

PISHIMISAK ISUART

José Manuel Muelas Tombe

Cód. 10091024686

Asesora de grado

ADRIANA TORRES CAP

UNIVERSIDAD
DEL CAUCA

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE ARTES
PROGRAMA DE ARTES PLÁSTICAS
POPAYÁN- CAUCA
2019

PISHIMISAK ISUART

José Manuel Muelas Tombé

**Trabajo de grado presentado como requisito parcial para
optar al título de Maestro en Artes**

Asesora: Adriana Torres Cap

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE ARTES
PROGRAMA DE ARTES PLÁSTICAS
POPAYÁN
2019**

Nota de aceptación:

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Popayán, ___ - ___ 2019

A los hijos del agua por dejar escuchar y unir sus voces para compartir sabiduría, parido por las lagunas de ñimbe y piendamo, hembra y macho, acompañados y esperados por el pishimisak, por los espíritus de la tierra, del páramo, del viento, del trueno, la lluvia, las nubes, el sol, la luna, las estrellas, las plantas y los animales desde los orígenes del pueblo guambiano, trae su pensamiento orientado por las palabras de los mayores y mayores entre rituales y ceremonias sagradas realizando prácticas culturales vitales, para el desarrollo de la familia, la comunidad, el hombre y la mujer guambiana.

Luz Stella Cataño Henao, diciembre 2017.

DEDICATORIA

*Quiero dedicar este trabajo con el permiso de los seres superiores, al **pishau**, **pishimisak** y **piurek**, al territorio wampia que me dio la oportunidad de sentir y convivir experiencias mágicas que abren puertas en el proceso de la vida, al conocer dos mundos, la mirada propia y la mirada occidental.*

El amor, la sabiduría, la inteligencia para trascender, a mi familia muelas morales por el apoyo fundamental de este proceso, por la paciencia y comprensión que han tenido en esta labor, a mis amigos que aportaron su granito de arena para lograr la meta.

AGRADECIMIENTOS

Expreso mis agradecimientos a:

*A los hijos del agua, a los espíritus de los mayores por permitir expresar con sutileza y cautela en mis trazos.
Al maestro taita avelino dagua, por generar luz y semilla en el territorio misak.*

La Universidad del Cauca por brindar la oportunidad en la formación académica.

A los maestros: Guillermo Marín, Orlando Martínez, César Alfaro, Heiner Calero, que compartieron sus experiencias y toda su formación académica, para retroalimentar y seguir en el empeño del proceso formativo.

Al tutor del trabajo de grado Adriana Torres Cap, por entender la propuesta de trabajo, por sus palabras de orientación y dedicación en el avance de la labor que hoy se evidencia.

CONTENIDO

Lista de imágenes	I
Glosario	3
Resumen y palabras clave	5
Introducción	7
1. La importancia de la investigación	7
2. Antecedentes	9
2.1 Reseña histórica	9
3. Los objetivos	II
3.1 General	II
3.2 Específicos	II
4. Marco referencial	13
4.1 Hemos aprendido a reconocernos y a ser seres cósmicos	14
4.2 Referentes artísticos	16
4.2.1 El primitivismo en el arte	16
4.2.2 Arte primitivo, médula espinal de las manifestaciones artísticas de todos los tiempos	17
4.2.3 Arte primitivo y arte actual	19
4.2.4 El arte rupestre	20
4.2.5 Límites del paisaje	23
4.2.6 El surrealismo	25
4.2.7 En india transforman la contaminación del aire en tinta para pintar	26

