

**VESTIGIOS ZOOMORFOS, CUERPOS HÍBRIDOS DE
UNA MEMORIA ANCESTRAL**

VESTIGIOS ZOOMORFOS, CUERPOS HÍBRIDOS DE UNA MEMORIA ANCESTRAL

GIOVANNY ANTONIO AYALA SARASTY

Jim Fannkugen

Director

Departamento de Artes Plásticas

Facultad de Artes

Universidad del Cauca

2012

INDICE

Introducción	1
I Sobre la fiebre de oro en América	3
II Cosmología de los pueblos indígenas	5
II.1. Viajes al más allá	11
III. Relación realidad-ficción	16
IV. Vestigios zoomorfos, cuerpos híbridos	23
Plano de montaje en Sala Contemporánea	44
Anexos	45
Bibliografía	52

Introducción

De mi infancia recuerdo las imágenes de los libros, revistas y algunos objetos de mis padres que se relacionaban con temas de medicina y biología, que hablaban de métodos antiguos utilizados para curar enfermedades, así como métodos curiosos de disección y conservación de especies, entre otros. Siempre me ha llamado la atención recoger los cuerpos de aves que a veces en mis recorridos o de casualidad encontraba, los recogía con la curiosidad de ver la estructura del cuerpo, hoy colecciono esqueletos de varias especies.

Recuerdo un episodio que tal vez, detonó mi interés inicial por los esqueletos, una tarde mientras estaba en mi cuarto un pequeño colibrí se estrelló contra mi ventana, lo guarde y la naturaleza hizo lo suyo, el recubrimiento de la piel desapareció y se reveló la estructura del cuerpo y como no sorprenderse y fascinarse ante esta miniatura pieza ósea, detalle y perfección de la naturaleza. En esta experiencia empecé a encontrar por decirlo así, belleza en la muerte.

De ahí empieza a surgir el interés por diseccionar, clasificar y coleccionar varias especies zoomorfas, descubriendo sus taxonomías y apropiándose de sus formas óseas. Esta experiencia se transforma y me lleva a profundizar en sus estructuras morfológicas, que luego, a través de la escultura, los reinterpreto como sistemas óseos híbridos.

Los cuerpos creados, me llevan a cuestionar la validez de la arqueología y de la ciencia en el mundo actual, porque al “crear” un vestigio se puede crear toda una recopilación histórica de una etapa de la sociedad o de una forma de vida, susceptible de diversas interpretaciones.

En este proceso, el método científico ancla las bases de la relación realidad-ficción, en este caso es utilizado para reflexionar sobre la validez de la ciencia en el mundo actual, toda vez que, el arte hace posible la reinterpretación y creación de nuevas especies, nuevas formas antes inimaginadas; la escultura me permite especular y entrar en el campo de la controversia realidad-ficción, arte y ciencia.

Más adelante, esta idea de crear estructuras óseas, madura y se condensa en la creación de piezas precolombinas zoomorfas, que contienen una carga simbólica-ritual particular. Empiezo a imaginar su estructura ósea y a retomar fragmentos de la realidad, a investigar la anatomía de las especies, para crear esos cuerpos ficticios, aparentemente reales, dotados de una historia y de un origen muy singular.

Trato de encontrar una relación que vaya más allá del cuestionamiento realidad-ficción, de esta manera me parece importante abordar el tema del auge de la explotación minera en el Cauca y en Colombia, mi trabajo plástico me lleva a pensar que los esqueletos de las piezas precolombinas pueden, de una u otra manera, convertirse en una crítica contundente de la explotación minera que deja a su paso la muerte de especies de la fauna. Para esto inicio una investigación sobre la cultura ancestral de los pueblos aborígenes colombianos, con el fin de aproximarme a ese mundo mágico-mítico y al simbolismo chamánico de las piezas zoomorfas.

Actualmente, el auge de la explotación minera en el país involucra a grandes multinacionales, el gobierno, y las comunidades en un debate por su explotación, cuestionando el afán de enriquecimiento económico sobre la vida de especies de flora y fauna, la preservación de las fuentes hídricas y la cultura de los pueblos y comunidades que se asientan sobre dichos territorios.

I. Sobre la fiebre del oro en América

Para los pueblos indígenas amerindios, las características y cualidades de determinadas especies de la fauna tenían un valor simbólico, los orfebres se inspiraron en dichas especies, para crear piezas en oro de uso ritual y ceremonial, las cuales contenían una carga simbólica particular. Su valor residía en los poderes mágicos y míticos que las piezas zoomorfas otorgaban a quienes las usaban, llámese chamán, sacerdote o cacique.

Para los indígenas el oro es un elemento sagrado que ocupa un lugar primordial en sus rituales y en la creación de sus elementos chamánicos, su valor simbólico reside en sus características de color, brillo y olor y en sus propiedades de resplandor y reflejo, es así como el oro se relaciona con el sol por su resplandor y a él se asocia el poder.

Uno de los rituales trascendentales de las sociedades indígenas son ceremonias funerarias, donde los conceptos de vida y muerte se relacionan con la tierra como fuente de vida, a la que se regresa en el momento de morir, en tal sentido, la muerte era entendida como una transformación en otro ser o un renacimiento. Los ajuares funerarios, no son vistos como adornos, sino como una especie de segunda piel que transformaba al personaje en una divinidad, los objetos metálicos transforman al hombre y mediante ellos, se expresa la mitología y simbología.

