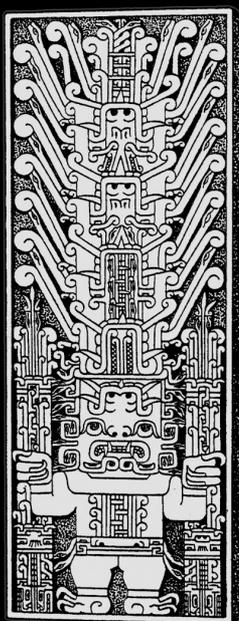

Estética Amerindia

Hermenéutica

César Sondereguer

nobuko

CÉSAR SONDEREGUER

ESTÉTICA AMERINDIA

HERMENÉUTICA

CÉSAR SONDEREGUER

ESTÉTICA AMERINDIA

HERMENÉUTICA

Mítica Semiológica Iconográfica Iconológica

Mesoamérica Centroamérica Suramérica

Segunda Edición corregida y ampliada

nobuko

Sondereguer, César

Estética amerindia: hermenéutica. - 1a ed. - Buenos Aires: Nobuko, 2010.

134 p.: il.; 30x21 cm.

ISBN 978-987-584-261-8

1. Filosofía de las Artes. 2. Teoría de las Artes.

CDD 701

Diseño de tapa: Maia Elkin

Diseño de interior: César Sondereguer

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

Impreso en Argentina / Printed in Argentina

La reproducción total o parcial de este libro, en cualquier forma que sea, idéntica o modificada, no autorizada por los editores, viola derechos reservados; cualquier utilización debe ser previamente solicitada.

© 2010 nobuko

ISBN: 978-987-584-261-8

Marzo de 2010

Este libro fue impreso bajo demanda, mediante tecnología digital Xerox en

bibliografika de Voros S.A. Bucarelli 1160. Capital.

info@bibliografika.com / www.bibliografika.com

Venta en:

LIBRERIA TECNICA CP67

Florida 683 - Local 18 - C1005AAM Buenos Aires - Argentina

Tel: 54 11 4314-6303 - Fax: 4314-7135

E-mail: cp67@cp67.com - www.cp67.com

FADU - Ciudad Universitaria

Pabellón 3 - Planta Baja - C1428EHA Buenos Aires - Argentina

Tel: 54 11 4786-7244

ÍNDICE

9	PRÓLOGO
11	CITAS
13	INTRODUCCIÓN El Tema y la Forma
15	PENSAMIENTO AMERINDIO Tipología de las Ideas
23	Características Ideológico-Fácticas de las Culturas Hegemónicas
27	HERMENÉUTICA Tetralogía Cognoscitiva
28	Conceptos Analíticos Fundamentales de la Creación Plástica
29	1. Principios Fundamentales
30	2. Clasificación Iconográfica
42	3. Teoría Morfoespacial
44	4. Interpretación Iconológica
47	Mapas de las Principales Culturas-autor y sus Vocaciones Plásticas
53	ANÁLISIS SINTÉTICO
74	ANÁLISIS AMPLIO
92	ANTOLOGÍA PLÁSTICA Estilos morfológicos: primarios y coparticipantes
93	FIGURATIVO: NATURALISTA
98	FIGURATIVO: IDEALISTA
104	BIPOLARIDAD Naturalismo / Idealismo
106	ABSTRACTO: FIGURATIVO
111	ABSTRACTO: GEOMÉTRICO
115	CONCRETO
118	GLOSARIO ESTÉTICO AMERINDIO
127	CONCLUSIONES
129	PONENCIA 52 Congreso de Americanistas Sevilla 2006
131	BIBLIOGRAFÍA del AUTOR

PRÓLOGO

Hace más de quince años escribí **Estética Amerindia - Hermenéutica**, como fundamento teórico de mi cátedra de Diseño y Arte Precolombino, dictada en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires desde 1990 al 2002. Hoy, enero de 2010, retomo el discurso y creo necesaria esta segunda edición corregida y ampliada.

Mi pensar sobre el tema ha crecido como lo prueban mis publicaciones de los últimos años.