4.2.8	La pintura rupestre.	28
4.2.9	Wolfgang paa len.	30
4.2.10	Jiri Geor G Dokupil.	33
4.2.11	Miguel hernández.	35
4.2.12	Tomás espina.	37
4.2.13	Paola tafur.	40
4.2.14	Nuestra gente “namuy misag”.	41
4.3	La argumentación teórica.	46
4.3.1	La memoria del artista.	46
4.3.2	La cocina, nachak-fogón, espacio sagrado.	48
4.3.3	El namui wam- el espíritu de la comunicación del saber.	49
4.3.4	La conexión al territorio.	50
5.	Metodología.	53
5.1	La cocina, el corazón de la casa.	53
5.2	La técnica y los materiales.	54
5.3	Presentación de obras.	56
6.	Conclusión.	75
	Anexo I: montaje y presentación de Pishimisak Isuart.	79
	Bibliografía.	85

LISTA DE IMÁGENES

Fig. 1. Pintura caverna.	18
Fig. 2. Petroglifo Piedra Horizontes.	21
Fig. 3. Kaalink – el tubo	26
Fig. 4. Pinturas a base de aceite, pinturas en tela y pinturas al aire libre	27
Fig. 5. Imágenes de pinturas rupestres.	28
Fig. 6. Dibujo sobre la superficie de roca.	29
Fig. 7. Combates de los príncipes saturnianos II	30
Fig. 8. Manchas solares.	31
Fig. 9. La batalla de los príncipes Saturnianos III	32
Fig. 10. Salads	33
Fig. 11. Girl in whirlpool.	34
Fig. 12. Cambio y permanencia	35
Fig. 13. Cambio y permanencia, cartel de exposición.	36
Fig. 14. Esta casa en llamas.	37
Fig. 15. Dibujo expandido	39
Fig. 16. Cenizas de Caña de Azúcar	40
Fig. 17. La casa de paja-puya	42
Fig. 18. Matrimonio guambiano.	43
Fig. 19. La minga	44
Fig. 20. Papa guasca.	45
Fig. 21. La memoria del artista.	46

Fig. 22. Escribiendo la oralidad.	48
Fig. 23. La sabiduría de los mayores está expresada y dinamizada en la oralidad.	49
Fig. 24. La chagra conexión al territorio y el ahumado comunicación.	51
Fig. 25. Nachak-cocina.	53
Fig. 26. La memoria viva.	54
Fig. 27. Hollín impregnado en el techo de la casa.	55
Fig. 28. El Naktak-hollín, para preparación de pigmento.	56
Fig. 29. Pigmento de Naktak -hollín.	56
Fig. 30. Puchas aquí estoy.	57
Fig. 31. Off.	58
Fig. 32. Lluvia en la tarde.	60
Fig. 33. El Recuerdo.	61
Fig. 34. La voz del alma.	62
Fig. 35. Rincón del saber milenario.	63
Fig. 36. Sofía.	64
Fig. 37. Munirap.	65
Fig. 38. El retrato de la vida.	66
Fig. 39. Caminos.	67
Fig. 40. El alma femenina Gerardina.	68
Fig. 41. Parøsetø.	69
Fig. 42. Panik.	70
Fig. 43. Semilla de vida.	71
Fig. 44. Ciudad Japón Pishau.	72

GLOSARIO

- ▶ **Ellmarik:** sembrado.
- ▶ **Kualik:** cultivo.
- ▶ **Keshompoto:** arco iris.
- ▶ **Kerosreik:** la educación práctica, preventiva y permanente-consejos.
- ▶ **Kan:** significa hombre, el uno en las matemáticas.
- ▶ **Linchip purukup:** solidaridad.
- ▶ **Mama:** mayora sabia y con experiencia.
- ▶ **Metrap:** antes
- ▶ **Misak:** guambiano.
- ▶ **Namtrik:** idioma guambiano.
- ▶ **Nachak:** el fogón o espacio donde se reúnen toda la familia.
- ▶ **Nakish:** humo.
- ▶ **Naktak:** hollín.
- ▶ **Nasruk:** tulpa de piedra o de barro.
- ▶ **Nunak:** el sol de la mañana
- ▶ **Nu piro:** gran territorio.
- ▶ **Ñi:** hembra.
- ▶ **Ñimpi:** laguna hembra.
- ▶ **Urek:** niños o niñas.
- ▶ **Pishimisak:** ser todo blanco y fresco.