Existen marcadas diferencias entre el significado del oro para las sociedades indígenas y los demás, para los primeros, el oro se extrae, se trabaja, se usa, se simboliza y se ofrenda para volver a la tierra, para el resto del mundo el oro es símbolo de riqueza, de intercambio económico, una mercancía. Entre otros usos, el oro saqueado de las tumbas

funerarias, fue fundido y utilizado por los españoles para la creación de símbolos de adoración católica, que a su vez sirvieron para la evangelización de los indígenas.

Una nueva mentalidad sobre los metales preciosos se impuso, el oro es símbolo de todo aquello que puede codiciar el hombre, fuente de disputa. Si hacemos un paralelo entre hace siglos, época de la conquista española, y el mundo actual nos damos cuenta que el conflicto social, económico y político que gira alrededor de la fiebre del oro no quedó en el pasado, hoy en día múltiples poblaciones de Colombia se enfrentan al dilema del oro y se preguntan si será una bendición o tal vez una maldición.

Las compañías multinacionales, que cada vez son más, se disputan el control de la exploración y explotación del oro, pero más allá de criterios economicistas, no dimensionan la problemática ambiental que esto acarrea, destrucción de ecosistemas, especies amenazadas. A esto se suma la problemática social, toda vez que, la población que vive cerca a los yacimientos auríferos, no puede explotar este recurso, porque infortunadamente, la legislación colombiana minera beneficia más a los extranjeros que a los colombianos. Mas allá de indagar sobre quienes tienen derecho a explorar y explotar los recursos naturales, es importante reflexionar sobre la problemática ambiental que origina la fiebre por el oro.

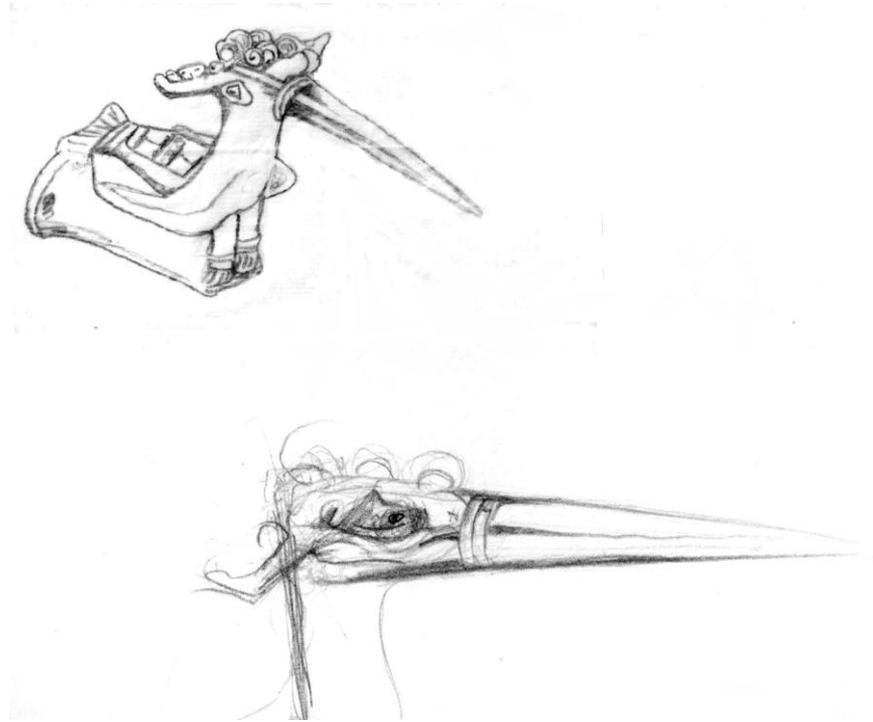
Los daños irreparables sobre los ecosistemas, la pérdida de especies únicas, el agotamiento de los recursos naturales son solo algunas de las consecuencias de la codicia, el irrespeto por la tierra y la intervención en gran escala sobre ecosistemas que conocemos poco. En tal sentido, se cuestiona la llamada “locomotora del desarrollo” que deja a su paso muerte, parece que la historia se repite nos conformamos con vender nuestras riquezas naturales a cambio de pequeñeces que no reparan el daño y lo peor de todo es que no aprendemos de las enseñanzas del pasado.

II. Cosmología de los pueblos indígenas

La cosmología o relación socio-natural fue y sigue siendo importante en la cultura de los pueblos indígenas, los animales tienen habilidades que el hombre desearía tener como la fortaleza, la agudeza visual, la astucia, la rapidez, la capacidad de metamorfosis, camuflaje entre otras.

En mi trabajo plástico retomo en su mayoría piezas zoomorfas de la orfebrería Sinú, y algunas de las culturas Tairona y San Agustín, las cuales me interesan por su calidad estética y el énfasis en las características sobresalientes de los rasgos de los animales, lo cual representa un estilo diferenciador respecto a otras culturas prehispánicas de Colombia y del mundo. Una de las características de la iconografía de estas piezas, es el naturalismo con el que se representa la fauna, la mayoría de las figuras denotan una apariencia apacible y predominan especies llamativas como aves de bellos plumajes cuyas crestas y atributos se representaron en un trabajo detallado de la filigrana.

