. 66 y 67 La fotografía del lado derecho es un detalle de la estampa dispuesta en el muro. La fotografía de la izquierda es un acercamiento a los amuletos y listones que se colgaron al centro de la galería.

Fig. 68 Fotografía donde se aprecia en círculo que representa metafóricamente al inframundo y sobre el cual se colocaron los diferentes tipos de amuletos.

Fig. 69 Fotografía de la pieza final de la estampa que se formo con los recortes de las trece estampas.

Fig. 70 Detalle de los recortes que conforman la pieza colocada sobre el muro.

Fig. 71 Detalle de los recortes que conforman la pieza colocada sobre el muro.

FUENTES DE CONSULTA BIBLIOGRÁFICA

1. Alighieri, Dante, *La divina comedia*, Buenos Aires, Espasa Calpe, 1957.
2. Bernárdez Sanchís, Carmen, *Josehp Beuys*, España, Nerea, 1999.
3. Blake, William, *El matrimonio del cielo y del infierno*, México, Editorial Seneca, 2007.
4. Carrión, Jorge, *Mito y magia en México*, Universidad de Texas, Editorial nuestro tiempo, 1980.
5. Caso, Alfonso, *El pueblo del sol*, México, Fondo de cultura económica, vigesimotercera reimpresión 2009.
6. Castaneda, Carlos, *Viaje a Ixtlan*, México, Fondo de cultura económica, vigesimoprimera reimpresión 2010.
7. *–El conocimiento silencioso*, México, Planeta, tercera reimpresión 2012.
8. *–Relatos de poder*, México, Fondo de cultura económica, decimocuarta reimpresión 2003.
9. Cortés, José Miguel, *Orden y caos: un estudio cultural sobre los monstruos en el arte*, Barcelona, Anagrama, 1997.
10. De Diego, Rosa. Vázquez, Lydia, *De lo grotesco*, España, Alibarra, 1996.
11. De la Garza, Mercedes, *Aves sagradas de los mayas*, España, UNAM, 1995.
12. *–El legado escrito de los mayas*, México, Fondo de cultura económica, 2012.
13. *–Sueño y éxtasis: visión chamánica de los nahuas y los mayas*, México, Fondo de cultura económica, UNAM, 2012.
14. Eliade, Mircea, *Muerte e iniciaciones místicas*, Argentina, Terramar ediciones, 2008.

- 15.–*Aspectos del mito*, España, Paidós Ibérica, 2000.
- 16.–*Mito y realidad*, Barcelona, Kairós, tercera edición 2006.
- 17.–*El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis*, España, Fondo de cultura económica, 2001.
- 18.–*El mito del eterno retorno: arquetipos y repetición*, Argentina, Emecé editores, 2001.
19. Elvira Barba, Miguel Ángel, *Arte y mito*, España, Silex, 2008.
20. *El libro de los libros de Chilam Balam*, México, Fondo de cultura económica, vigesimooctava reimpresión 2011.
21. *El popol vuh*, México, Fondo de cultura económica, trigésimosexta reimpresión 2012.
22. Fernández, Justino, *Arte mexicano de sus orígenes a nuestros días*, México, Porrúa, 1989.
23. Fernández Ruíz, Beatriz, *De Rabelais a Dalí: la imagen grotesca del cuerpo*, España, Universidad de Valencia, 2004.
24. González Torres, Yólotl, *El culto a los astros entre los mexicas*, México, SEP, 1975.
- 25.–*El sacrificio humano entre los mexicas*, México, Fondo de cultura económica, 1994.
- 26.–*Animales y plantas en la cosmovisión mesoamericana*, México, CONACULTA-INAH, 2001.
27. Grinberg-Zylberbaum, Jacob, *Las manifestaciones del ser: Pachita*, México, Edamex, segunda edición, 1982.
28. Gutierre, Tibón, *La ciudad de los hongos alucinantes*, México, Panorama, 1983.
29. Hollander, Kurt, *Sonora magic market mexico city*, China, RM, 2008.