- ▶ **Piro:** tierra.
- ▶ **Puya:** casa antigua.
- ▶ **Pishau:** primera generación misak.
- ▶ **Pishimarøpik:** persona que armoniza y refresca.
- ▶ **Panku:** asiento pequeño.
- ▶ **Pi unø:** originario del agua.
- ▶ **Tampal kuari:** sombrero propio.
- ▶ **Tsi:** hilo imaginario conductor de la vida.

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Este trabajo se desarrolla en torno al **nachak**–fogón o cocina, el **namui wam**–el idioma, el ser misak, el territorio y la relación con el **nak**–fuego y el elemento **naktak**–hollín, que día y noche nos acompaña siempre y para siempre en la cocina. Se emplea esta técnica de creación artística, el recurso del naktak-hollín pigmento, el **nakish**–humo, es la resultante de atizar la leña, y como resultado de esta produce el **natak**–hollín que es un elemento de color negro pegajoso que permite preparar y usar como tinta natural, el color, el olor a la madera o al mismo humo es indescifrable que me remite a la abuela sabia, esta imagen sustrae palabras de memorias profundas, como enseñanza mágica profundamente arraigada en la vida cotidiana.

El ser artista, para occidente es la academia, la institución que categoriza como artista pero para el mundo indígena es ser sensible que toda habilidad que demuestre son secretos de la naturaleza, que son instruidos y entrenados desde las entrañas de la madre con sabiduría.

COCINA, FUEGO, HUMO, ARTE, PIGMENTO, NATAK- HOLLÍN, NATURALEZA.

INTRODUCCIÓN

1. La importancia de la investigación

La presente propuesta de **PISHIMISAK ISUART**, es moldear las potencialidades artísticas utilizando el **naktak**–hollín residuo del humo del entorno del **Nachak**–fogón o cocina, cargados de una profunda sabiduría cultural que significan los verdaderos centros ceremoniales de pervivencia de identidad cultural y espiritual. Por más que parezca extraño gran parte de los dibujos–obras de los trazos se puede extraer de los lenguajes gestuales como de un médico propio en un ritual de curación y de sanación en diferentes situaciones, esos hilos no tan visibles que podría unirlos en un forma de creación artística, que narre una historia y se cuente por sí sola, son todos aquellos saberes que poseen los pueblos indígenas, sobre las relaciones y prácticas con el entorno y que son trasmitidos de generación en generación habitualmente por tradición oral en **Namui Wam**–idioma propio.

Los Misak somos un pueblo originario, a pesar de muchas formas de violencia y sometimiento, estamos vivos y seguiremos vivos en nuestra madre tierra, donde sigue girando, sigue llamando a que cada uno de nosotros empecemos a excavar nuestra raíz porque los Misak tenemos un origen, nuestros mayores a través de la oralidad nos han enseñado, con el abuelo fuego, con nuestra madre territorio, de cómo debemos estar, actuar, desde allí, tejemos y seguimos perviviendo en el territorio.

Para el pueblo Misak, una práctica cultural es una práctica educativa, y esta práctica educativa es la que imparte el pensamiento, la cosmovisión. Entonces el arte es una de las principales formas de expresión que ha sido utilizado por el pueblo Misak para comunicar y revitalizar el pensamiento ancestral, soy un creyente convencido en su capacidad sanadora y en su poder como espacio de conocimiento personal, el ámbito propicio para un ser humano que plantee una serie de dudas existenciales, vivenciales, psíquicas, asociadas a la condición contemporánea.