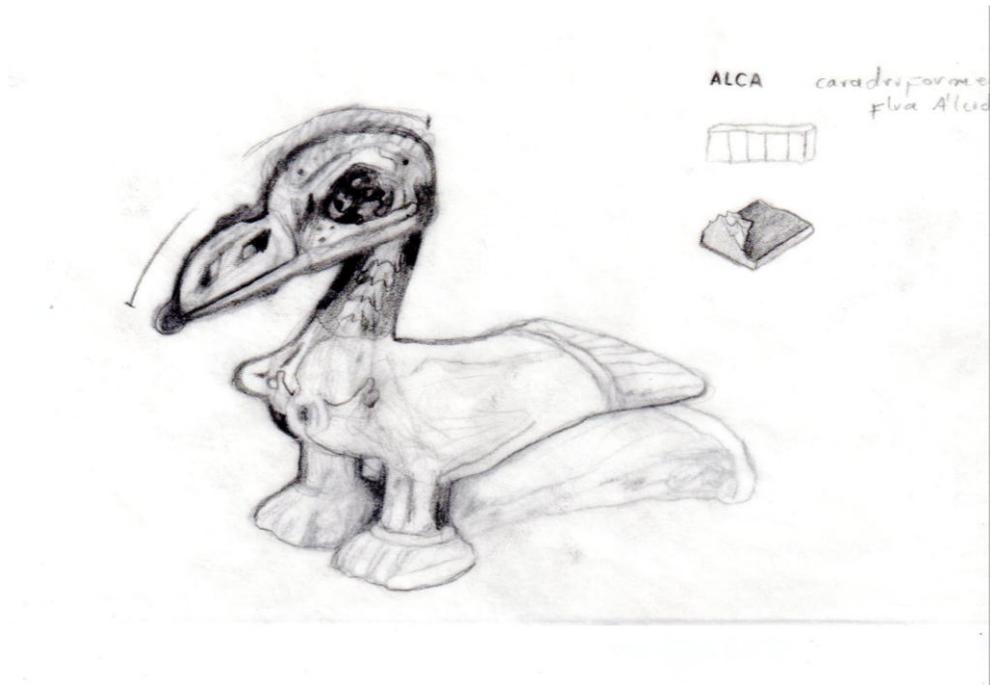
La mayoría de las piezas representadas corresponden a remates de bastón, se cree que éstas tenían una función ritual más que práctica, eran utilizados en ceremonias, danzas y rituales sagrados donde se consumían plantas alucinógenas como el yopo, la coca, la ayahuasca y el yagé. En la cultura Sinú predominan los remates de bastón con representaciones de animales propios de la fauna de la región, como las variadas especies de aves.

Remate de bastón. Dibujo. Lápiz sobre papel. 2011

Remate de bastón Cultura Sinú. Dibujo. Acuarela sobre pergamino. 2011

Remate de bastón. Cultura Sinú. Dibujo. Lápiz sobre papel. 2011

Las aves, vehículos que conducen al más allá

Las aves vuelan, cantan, bailan, llevan vistosos plumajes, por esto son considerados animales chamánicos de gran importancia, son vistas como vehículos que conducen al mundo del más allá. Su aguda vista, sus garras, su plumaje, la diversidad de sus picos, sus cantos, su comportamiento, las asocian con el mundo chamánico más que cualquier otro grupo de animal.

Boceto Dibujo. Lápices de colores sobre papel. 2011

Para tener una idea de la fauna que habitó en la región Zenú, es importante el aporte de investigaciones arqueológicas:

“Cerca de las viviendas prehispánicas se encuentran restos de venados, osos hormigueros conejos, ardillas y armadillos, de patos y aves migratorias y junto con pesas para redes de pesca huesos de bagre, bocachico y mojarra. Los caparzones y vertebras de tortugas hicotea y morrocoy son también muy abundantes, por cuanto su carne, huevos, piel y grasa siempre se han comercializado y consumido en esta región. En los emblemas de poder de jefes políticos y religiosos se incorporan además los felinos y caimanes, diseñados con gran realismo en pectorales, remates de bastón y colgantes, o en vasijas y cerámicas de uso ritual”¹

La visión del mundo de estas sociedades se basaba en la idea de un cosmos tripartito consistente en la secuencia de mundos superpuestos, conectados e interdependientes, estos serían: el mundo terrestre, el mundo subterráneo y el mundo superior celeste, cada uno posee características propias, así como seres particulares, colores, olores, animales, plantas y espíritus. Para alcanzar la integración de los mundos, el hombre necesita tres factores mediadores: el chamán, los animales y el consumo de plantas y sustancias alucinógenas.

Los animales, eran clasificados y sus características se exageraban según su morfología, hábitat y comportamientos: “para algunas taxonomías antiguas parece haber sido importante si se trataba de entidades del cielo, de la superficie de la tierra, de las aguas o de las cavernas o si se movían entre diferentes medios, según sugieren las imágenes de su cultura material”², en este orden de ideas, los murciélagos se ubican en el inframundo y las aves en los niveles superiores.

¹ BOTERO CUERVO, Isabel. Banco de la República. Museo del oro Bogotá. Colombia. Santa Fe de Bogotá. 2008. Pág. 110.

² BOTERO CUERVO, Isabel. Banco de la República. Museo del oro Bogotá. Colombia. Santa Fe de Bogotá. 2008. Pág. 162.

II.1. Viajes al más allá

Los chamanes desempeñan funciones importantes dentro de las sociedades indígenas, diagnostican y curan enfermedades, dirigen rituales, son especialistas en recitaciones mitológicas, bailes y cantos. También influyen en las decisiones políticas, intervienen en conflictos sociales, pero ante todo son intermediarios entre este mundo y el mundo sobrenatural. Por cierto, Gerardo Reichel en su libro Orfebrería y Chamanismo, señala que en algunas tribus colombianas actuales el chaman sigue creando objetos rituales, que aún se conecta con su tradición.