Sobre una base siempre filosófica y una crítica cada vez más educada he ido avanzando en la explicitud de una hermenéutica iconográfica clasificatoria e iconológica interpretativa. El *corpus* teórico, reflexiones sobre las obras plásticas y su naturaleza creativa, se ha extendido en una sistemática coherente en precisiones sobre la sublimidad artística y su dialéctica en el tiempo amerindio.

La estética de la plástica amerindia es tan obvia que pocos la han percibido.

En el famoso cuento "La carta robada" Edgar Allan Poe sostiene: "lo que más se busca está a veces a simple vista".

En el caso de la estética precolombina como no se busca no se ve, aunque sigue estando delante de todos y... como dijo Goethe: "lo fáctico determina la teoría".

La tesis hermenéutica involucra una estructura de conceptos normativos para analizar una *poesis* simbólica de una cosmovisión mítico-religiosa. Tal obra de culto o profana, artesanal o artística plásticamente consumada, **fue el puente comunicante entre el hombre y su cosmos mágicamente interpretado, entre su existencia terrenal míticamente conformada y lo metafísico**. De esta manera se sucedieron, por más de treinta siglos, pensamientos visuales, o sea diseños gráficos, arquitecturas, cerámicas, dibujos, esculturas, orfebrerías, pinturas y textilerías. Esta enorme realidad estética, aún carente de un análisis académico interdisciplinario, histórico, antropológico, filosófico y plástico, es un cabal exponente del trascendente talento de aquellas culturas. Constituye una rotunda prueba de uno de los períodos históricos más fecundos y sensibles de la humanidad. Su hondura ontometafísica y su envergadura estética son paralelas a las culturas orientales o europeas. **Es la evidencia de que la expresión poética humana, cual inmanencia del Ser, tiene una sola patria: el planeta.**

Todavía persiste en los estudios sobre América antigua una intención generalizada de visión parcial y simplista para estudiar los descubrimientos. Esto es así porque se le da un gran énfasis sólo a lo histórico y socio-económico. De este conjunto informativo se desprende que las sociedades sólo se habrían preocupado por la agricultura y la religión. Sin desmerecer la capital importancia de tales actividades, se comprende también que esa visión es paupérrima y, sobre todo, parcial. *¿Si sólo así se hubiera encarado, qué comprensión tendríamos de la magnitud espiritual, filosófica y estética, como compendio ontológico trascendente, de Egipto, Grecia o el Renacimiento?*

Tal actitud revela desinterés por la expresión como volición esencial del hombre. Para esos estudiosos la obra plástica es sólo un elemento histórico más, como una punta de flecha o un metate; es sólo un "artefacto" que posibilita la visión de una cronología y un modelo de sociedad en una determinada época. El conflicto anticientífico que genera este criterio surge, no porque se investigue en esta dirección, sino porque no se considera necesario desarrollar investigaciones interdisciplinarias científicas y filosóficas. Los pocos interesados en la obra plástica y su estética tampoco han aportado una hermenéutica sistemática que desarrolle un sistema clasificatorio e interpretativo.

Lo que he encontrado como supuesto "análisis estético" se refiere a simples y obvias descripciones iconográficas. Ni una palabra de **el Por qué, el Para qué y el Cómo** de la facticidad estética de las obras. Ni una palabra de **Vocaciones plásticas y Culturas-autor, de Geometrías Sagradas, de Géneros Plásticos, Modos Estéticos y Estilos morfológicos**.