Como dice el artista peruano, **Ramiro Llona**, “en fe en la pintura”, yo vivo muy cerca de eso. “Soy una persona que ni siquiera tiene la opción de no pintar. Uno es pintor las veinticuatro horas del día.” Entonces el arte se interpreta que lo importante no es la producción de lo bello sino la correspondencia con el uso, es decir, con lo que quiere expresar con sabiduría y conocimiento. Como muestra de ello, la casa del **Taita Payan** una representación simbólica del pensamiento y saber Misak expresada en forma armoniosa y de profundo mensaje en la estructura física y las pinturas que conforman. En tanto la vivencia, la práctica diaria, la experiencia hablada **Wam** en el **Nachak**–fogón, es vida, es sumergir, es acción; por eso desde muy temprano la madre pronuncia palabras enigmáticas y plenas de afecto para saludar a la vida que comienza y la imagen de la palabra nos impresiona como esencia permanente y sólida de trascendencia para la vida de un pueblo, estos son los ejes centrales que dictan la pauta para la construcción de todo el conjunto.

En el territorio están nuestras lagunas, los sitios sagrados, los cerros, las plantas medicinales, ellos están prestos a que despertemos nosotros, a veces no somos capaces de despertar, pero cuando nos damos cuenta ahí, viene lo bonito, armoniza y equilibra para seguir caminando y tejiendo, en eso estamos en ese proceso del **Morop**–escuchar, **Isup**–pensar, **Aship**–observar y **Marop** el hacer de acuerdo al tiempo y espacio, y vivir lo nuestro.

2. Antecedentes

Desde muy chico me interesé en recrear a través del arte la cultura Misak, por tanto durante mi infancia recorrí con la abuela Dominga Tumiña, yo la acompañaba en la caminatas diarias, lo cual tocaba que desplazarse lejos de la casa al trabajo, y en esos andares contaba historias, sus experiencias de vida y así entender los lenguajes naturales del entorno, era estricta en sus enseñanzas, de una o de otra forma la abuela decía; usted, los conocimientos y el aprendizaje; nunca avergonzará; donde este y con quien este...no se va olvidar el valor espiritual- cultural que ello encierra. Y claro, así, obviamente permitía estar activo con la imaginación y mi ser, en la cual iba dibujando mentalmente estos hechos reales, y el impacto de estas imágenes quedó marcado en mi mente; luego cuando estaba formando como artista, pude identificar como referentes artísticos; tiempo, espacio y recuerdo se entrecruzaron para potenciar la obra los cuales fueron decisivos en toda su obra, y la fuerte presencia del **Wam** –palabra, me agrada, es la savia que nos hace vivir y revelar nuestra verdadera naturaleza.

2.1 RESEÑA HISTÓRICA

Somos dos generaciones **Misak**, el origen primario somos los **Pishau**, los más sabios, caminábamos muy en equilibrio con los mundos del subsuelo relacionando, dialogando con los espíritus de los cosmos; con nuestros planetas, la luna, el sol, las estrellas, donde el universo gira, gira y gira nunca se cansa de girar y nosotros ahí girando a través de nuestros sentidos, la visión, con los sueños, es la vida del estar Misak, tanto el hombre y la mujer con esos dones de conectar con los espíritus mayores y mayores, es ahí donde hay conexión

y surgimos los médicos, sabedores, parteras sobanderos, pulsadores, pintores con nuestra madre tierra en todo los espacios.

Llega la segunda generación, los **Piurek**, hijos del agua del aro iris, estamos en ese entorno de vida de los Misak relacionando con el mundo, viviendo hoy en esta sociedad, muchas veces la cultura occidental nos bloquea, nos cuadricula pero a pesar de todo esto seguimos caminando como nos enseñaron los **Pishau**, a través de la visualización de los sentidos, y ahí donde vamos a empezar a sentir, ejercer o a dibujar lo que somos y queremos hacer, cada uno a identificarnos, a través de los rituales que hacemos los Misak.