En muchas sociedades, el chamán tiene una connotación fálica y se cree es procreador de la fauna:

“como dueño de los animales pretende influir con sus ensalmos y ritos sobre la fertilidad de la fauna selvática y acuática...la imagen fálica del chaman es también razón por la cual se le asocia comúnmente con aquellos animales a los cuales se les atribuye gran potencia sexual, expresada por ciertos rasgos morfológicos, anatómicos o por características del comportamiento”³

Un ejemplo de esta asociación es el tucán, *Ramphastos Sulfuratus*, el cual fue representado enfáticamente en algunas piezas precolombinas como pectorales. Los pectorales de aves con alas desplegadas fueron símbolo de filiación clánica y elementos importantes en el intercambio social y matrimonial.

³ REICHEL DOLMATOFF, Gerardo. Orfebrería y chamanismo. Un estudio iconográfico del Museo del Oro. Ed. Colina. Colombia. Medellín. 2000. Pág. 24.

Pectoral .Ave con cinturón y dos auxiliares. Estilo Tairona.
8,4 x 10,4 cm. MO No. 24.346 .

Ramphastos Harpía. Escultura. Polímero sintético y adhesivo vinílico,
óleo y acuarelas. 29 x 10 x 11 cm. 2012.

Existe una relación muy especial entre el chamán y los animales, algunos de ellos son sus dobles y el chamán puede adoptar su forma. Los animales que pasan por el proceso de metamorfosis como las mariposas y los batracios; los que cambian de piel como los cangrejos y las serpientes; las aves por su vuelo, canto, baile, comportamiento son animales chamánicos. En este mundo mágico-mítico hay lugar para la combinación de rasgos de especies, a veces en una sola figura podemos encontrar la combinación de rasgos de ave, felino y reptil, lo cual simboliza mayores poderes chamánicos.

Viaje estático del chamán

El uso de las plantas alucinógenas, está relacionado con el vuelo chamánico, en el cual el espíritu del chamán se separa de su cuerpo y penetra en otras dimensiones del cosmos. El chaman es el hombre-pájaro, es dueño y compañero de todas las aves; en muchos mitos el chamán es levantado por el aire por ciertos pájaros como: águilas, tijeretas, patos o gallinazos, desplazándose a otros mundos o niveles cósmicos.

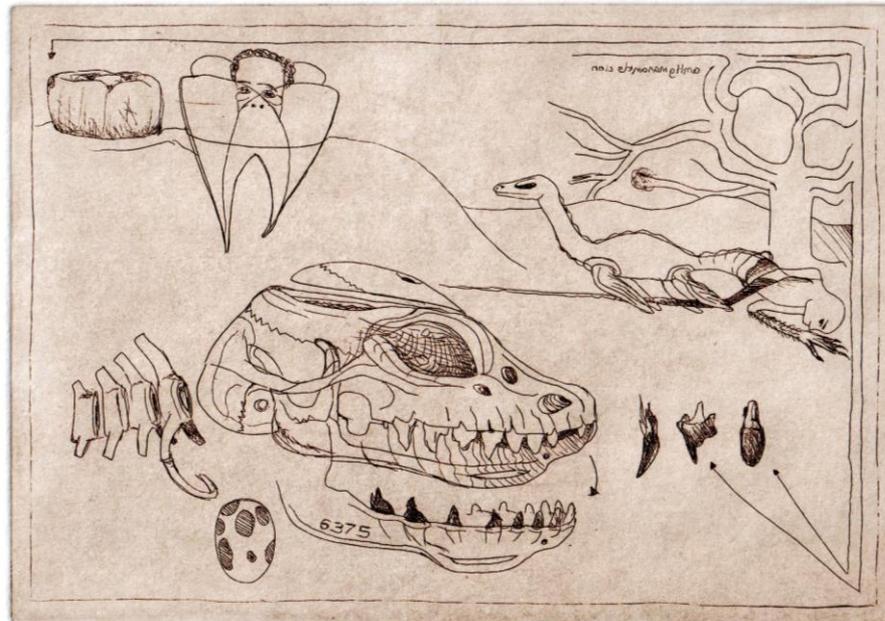
La identidad, para las sociedades indígenas, se transforma permanentemente, de esta manera el hombre puede percibir el mundo desde puntos de vista totalmente distintos, como: fieras, monstruos, aves, etc. Ann Osborn en su libro: El vuelo de las tijeretas, se refiere a la metamorfosis de la identidad:

"Con la adquisición de alucinógenos los mamíferos del mundo de abajo son capaces de volverse machos carnívoros en el mundo intermedio: los mamíferos del mundo intermedio pueden volverse pájaros carnívoros en el mundo de arriba y los pájaros de este mundo se pueden volver chamanes en el mundo de arriba. El chaman se ve a sí mismo como un jaguar, oso o pájaro según viaje al mundo de arriba o de abajo; estos animales a su vez, se ven como gentes en sus respectivos mundos"⁴

Es importante entender que para los indígenas las personas, animales, plantas y demás seres de la naturaleza están dotados de alma y espíritu, por tal razón ponerse plumas, pintarse, llevar una pieza ya sea un remate de bastón, un

⁴ OSBORN, Ann. El vuelo de las tijeretas. Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales. Banco de la República. Colombia. Bogotá. 1985. Pág. 30.

pectoral, narigueras, orejeras, collares, entre otros, tienen un valor simbólico especial en su cultura, ya que significa una transmutación del cuerpo, una transformación de la perspectiva frente al mundo, por esto encontramos varias asociaciones del hombre con el animal, en la Sierra Nevada de Santa Marta prevaleció el hombre murciélago; entre los muiscas, los hombres ave y en el suroccidente el hombre jaguar.