Las razones plásticas de las culturas hegemónicas amerindias fueron múltiples:

- complejos pensamientos mítico-mágicos que configuraron una estructura intelectual religiosa animista, cosmovisiva, ética y estética;
- un sobresaliente talento creativo para transmutar teogonías dogmáticas en diseños visuales aplicados en Géneros Plásticos.
- Las motivaciones fácticas de los diseños fueron: **míticas, políticas, agrarias y expresivas.**
- Los fundamentos causales de las obras de culto, artesanales o artísticas, que esta hermenéutica desea analizar fueron: **lo mítico-cósmico, lo religioso-ceremonial, lo profano-documental, lo ideográfico, lo signal-semiótico, lo cosmogónico, lo matemático-astronómico y lo estético-plástico.**

Tales atributos nunca han sido, en ninguna cultura importante, "*consideraciones secundarias*" como algunos "estudiosos" piensan. Son la consecuencia de tradiciones orales, son un sistema de configuraciones míticas cosmovisivas, son el Ser de aquellos pueblos, plasmado en sus obras, que trascienden su tiempo y lugar, sublimando las temáticas que trata.

Esta tesis iconográfica e iconológica que propongo aspira a sentar una base interpretativa como génesis de futuras reinterpretaciones. La obra plástica de Amerindia es polifacética y plena de enigmas, por eso no puede agotarse por la intuición y percepción analítica de un solo individuo, teoría o época. Su entrañable verdad es probable que no la develemos íntegramente, no obstante debemos intentar conocer algo de aquella estética.

Considero que este tipo de estudio debe partir de cero pues no tiene correlato y acepto de antemano las posibles controversias que se plantearán.

Entrego este aporte como propuesta de meditación y análisis de la colosal obra plasmada desde El sur de Estados Unidos hasta el Norte argentino y chileno durante más tres mil años.

A lo largo de este texto hermenéutico se encontrarán reiteraciones conceptuales o explicativas que deben interpretarse como de finalidad didáctica y recordatoria.

CITAS

“... no es posible considerar las obras de arte y arquitectura como el mero resultado de necesidades económicas, propósitos utilitarios, excedente de riquezas o exigencias especiales de la elite social. Por el contrario, eran proyecciones de profundas experiencias y necesidades humanas; de la necesidad de explicar la génesis del pueblo y del mundo, de explicar el orden fundamental de la naturaleza y de conducir el patrón de la vida individual y comunitaria en armonía con las estaciones del año. Las artes aquí expuestas reflejan esas antiguas preocupaciones, tal como fueron transmitidas y desarrolladas por civilizaciones agrícolas en el norte, el centro y el sur de América, antes de la inmigración europea. La variedad de técnicas y materiales y las distintas expresiones estéticas recuerdan el largo proceso de su historia cultural y ofrecen el vehículo para estudiar la imaginación y el intelecto de las civilizaciones indígenas de las Américas. En ese marco conceptual y de percepción, las artes plásticas sostuvieron un diálogo continuo con los órdenes visibles e invisibles de la vida, y formaron parte de las actividades encaminadas al intercambio vital y a la renovación cíclica de todos los seres vivos”.

Richard Townsend y otros La Antigua América

“...Ni la sociedad ni las artes específicas pueden gozarse racionalmente sin un reconocimiento de los principios metafísicos con los que están así relacionadas, pues las cosas pueden gozarse sólo en proporción a su inteligibilidad, es decir, hablando humanamente y no sólo funcionalmente.

...Pues no puede juzgarse ningún arte hasta que nosotros mismos nos colocamos en el punto de vista del artista; sólo así puede conocerse la determinación. ...De la misma manera que la intuición original surgió de la identificación del artista con el tema asignado, así la experiencia estética, la reproducción, surge de una identificación del espectador mismo con el tema presentado; la crítica repite el proceso de la creación”.

Ananda Coomaraswamy La transformación de la naturaleza en arte

“En El origen de la tragedia, Nietzsche define el arte como la “verdadera actividad metafísica del hombre”. ...La concepción nietzscheana del arte puede ser, pues, considerada con toda legitimidad como sustancialmente unitaria. ...El arte constituye para él un problema filosófico metafísico. Lo que está en juego en la actividad artística es una abertura al ser, una iluminación metafísica sobre el sentido del ser. La producción artística, así como la interpretación del producto artístico, constituye un problema filosófico. No hay “autonomía” del arte en relación con la filosofía, así como no hay “autonomía” de la filosofía en relación con el arte.