Así empezamos a sanarnos nuestros cuerpos y así buscando la armonía y equilibrio que nuestros mayores sabiamente nos conducen a lo espiritual: **MANANASRØ KUTRIK, MANANASRØKATIK MISAK PISHINTØ WARAMIK**, nuestra vida no tiene principio ni tiene fin, es una palabra sagrada para los Misak, de que nosotros de generación en generación nunca podemos olvidar el **wam**-la palabra donde nos enseñan a vivir y a compartir a cada uno de nosotros en el **Nachak**-fogón o cocina y en todos los espacios.

3. Los objetivos

3.1 GENERAL

El objetivo principal de este proyecto es recrear y exponer una serie de obras artísticas, en la que se experimenten las posibilidades plásticas del **naktak**- hollín y despertar ciertas habilidades, técnicas, sentimientos a las nuevas generaciones para reencarnar cada vez más a nuestra Cultura y dicha experimentación tiene como meta alcanzar un material didáctico para el proceso educativo.

3.2 ESPECIFICOS

1. La estética que se persigue es visibilizar el lenguaje natural y cultural de los Misak al lienzo con pigmento natural del Naktak- hollín y dejar un legado histórico, didáctico y artístico a las nuevas generaciones.
2. Organizar e instalar un salón de exposición donde se plantee lo ancestral que, en esa serie de obras de arte, conozca de la realidad interpretada desde una visión propia de su contexto inmediato.
3. Se pretende identificar y reflexionar las fortalezas y las debilidades en la parte espiritual, el arte misak, frente a las amenazas de la globalización.

4. Marco referencial

Y para este trabajo de investigación en primer momento la idea era escribir un diario del campo o libro del artista, con referentes propios de la comunidad donde el **wam** es diálogo en los diferentes escenarios que se presta para convivir en familia o comunidad desde el espacio Nachak-cocina, donde se recrea toda la posibilidad y formación del ser y estar misak, para poder escribir el diario y lo que escribo, pienso que los médicos propios tuvieron que haber aprendido los desenvolvimientos en los espacios, tiempos de la armonía con la naturaleza, con los espíritus de nuestros antepasados, del agua, del viento, del aguacero, de la tierra y con nuestros hermanos, estableciendo un equilibrio entre el ser y la naturaleza, es por eso, las fuentes de las que se ha partido y extraído la información necesaria para el proyecto son muy diversas en la revisión de fuentes propias y externos.

En el abordaje del proceso de investigación recreación de **PISHIMISAK ISUART**, utilizo el Naktak-hollín, producido en el fogón de leña en el espacio Nachak-fogón o cocina, elemento que inmuniza, que impregna en el techo de la cocina residuo del humo llamado Naktak-hollín, impregnar en el lienzo por capas y que va superponiendo hasta configurar la obra final, y luego hacer una intervención con dibujos y trazos en papel y en lienzo con la esencia del naktak- hollin, sin perder sus cualidades.

Los misak ofrendan el elemento fuego a la casa, el lugar más importante de formación de los misak, es por eso que el lugar donde vivo el **nachak**-fogón o cocina un espacio sagrado que mantiene el calor de la familia, permite observar, hacer lectura de los lenguajes y utilizar el **naktak**-hollín para los trazos artísticos y presentar obras en lienzo o en lona costeña y papel en las que se logra ilustrar y plasmar variedad de figuras,

de la interactividad que solo a diario se vive en el entorno natural. Desde tiempos el **naktak**-hollín lo utilizaron como abono orgánico para los cultivos, en animales para curar las diarreas, tintura para teñir lana de ovejo, a la madera lo inmuniza de la polilla, ahora la propuesta es aplicar como elemento natural a lienzo y al papel, unidad biodegradable que no afecta ni la humanidad, ni la naturaleza, considero un deber y un derecho prudente de aportar y agradecer al territorio que nos vio nacer, dando una voz con las obras.

Un ser cultural elabora una identidad integra habitando un territorio bajo el principio del respeto, haciéndolo su morada. Porque allí arraiga una identidad en el que se enlazan, lo real, lo imaginario y lo simbólico (Leff 2004; 125).