Estudio de cráneos. Grabado. Agua fuerte. 2010

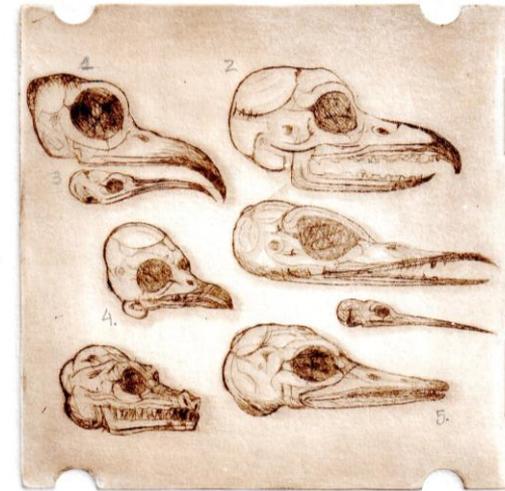
III. Relación realidad-ficción.

“La ciencia no es más que la investigación de un milagro inexplicable y el arte la interpretación de este milagro”

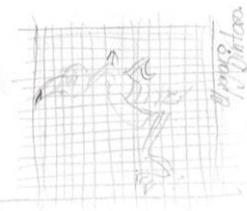
Ray Bradbury.

Según datos etnológicos, las representaciones zoomorfas precolombinas no son especies zoológicas reales, es decir no pertenecen a la fauna científicamente determinada, sino a una esfera de lo irreal, ellos salen de una mezcla de alucinaciones, sueños y pesadillas. Estos cuerpos híbridos son recreados e interpretados en un proceso de creación plástica, que combina la labor del artista de crear a partir de la especulación, con el trabajo del científico de reconstrucción, a partir de la evidencia del objeto.

El resultado del proceso son estructuras óseas zoomorfas, con taxonomías y morfologías particulares, aparentemente reales, con esto intento sembrar la duda sobre la validez de lo real. Mi tarea, consiste en crear sistemas y partes óseas con apariencia real y estructura funcional de seres

1 cabeza de *Swallow*
2 *Buteo swifto*
3 *ayayulla pájaro*
4. *Pájaro Duda*
5. *El hueso Duda*
6. *El Pájaro Polka (Bird)*

Estudio de cráneos. Grabado. Punta seca. 2010

ancestros imaginados ¿Existieron estos seres? ¿Son reales?.

Esta realidad ficcionada es posible, a partir de la relación entre el arte y la ciencia, el primero como medio de expresión que crea metáforas, cuerpos hibridados de especies imaginadas, y la ciencia como método de clasificación, disección y exposición que busca la manipulación de la forma y la anatomía de los cuerpos zoomorfos.

En tal sentido, Joan Fontcuberta en el libro: Ciencia y Fricción, plantea que la diferenciación entre Arte y Ciencia es hoy insostenible; toda vez que, el ser humano siempre se ha interesado en componer, cambiar, remplazar los elementos de la naturaleza, o crear desde lo diverso, repensar los conceptos o teorías de la creación en un mundo donde ya es posible la creación artificial, la mezcla y la hibridación de especies, estos aspectos hacen que el arte y la ciencia encuentren puntos en común.

Las piezas creadas, van acompañadas de un discurso racional conformado por: dibujos morfológicos de sistemas óseos y descripciones científicas. Esta aparente estabilidad se altera por la presencia de un elemento sobrenatural, por ejemplo: el pez volador con cabeza de felino, garza híbrida con extravagantes garras, pato híbrido con dos cabezas de ave a los lados, felino con tres pares de colmillos y pequeñas extremidades, el tucán rapaz “Rampastos Harpía”, etc. Esta situación puede “suponer una amenaza o sobresalto para la realidad” del espectador, quien, a su vez, puede plantearse dudas, o extrañarse frente al objeto observado.

En el campo del arte, algunos artistas se basan en la relación realidad-ficción, para cuestionar la realidad de las imágenes, la credibilidad y el poder de influencia que los medios de comunicación ejercen sobre el espectador. Uno de

ellos es Joan Fontcuberta, uno de sus trabajos, que llamó mi atención, fue la exposición fauna secreta (1988), que consistía en la exhibición de una serie de especies animales imaginarios explicados según los criterios del discurso científico; el espectador quedaba abrumado por la gran cantidad de datos e información científica. Los trabajos de Fontcuberta indagan la veracidad de la imagen fotográfica en diferentes ámbitos: político, científico, tecnológico, publicitario, entre otros.

Es precisamente, ésta exposición la que me motivó a investigar la anatomía de diferentes especies y a encontrar similitudes y diferencias en sus características y rasgos morfológicos, para reinterpretar estas formas como una metáfora de la realidad.

FONTCUBERTA, Joan. Fauna secreta. Museo de zoología. 1988.

El artista coreano, Hyungkoo Lee, interpreta y crea de manera detallada los sistemas óseos de personajes animados de la cultura pop americana. Me parece importante su trabajo plástico, en cuanto el artista, fabrica un mundo en el que los personajes virtuales paradójicamente cobran vida. En su trabajo se puede observar cómo el artista presenta personajes animados como si fueran reales, como si hubiesen existido. Estéticamente es un trabajo detallado, que tiene en cuenta la caracterización de cada personaje, su disposición en el espacio, la forma de emplear la luz.