...Nietzsche no cesa de subrayar que esas “combinaciones de signos”, que constituyen la obra de arte, tienen un valor cognitivo --traducen un conocimiento--, pero no en el sentido en que, una vez más, se privilegia el contenido en detrimento de la forma (concebida como un medio de expresión del pensamiento) de modo que, más allá de esta forma, se trate siempre de buscar “lo que se dice”. Aquí la forma es el pensamiento”.

Massimo Cacciari El dios que baila

“... Con la racionalización de la arqueología, la obra antigua adquiere un valor de documento. ...Manifestación del mal u objeto de interés científico, indicio de influencias extrañas o justificación de las raíces nacionales o, inclusive, documento para el conocimiento, la obra de arte antiguo raras veces es vista, considerada y comentada en sí misma.

¿Será porque el arte no existía en la mente de aquellos hombres primordiales...? Ciertamente, en las sociedades antiguas el ámbito de lo sagrado era tan vasto que cada acto era un rito, y lo estético, otra forma más de manifestación de los dioses, verdaderas hierofanías. Lejos de la concepción occidental del arte sacro, el arte prehispánico no era la representación imaginada de Dios.

...Sólo podemos acercarnos a la verdad del arte antiguo gracias a una visión estética de las obras. La estética como último reducto de lo sagrado”.

Dominique Dufétel Artes de México Nº 3

CITAS

“Lo que nos separa del mundo precolombino no es tanto la complejidad de sus símbolos como nuestro distanciamiento de lo sagrado”.

Laurette Séjourné

Sin embargo, una cosa es evidente: cuanto más se equilibre la relación entre la importancia concedida a la “idea” y la atribuida a la “forma”, con tanta mayor elocuencia manifestará la obra lo que se denomina su “contenido”. Este contenido, en cuanto distinto del tema tratado, puede ser descrito, según las palabras de Peirce, como aquello que una obra trasparenta pero no exhibe. Es la actitud fundamental de una nación, un período, una clase social un credo religioso o filosófico: todo esto cualificado inconscientemente por una personalidad y condensado en una obra.

.....
Todo aquel que se encare con una obra de arte, ya sea que la recree estéticamente, o bien la investigue racionalmente, ha de sentirse interesado por sus tres elementos constitutivos: la forma materializada, la idea (esto es, en las artes plásticas, el tema) y el contenido. La teoría pseudo-impresionista según la cual “la forma y el color nos hablan de la forma y el color, y nada más” es sencillamente falsa. La unidad de esos tres elementos es lo que vienen a realizarse en la experiencia estética, y todos ellos concurren por igual a lo que se llama el goce estético del arte. El espectador “ingenuo” difiere del historiador del arte en que este último tiene conciencia de la situación. Sabe que su propio bagaje cultural, tal cual éste sea, no puede coincidir con el de los hombres de otros países y de otras épocas. Por consiguiente, trata de salvar sus lagunas profundizando lo más posible en el conocimiento de las circunstancias bajo las que se crearon los objetos de sus investigaciones.

.....
Dijo Leonardo da Vinci: “Dos debilidades que se apoyan recíprocamente suman una fuerza.” ...Del mismo modo, la investigación arqueológica es ciega y vacía sin la recreación estética, y la recreación estética es irracional e incluso se descarría si no la acompaña la investigación arqueológica. Ahora bien, si “se apoyan recíprocamente”, pueden sostener ambas el “sistema que tiene sentido”, esto es, una sinopsis histórica”.

Erwin Panofsky El Significado en las Artes Visuales

“...La historia antigua del hombre se está significativamente descubriendo hoy día en las imágenes simbólicas y mitos que han sobrevivido al hombre antiguo. Cuando los arqueólogos excavan el pasado, no son los sucesos del tiempo histórico los que aprendemos a atesorar sino estatuas, dibujos, templos y lenguas que nos hablan de antiguas creencias.

... Tales investigaciones han contribuido mucho para rectificar la actitud unilateral de esos hombres modernos que mantienen que esos símbolos pertenecen a los pueblos de la antigüedad o a las “atrasadas” tribus modernas, y, por lo tanto, carecen de importancia para las complejidades de la vida moderna.