4.1 HEMOS APRENDIDO A RECONOCERNOS Y A SER SERES CÓSMICOS

De generación en generación hemos aprendido a ser y a vivir en equilibrio y armonía con el Universo y sus manifestaciones. Aprendemos a conocer nuestra Cosmovisión desde el vientre de nuestras madres. Durante miles de años, hemos escuchado la dulce voz con que nuestras respetadas abuelas comadronas que orientan el ser maternal de nuestras madres, haciendo sentir las cálidas caricias de sus tiernas manos que preparan nuestro camino del Cosmos a la Madre Tierra.

Aprendemos de nuestras familias, que sólo llegamos a ser seres humanos en colectividad, en comunión con la Madre Naturaleza y el Cosmos. Reunidos alrededor del fuego familiar disfrutamos la dulzura de la sabiduría que nuestros ancestros nos legaron. Aprendemos de las historias que nuestras abuelas y abuelos contaban, nuestras madres y padres han recibido el saber en los tiempos milenios, como orientación a la conexión con la Sagrada Naturaleza, con el Universo y con la humanidad. Historias llenas de sabiduría que han ido conformando nuestro ser personal desde el seno de nuestras familias, permiten hoy seguir manteniendo

nuestro tejido social Maya junto con nuestro tejido ecológico. Por eso somos un pueblo con cultura del futuro, pues hemos aprendido a hacerlo sostenible en el tiempo.

La sabiduría de las historias y los mitos de los que somos afortunados poseedores, son inmersiones atemporales en la realidad, porque a través de ellos sentimos el pasado en el presente y vivimos el futuro en el presente. Por eso somos seres humanos que conmemoramos momento a momento la vibración originaria de la vida y caminamos al futuro de la existencia vibracional cósmica.

Esta es la razón de ser de nuestras abuelas y abuelos, *guías espirituales*, científicos, artistas y autoridades: orientan y ayudan a las personas y a la colectividad a seguir la vía de la realización cósmica. Así descubrimos nuestra conciencia planetaria y alimentamos nuestro entendimiento cósmico. Esta es nuestra espiritualidad cosmogónica. En todo ello radican la dignidad y la libertad genuina del ser humano: en seguir su conciencia y esencia colectiva reflexiva.¹

Para enriquecer el documento es pertinente revisar algunas bibliografías y aproximar al marco teórico con la mirada occidental en los temas afines que acerquen y articulen a la propuesta y llegar a concretar el trabajo con **naktak**-hollín residuo del humo de la cocina.

I. RAXALAJ MAYAB' K'ASLEMALIL, Cosmovisión maya, plenitud de la vida. ISBN: 99922 -850-4-4

4.2 REFERENTES ARTÍSTICOS

4.2.1 EL PRIMITIVISMO EN EL ARTE

El concepto de arte. El arte cuánta polémica ha suscitado desde su nacimiento, desde su gestación inconsciente en la mente de los primeros seres racionales. El arte, ¿es poesía, es palabra, es danza, es música, acaso pintura? Siempre la misma pregunta y, casi siempre, la misma respuesta: «no lo sé». Lo que sí parece estar claro es que en las personas existe un hiato entre los métodos de pensamiento y los métodos de sentimiento. Parece ser que esta dicotomía es motivo para que nos resulte tan difícil alcanzar un equilibrio entre las realidades interior y exterior y hallar las formas concordes con la vida.

El hombre está sometido a una serie de fenómenos aparentemente contradictorios. Puede adaptarse a los cambios que a lo largo de los siglos han ido sucediéndose, disfrutar de las mejoras que se han ido produciendo en el campo de la medicina, los avances de la técnica, etc. Pero su constitución material ha cambiado muy poco. Nuestro organismo necesita un contacto directo con la tierra y con las cosas que en ella crecen. Sujeto a las leyes de su vida animal, el hombre vuelve al primitivismo y surge la polémica, el choque entre las realidades interior y exterior.