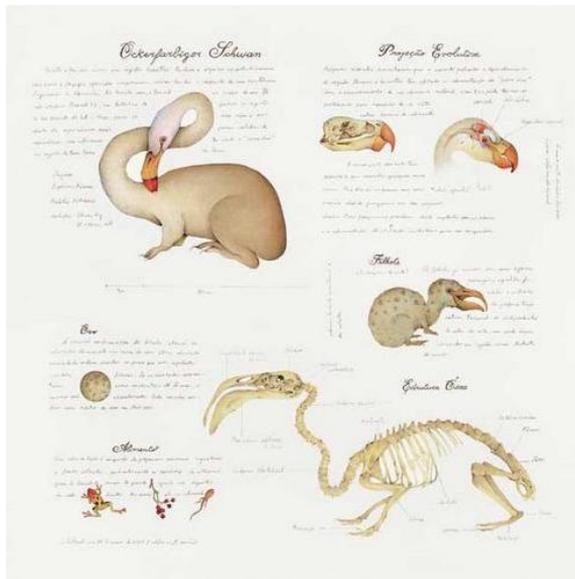

“Existen formas de pensamiento distintas a la lógica o al racionalismo, que tienen que ver con lo mágico y lo sobrenatural”

CAROLINA SUAREZ HERNAN

HYUNGKOO, Lee. Instalación. Felis Catus Anmatus . De la serie Homo Animatus

El artista brasileño, Walmor Correa, retoma seres míticos que hacen parte de mitos y leyendas de su cultura, en su creación plástica se apropia del lenguaje científico, para hacer creer que dichos seres existieron. Sus dibujos y estudios anatómicos, parece que hacen parte de un atlas de zoología, se pueden apreciar criaturas híbridadas con sus respectivos órganos internos, articulaciones y sistemas óseos.

CORREA, Walmor. 2011

“La singularidad de la ficción fantástica es el cuestionamiento que se provoca sobre la validez de las leyes y normas; esto es, el planteamiento de la arbitrariedad de la realidad y la razón”

IRENE BESSIERE.

En el campo de la literatura, el “realismo maravilloso” término acuñado por Alejo Carpentier, remite al ambiente mágico de las culturas indígenas y afrodescendientes, en los que predominó la creencia en los misterios del sueño y del subconsciente. Miguel Angel Asturias, escritor guatemalteco y premio nobel de literatura, utilizó el concepto de realismo mágico “para definir la recreación de la visión mítica de la realidad y de la tradición cultural indígena”⁵.

“El realismo mágico es la tendencia artística que entrelaza la realidad y la fantasía, incorporando a la realidad cotidiana elementos míticos, legendarios y simbólicos, consiste en la presentación objetiva, estética y precisa de la realidad cotidiana, con algún elemento inesperado e improbable, cuyo conjunto deja al lector desconcertado y maravillado”⁶

Tanto en el arte como en la literatura “lo fantástico plantea la falta de validez de lo racional, la posibilidad de una realidad oculta y la incertidumbre frente a esa posibilidad”⁷

En el campo de la literatura considero importantes dos obras que han influenciado en mi creación plástica como lo son: la Metamorfosis de Franz Kafka, y la novela de ciencia ficción Norteamericana: Crónicas Marcianas de Ray Bradbury.

En Crónicas marcianas, novela de ciencia ficción Norteamericana, se desarrolla una historia que se desenvuelve en paisajes extra terrestres, se describen personajes híbridos con características fantásticas, se ficcionan situaciones cotidianas, lo cual me lleva a imaginar estos paisajes, personajes y a establecer situaciones paralelas con la realidad. Por

⁵ SUAREZ, Carolina. Tesis Doctoral: Propuesta en la narrativa fantástica del grupo sur (José Bianco, Silvina Ocampo, María Luisa Bombal y Juan Rodolfo Wilcock): La poética de la ambigüedad. Universidad Autónoma de Madrid. 2009. P. 74

⁶ *Ibidem*. P. 74.

⁷ *Ibidem*. P. 83.

su parte, La Metamorfosis cuenta la transformación de un hombre en insecto, una situación que mezcla lo real con la ficción. La descripción de la transformación física y/o psicológica es metafórica, el insecto despreciado contiene una fuerte carga simbólica, ya que ilustra una situación de condición humana en donde se expresa el terror, el aislamiento y la carga laboral-familiar.

Cráneos. Escultura. Polímero sintético y adhesivo vinílico, óleo, acuarelas. Dimensiones variables. 2010

IV. Vestigios zoomorfos, cuerpos híbridos.

“Si bien el ámbito de lo desconocido se reduce cada vez debido a la ciencia, el miedo a la muerte continuará alimentando la posibilidad de imaginarios fantásticos”. Ana María Barrenechea.

Los símbolos de la memoria ancestral son recreados e interpretados a partir de un posible e imaginado sistema óseo que parte de las formas zoomorfas, cuerpos híbridos, que se encuentran en estos objetos, de esta manera trato de presentar lo mágico-ancestral, como si fuera real, como si hubiesen existido. Las piezas creadas, son una metáfora de la realidad y se basan en un juego de oposiciones: normal-anormal, real-irreal.

Mi trabajo plástico, aborda el concepto de escultura como una relación entre el objeto escultórico, el público y el espacio de exhibición que lo contiene, que se puede percibir en una instalación. Mi interés en la escultura es la morfología y la estructura de cuerpos zoomorfos y cómo la materia se introduce en el espacio, para detonar una relación entre el sujeto y el objeto; el espacio y la forma.

La propuesta plástica puede sugerir varias interpretaciones: puede ser un diálogo o una parodia entre la relación real-ficción, una metáfora de la vida y la muerte, una evocación a la muerte de la herencia cultural ancestral: cuando una pieza se expone en un museo sale de su contexto original, pierde su esencia, se muere su energía ancestral, y otras más que quedan en la imaginación.

Híbrido- Fregata Magnificens (especie extinta)

Intermediario entre los mundos: aéreo, terrestre y acuático, esta ave era capaz de volar y sumergirse a grandes profundidades. También desarrolló filosos colmillos que le servían para perforar y succionar la sangre de sus presas.