... Leemos los mitos de los antiguos griegos o las narraciones de los indios americanos, pero no somos capaces de ver ninguna relación entre ellos y nuestra actitud respecto de los “héroes” o los sucesos dramáticos de hoy día.

Sin embargo, hay relación. Y los símbolos que la presentan no han perdido su importancia para la humanidad”.

C. Jung / J. Henderson El hombre y sus símbolos

INTRODUCCIÓN

*Sube conmigo amor americano.
A través del confuso esplendor
a través de la noche de piedra, déjame undir la mano
y deja que en mi palpito como un ave mil años prisionera,
el viejo corazón del olvidado.*

Neruda

El Tema y la Forma

Lo metafísico atrapado en la forma, espera su aprehensión; desde allí, para los ojos iniciados, destella el complejo decir plástico.

Tal iconografía es el más conspicuo y amplio documento, histórico y estético, de aquellos pensamientos singulares. Aquellas formas, ancestrales obras visuales místicas, son entes que sólo se pueden intentar interpretar intuitivamente.

La descripción se refiere siempre al objeto nunca al ente y su significado. La interpretación, en cambio, es una posible exégesis, con mayor o menor aproximación a aquel pensamiento expresado plásticamente y del que recibimos la forma. Por eso el análisis posee mayor profundidad y se enriquece abordado desde la intuición filosófica que desde una disciplina sólo científica, pues ésta no tiene idóneos elementos de juicio --salvo la descripción de la obra--, para desarrollar dicho análisis. Si se dedica esfuerzo en deducir cautelosamente lo estético, se avanzará mucho más en la comprensión del fenómeno que lo logrado hasta el presente con el exclusivo enfoque histórico / antropológico.

Fotos 5. 6. 9. 36.

No toda la creación plástica se volcó de manera idealista a una simbología mágica y/o religiosa presentando deidades, también se plasmaron expresiones naturalistas. La necesidad de una obra documental, de mostrar representaciones de lo humano y sus costumbres fue primordial en algunas culturas como las de Occidente de México, la maya o la mochica.

Este naturalismo, en general se realizó dibujando o modelando, de manera expresionista y notable captación psicológica. Estas obras poseen esencia humanista y muestran una realidad dinámica y temporal, con una factura que capta ese vitalismo. Son obras de acabado artesano y lograda plasticidad, donde el hombre se reencuentra consigo y su problemática existencial al representar su realidad circundante. Dicho esto sin desmedro de las sublimadas imágenes deificadas. Tales configuraciones mítico-religiosas constituyen la mayoría del acervo plástico; son las obras de culto arquitectónicas, cerámicas, dibujadas, escultóricas talladas o modeladas, orfebresiles, pintadas o textiles. Éstas, son la apasionada voluntad motriz de su secular Fe, son la presencia de una utopía mística y la poética urgencia de corporizar lo sagrado para que *sea el dios*. He aquí el *Para qué* de la magnitud, cuantitativa y cualitativa, de sus diseños de culto.

Fotos 10. 12. 16.18. 20. 21. 24. 26.

Desde muy antiguo, 1500 - 800 a.C., se distinguen en algunos centros de culto: La Venta, Chavín de Huantar, Monte Albán, etc.-- diseños arquitectónicos, escultóricos, cerámicos y textiles que muestran autóctonas morfologías, pues cada cultura creó sus propios diseños y tuvo una personal vocación por alguno de los Géneros Plásticos. También se comprueba que los mitos de esos primeros pueblos son los mismos --felino, serpiente, ave-- pero cada cultura hegemónica tendrá su propio diseño y ordenamiento compositivo, o sea diferentes cánones proporcionales que denuncian su autonomía formal. Este proceder se debe a motivaciones subjetivas del gusto, inherentes a las abstracciones simbólicas formales que determinarán un Estilo expresivo y estructural autóctono de cada cultura. También se perciben reglas geométricas y numerales que los diseños contienen herméticamente, quizás comunicaciones dirigidas a los dioses por chamanes o sacerdotes