El organismo humano necesita un contrapeso entre su entorno orgánico y su necesidad artificial. Separado de la tierra y del crecimiento no alcanzará nunca el equilibrio necesario para la vida. Es necesario que empecemos a reflexionar seriamente sobre el pasado como una necesidad imperiosa del presente, como una responsabilidad del futuro. El presente no es sino un nuevo eslabón entre el ayer y el mañana.

Estos elementos necesarios enraizados en lo más profundo del ser humano, no pueden ser suprimidos por la industrialización ni por los avances de la ciencia, ya que las raíces, las auténticas raíces del hombre están ligadas íntimamente a la tierra que le vio nacer, tierra que le sustenta y a la que, al final del camino, regresa.

No hemos de olvidar, por tanto, que formamos parte de un pasado y un presente, construimos un futuro. Para vivir nuestro presente no hemos de ignorar nuestro pasado, pues es en esa época cuando empezó nuestra formación de hombres.

Ramón Gaya, hace referencia a lo anterior y nos dice que «el hombre moderno ha envejecido tanto que apenas si recuerda algunos trazos de su ser original y le es ya muy difícil reconocer y escuchar esa voz rica de la ignorancia y, sin embargo, hoy sabemos que es indispensable para él, pues sólo será un hombre vivo, es decir, actual, en la medida que pueda y sepa obedecer, ser fiel a esa voz de origen».

En el arte ocurre exactamente lo mismo: todas las manifestaciones artísticas actuales son posibles gracias a que hace varios miles de años en unas primitivas cavernas, el primer ser inteligente descubriría accidentalmente unas huellas dejadas por sus miembros y empezaría a funcionar el sentido estético que todo hombre lleva dentro, signos que posteriormente eternizará mediante la representación figurativa de animales, seguramente con fines mágicos. El arte estaba naciendo, había comenzado el presente eterno.

Desde las cavernas y a lo largo de la historia el arte ha evolucionado considerablemente, Pasando por distintas facetas, hasta el siglo XX en el que sufre las transformaciones más notables, llegando a la desintegración de las formas y a la más completa abstracción, relacionándose con el mundo primitivo, con los orígenes del arte.

4.2.2 ARTE PRIMITIVO, MÉDULA ESPINAL DE LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS DE TODOS LOS TIEMPOS

El arte primitivo nació de la luz que surgía iluminando la oscuridad de una caverna, «al amor de una antorcha», como diría María Zambrano, ligado a la función estética de cada individuo. Investigadores del arte suponen que los hombres del paleolítico recogían elementos de la naturaleza como piedrecitas de colores

Fig. 1. Pintura caverna

erosionadas por el agua y, con ello, activaban la imaginación. Es el comienzo de lo estético.

El arte prehistórico es un arte espléndido, maduro, sensacional, estremecedor, pues se piensa que los trogloditas deberían haber pintado solamente huellas, manos y otros elementos humanos, cosa que, por otra parte también hicieron, dado su escaso conocimiento y sentido. De ellas diría Mircea Eliade «en la morada de los hombres primitivos, en sus manifestaciones artísticas se percibe el Árbol del Mundo, que unen tierra y cielo, se percibe en la estructura misma de su pintura el simbolismo cósmico». Campell denomina al techo de las Cuevas de Altamira «manadas celestes». Las imágenes del natural se mezclan con signos.