El poder de esta misteriosa ave residía en su capacidad de pasar de un medio a otro, como intermediario entre distintos mundos.

Fregata Magnificens. Instalación. Polímero sintético y adhesivo vinílico, óleo, acuarelas, acero y madera. 23 x 22 x 10 cm. 2010.

Fregata Magnificens. Detalle del cráneo. Polímero sintético y adhesivo vinílico, óleo, acuarelas. 5 x 16 x 5 cm. 2010.

Híbrido- Oxyura Ineptus (especie extinta)

Esta pequeña ave de pico largo y ancho, se parece en su fisonomía al pato zambullidor ya extinto que habitaba en las montañas andinas de Colombia. Un rasgo característico de esta especie, son dos protuberancias que se proyectan a lado y lado del cráneo, de desconocida función.

Híbrido- Oxyura Ineptus. 1020 A.C. Instalación. Polímero sintético y adhesivo vinílico, óleo, acuarelas, acero y madera. 22 x 24 x 10 cm. 2012.

Híbrido- Oxyura Ineptus. Detalle del cráneo. Polímero sintético y adhesivo vinílico, óleo, acuarelas. 3,5 x 15 x 4 cm. 2012.

“El término ficción, puede ser entendido como la representación de formas que sustituyen la realidad”

Joan Fontcuberta.

Híbrido Ramphastos Harpía (especie extinta)

Se trata de una hibridación entre un tucán y un ave rapaz que se puede observar en los rasgos morfológicos del cráneo. El pico de tucán se empleó en rituales como contenedor de alucinógenos; también tenía una connotación fálica, esto se asocia con el rito de curación que consiste en la “inseminación, seguida por el desarrollo intrauterino y renacimiento del paciente”⁸. En el ritual de curación, es importante la intervención de los animales fálicos y de aquellos que muerden o destruyen con sus dientes o picos “las materias y esencias patógenas”⁹.

⁸ REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo. Orfebrería y Chamanismo. Un estudio iconográfico del museo del oro. Ed.Colina. Medellín. Colombia. 2000. Pág.136

⁹ *Ibíd.*

Ramphastos Harpía. Instalación. Polímero sintético y adhesivo vinílico, óleo, acuarelas, acero y madera. 29 x 10 x 11 cm. 2012.

Híbrido. Cochlearius cochlearius (especie extinta)

Esta ave presenta rasgos en común con la garza pico de bota. Combina rasgos fisonómicos del cráneo del cóndor, y pico ancho de pato. Otro rasgo excepcional son sus extravagantes patas.

Cochlearius cochlearius. Instalación. Polímero sintético y adhesivo vinílico, óleo, acuarelas, acero y madera. 15 x 6 x 6,5 cm. 2012.

Colibrí - Archilochus colubris

El colibrí es un ave muy llamativa, Gerardo Reichel en su libro Orfebrería y chamanismo, dice que para los indígenas del Vaupés, el colibrí es un animal fálico que simboliza el aprendiz de chaman o la virilidad, por esto es utilizado en la indumentaria chamanística, muchos adornos para el baile e instrumentos musicales están decorados con sus plumas.

Sin embargo, para otras tribus como los Kogi, el colibrí simboliza la oposición entre la belleza de su plumaje y la insaciabilidad y pereza de su conducta. El colibrí por su manera específica de volar, gasta mucha energía y necesita chupar néctar hasta después de la puesta del sol, luego cae en un estado de entumecimiento parecido a un sueño profundo. Esta ave por su brillante plumaje es considerada un animal solar, pero por su gula y somnolencia da un mal ejemplo¹⁰.

¹⁰ Ver: REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo. Orfebrería y Chamanismo. Un estudio iconográfico del museo del oro. Ed.Colina. Medellín. Colombia. 2000.

Archilochus colubris. Instalación. Polímero sintético y adhesivo vinílico, óleo, acuarelas, acero y madera. 3 x 15 x 4 cm. 2010.

Híbrido-Felis Crocuta (especie extinta)

El felino fue un símbolo asociado a la religión y el poder, por sus características de sagacidad, agresividad, fuerza y su color dorado, fue asociado con el sol, el oro, las cavernas, el fuego, los caciques y chamanes. Los felinos simbolizan protección y son invocados para agredir a los enemigos.

Felis Crocuta. Instalación. Polímero sintético y adhesivo vinílico, óleo, acuarelas, acero y madera. 13 x 6,5 x 7,5 cm. 2012.

Remate de bastón. Dibujo. Lápiz sobre papel. 2011.

Remate de bastón. Dibujo. Lápiz sobre papel. 2011.

Híbrido.- Exoceto volitans (especie extinta)

Esta especie combina rasgos de pez, ave y felino, es conocida como el “pez alado con cabeza de jaguar” y constituye una síntesis de dos mundos: el aire y el agua, la esencia de la vida.

Cuando se encontró hace siglos, hacía parte de un ajuar funerario. Este híbrido, puede considerarse como una metáfora del Chamán mezcla de jaguar, ave y pez; lo cual en el lenguaje chamánico significa poseedor de mayores poderes chamánicos. Este animal es invocado en rituales de curación y protección.

Exoceto volitans. Instalación. Polímero sintético y adhesivo vinílico, óleo, acuarelas, acero y madera. 72 x 16 x 66 cm. 2011.

“La naturaleza excéntrica, puede producir seres y engendros fabulosos” Joan Fontcuberta

Boceto Pez alado. Dibujo. Lápiz sobre papel. 2011.