30. Huxley, Aldous, *Las puertas de la percepción*, México, Grupo editorial tomo, segunda edición 2013.
31. Jodorowsky, Alejandro, *Psicomagia*, México, Ediciones siruela, segunda edición, 2012.
32. Jung, Carl Gustav, *Arquetipos e inconsciente colectivo*, España, Paidós, 1970.
33. Kubin, Alfred, *La otra parte*, Madrid, Ediciones siruela, 1988.
34. León Portilla, Miguel, *Visión de los vencidos relaciones indígenas en la conquista*, México, UNAM, 1992.
35. *Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares*, México, Fondo de cultura económica, vigesimoprimera reimpresión, 2010.
36. Lévi-Strauss, Claude, *Mito y significado*, Madrid, Antropología alianza editorial, tercera reimpresión, 2012.
37. *El pensamiento salvaje*, México, Fondo de cultura económica, decimoséptima reimpresión, 2012.
38. *Mitológicas: de la miel a las cenizas*, México, Fondo de cultura económica, sexta reimpresión, 2010.
39. *Antropología estructural*, Buenos Aires, Paidós, segunda reimpresión, 1995.
40. Leyte, Arturo, *El arte, el terror y la muerte*, México, Abada, 2006.
41. López Casillas, Mercurio, *José Guadalupe Posada ilustrador de cuadernos populares*, Universidad de Texas, Editorial RM, 2003.
42. Romero de Solís, Diego, *Símbolos estéticos*, España, Universidad de Sevilla, 2001.
43. Sharon, Douglas, *El chamán de los cuatro vientos*, México, Siglo XXI, 1980.
44. Matos Moctezuma, Eduardo, *Muerte a filo de obsidiana: los nahuas*

- frente a la muerte*, México, Fondo de cultura económica, 2011.
- 45.—*Vida y muerte en el templo mayor*, México, Fondo de cultura económica, 1998.
46. Máynez, Pilar, *Fiestas y supersticiones de los antiguos mexicanos en la "historia general" de Sahagún*, México, Fondo de cultura económica, 2006.
47. Monjarás Ruíz, Jesús, *Mitos cosmogónicos del México indígena*, México, INAH, 1987.
48. Musacchio, Humberto, *El taller de gráfica popular*, México, Fondo de cultura económica, 2007.
49. O´Gorman, Edmundo, *Seis estudios históricos de tema mexicano*, México, Universidad veracruzana, 1960.
50. Pellicer, Carlos, *José Guadalupe Posada: ilustrador de la vida mexicana*, México, Fondo editorial de la plástica mexicana, 1963.
51. Piña Chán, Román, *Quetzalcóatl*, México, Fondo de cultura económica, segunda edición, 2012.
- 52.—*Chichén Itzá, la ciudad de los brujos del agua*, México, Fondo de cultura económica, 1980.
53. Séjourné, Laurette, *Pensamiento y religión en el México antiguo*, México, Fondo de cultura económica, decimotercera reimpresión, 2011.
- 54.—*Supervivencias de un mundo mágico*, México, Fondo de cultura económica, tercera edición, 1996.
55. Westheim, Paul, *La calavera*, México, Fondo de cultura económica, tercera reimpresión, 2005.
- 56.—*arte, religión y sociedad*, México, Fondo de cultura económica, segunda edición, 2006.
57. Z.Vogt, Evon, *Ofrenda para los dioses*, México, Fondo de cultura

económica, 1976.

58. Zamora Águila, Fernando, *Pedro Ascencio: obra y testimonio maestros de la ENAP*, México, UNAM, 2013.

PÁGINAS CONSULTADAS EN INTERNET

1. [www.inah.gob.mx>boletines>investigacionesyestudioshistoricos](http://www.inah.gob.mx/boletines/investigacionesyestudioshistoricos). Consultado en junio de 2013.
2. <http://www.revista.unam.mx/vol.5/num7/art39/art39.htm>. Consultado en diciembre de 2013.
3. www.colmich.edu.mx/files/relaciones/111/RobertoMartinezGonzalez.pdf. P.189, 191. Consultado en octubre de 2013.
4. [www.inah.gob.mx>Especiales](http://www.inah.gob.mx/Especiales). Consultado en junio de 2013.
5. <http://www.revistas.unam.mx/index.php/ecm/article/download/32620/29943>. Consultado en junio de 2013.
6. www.revista.unam.mx/vol.13/num12/art124/. Consultado en julio de 2013.
7. <http://informaarte.wordpress.com/sorbos-de-la-historia/el-simbolismo-de-las-libelulas/>. Consultado en junio de 2013.
8. <http://www.analesiie.unam.mx/index.php/analesiie/article/viewFile/435/422>. Consultado en junio de 2013.
9. <http://institucional.us.es/revistas/themata/23/48%20lineares.pdf>. Consultado en junio de 2013.
10. <http://www.museocjv.com/julioruelas/angustiayfindesiglo.pdf>. Consultado en junio de 2013.
11. <http://www.lpimentel.filos.unam.mx/sites/default/files/poligrafias/1/08-poligrafias-1.pdf>. Consultado en junio de 2013.
12. <http://www.analesiie.unam.mx/index.php/analesiie/article/viewFile/1548/1535>. Consultado en junio de 2013.
13. <http://culturacolima.gob.mx/v2/inauguraremos-la-exposicion-del-cuerpo-al-nahual-psyque-de-ruben-maya/>. Consultado en junio de 2013.
14. <http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/8964/1/Pages127-147.pdf>. Consultado en julio de 2013.