Atavíos chamánicos

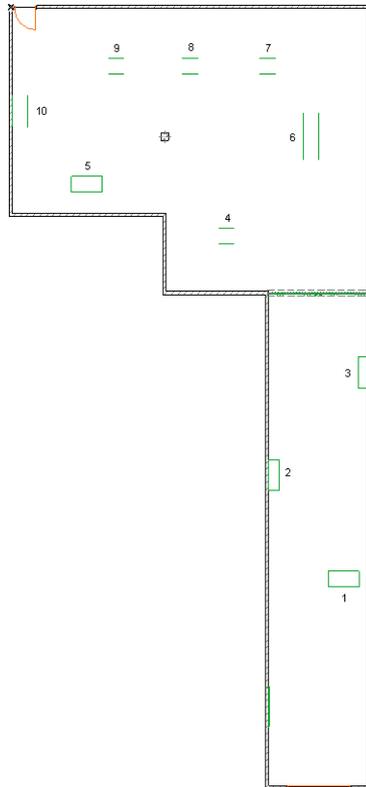
Los atavíos chamánicos están relacionados con los animales auxiliares del chamán, Gerardo Reichel-Dolmatoff en su libro *Orfebrería y Chamanismo*, los describe como aquellos animales que le sirven al chamán para iniciar su viaje estático (las aves), para curar enfermedades (animales de connotación fálica como el colibrí y el tucán y animales que muerden y destrozan con sus dientes o picos como algunos peces, la ardilla, la tortuga), para atacar a sus enemigos (el jaguar, serpientes venenosas, insectos ponzoñosos) y para enviar mensajes (los loros, guacamayas, murciélagos y chotacabras)

Los animales auxiliares en el lenguaje simbólico pueden interpretarse como representaciones zoomorfas que simbolizan los poderes del chamán, los atavíos dan cuenta de la presencia de los espíritus auxiliares. Existen variados atavíos, por ejemplo coronas ceremoniales elaboradas con plumas de aves, cinturones con dientes de jabalí, collares de dientes de animales. También existen instrumentos musicales, muestra de ello son los cráneos de osos hormigueros y venados utilizados como flautas.

Collar de dientes de jabalí. Polímero sintético y adhesivo vinílico, óleo, acuarelas. Dimensiones variables. 2012.

Plano de montaje en la Sala Contemporánea.

1. Procesos y disecciones
2. Gabinetes de curiosidades
3. Gabinetes de curiosidades
4. Exofelis volitans
5. Alavios
6. Felis Crocuta
7. Cochlearius
8. Ardea herodias
9. Oxyura Ineptus
10. Ramphastos Sulfuratus

* Texto en Plotter de Corte

ANEXOS

PIEZAS ZOOMORFAS PRECOLOMBINAS

Remate de bastón en forma de garza Estilo Sinú. 14, 2 x 15,5 cm. No. 29806.

Remate de bastón. Sin título. Procedencia desconocida.

Remate de bastón. Especie de felino. Estilo Sinú. 3,90 x 6,10 cm. MO No. 32.521.

Colgante en forma de pez alado. San Agustín - Huila. 3,1 x 9,7 x 8,8. MO No. 32.924.

Remate de bastón. Sin título. Estilo Sinú.

Pectoral .Ave con cinturón y dos auxiliares. Estilo Tairona. 8,4 x 10,4 cm. MO No. 24.346.

Bibliografía

ARDUINI, Paolo y TERUZZI Giorgio. Guía de fósiles. Barcelona. Ed. Grijalbo. 1987.

BARTHES, Ronald. Lo obvio y lo obtuso. Barcelona. Ed. Paidós. 1998.

BOTERO, Cuervo Isabel et-al. Museo del oro Bogotá, Banco de la República. Bogotá. Colombia, 2008.

BURBANO, Andrés y BARRAGÁN, Hernando (comp). Hiper cubo/ok/: Arte, ciencia y tecnología en contextos próximos. Bogotá. Ediciones Uniandes. 2002.

CALVINO, Italo. Multiplicidad. En: Seis propuestas para el próximo milenio.

FALCHETTI, Ana María. El oro del gran Zenú. Metalurgia prehispánica en las Llanuras del Caribe Colombiano. Ed. Linotipia Bolívar. Bogotá. Colombia. 1995.

FONTCUBERTA, Joan. Ciencia y Fricción: Fotografía, naturaleza, artefacto. España, Mestizo. 1998.

GONZALES, Alberto. Arte, estructura y arqueología. Buenos Aires, Nueva Visión. 1974.

OSBORN, Ann. El Vuelo de las Tijeretas, Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales. Banco de la República, Bogotá, 1985.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo. Orfebrería y Chamanismo. Un estudio iconográfico del museo del oro. Ed.Colina. Medellín. Colombia. 2000.

SANCHEZ, Efraín. Museo del oro: Zenú/Urabá. Banco de la República. Bogotá. Colombia, 2008.

Sin autor. Museo del oro. Banco de la República. Santa Fe de Bogotá. Colombia. 1994

Sin autor. Oro de Colombia. Chamanismo y orfebrería. Museo Chileno de Arte Precolombino. Santiago de Chile. 2005.

Revistas:

Plaza y Janes (edit.) Cráneos raspados y perforados en la edad de piedra. En: Crónica de la medicina. Tomo 1.

_____, Engendros y criaturas fabulosas. En: Crónica de la medicina. Tomo 3.

_____, La disección, espectáculo de las masas. En: Crónica de la medicina. Tomo 3.

_____, Símbolos de fecundidad. En: Crónica de la medicina. Tomo 1.

KALENBERG, Ángel. Eduardo Kac. El artista como demiurgo. En: Art Nexus. No. 115.