También se cree que son una especie de santuario donde se representa al bisonte como signo femenino y el caballo como signo masculino. Esta es una peculiar forma de representar el cosmos, ya que se asocian una serie de signos masculinos y femeninos con animales. La pintura rupestre recoge la lucha de lo humano con lo divino.²

---

2. SÁEZ MORENO, Carmen Elena. Arte, Individuo y Sociedad. 1991.

4.2.3 ARTE PRIMITIVO Y ARTE ACTUAL

El arte primitivo ha servido como referencia de creación de todos los artes que existen, porque de este se comienza a realizar todas las cosas a mejorarse y modificándose, así para dar un punto de referencia en alguna parte del tiempo donde surge el arte. Esto nos da que el arte ha existido a la par de los seres humanos desenvolviéndose con este en la vida cotidiana, de cada una de las culturas que existieron, dando así como resultado toda maravilla y espacio del arte, siendo este alternativa del ser humano para plantear su objetivos, atreves de la ayuda del arte. El arte primitivo fue la clave fundamental ya que se basa en conjunto de formas artísticas de una gran originalidad, haciendo utilización de los colores vivos de la época en que se vivía, la estética del arte primitivo combinaba todo elemento de figuras abstractas que en ese tiempo podían representar, figuras materiales o espirituales cuya relación estaba basada en el punto de vista que tenían del mundo en cualquier época.

Dando así que el arte primitivo es donde surge, toda idea para crear y funcionar un mundo de experiencias y expectativas, desde el punto de vista prehistórico hasta la actualidad. El arte primitivo ha servido para formar y guiar todas las acciones, que se han realizado a través de la historia y los logros que alcanzado cada rama del arte.

El arte actual es referencia tomada del arte primitivo para mejorar y crear nuevas ramas en las cuales aparece la fotografía, ésta vino a dar una nueva perspectiva de plasmar objetos por medio de luz, dando así una nueva revolución en manera de ver el mundo a través de este nuevo arte. Cuando surge este nuevo tipo de estereotipo relacionados con el arte con el cual atrae a muchas personas como una nueva era de ver a la fotografía como un arte moderno y para llegar a la fotografía paso por muchos cambios que lo mantuvo en un espacio de constante construcción. El arte actual ha optado una esfera de conocimiento, discusión y confrontación, de todo lo referente tomado del pasado, el arte es extendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad de estética o comunicativa, y una pers-

pectiva de mundo con lo cual lo ha hecho la fotografía, en la cual el ser humano puede expresar sus ideas y emociones y plasmar la visión del mundo que les rodea

4.2.4 EL ARTE RUPESTRE

¿Qué es arte rupestre?, se conoce como arte rupestre a los rastros de actividad humana o imágenes que han sido grabadas o pintadas sobre superficies rocosas. En su paso por el mundo, el hombre ha dejado plasmadas en cuevas, piedras y paredes rocosas, innumerables representaciones de animales, plantas u objetos; escenas de la vida cotidiana, signos y figuraciones geométricas, etc., obras consideradas entre las más antiguas manifestaciones de su destreza y pensamiento. Antes del desarrollo de la escritura, las sociedades humanas posiblemente registraban ya, mediante la pintura y el grabado en piedras, una gran parte de sus vivencias, pensamientos y creencias.

Expresadas de una manera muy sintética, estas manifestaciones son el reflejo de la capacidad intelectual de la humanidad para abstraer y representar su realidad. Su denominación como “arte” no significa que se trate de objetos artísticos en los términos y con las finalidades con que hoy los entendemos desde nuestra cultura occidental. Ésta es sólo una más de las formas como se ha intentado definir su significado. Lo “rupestre” hace referencia al soporte en que se encuentra (del latín rupe: Roca). Quizás sea más indicado el término manifestaciones rupestres, pues la palabra “arte” implica darle un sentido que no necesariamente coincide con el que le dieron sus ejecutores.

Lo que une el arte rupestre al arte en general primitivo es la simplicidad de las líneas, la seguridad en el trazo, la exageración de la silueta de ciertos rasgos propios de la especie como los cuernos del bisonte, la combinación de escasos colores y la representación en perspectiva de muchas posturas de animales.

Las directrices estéticas que dejaron estos creadores destacan por su genialidad y su cercanía a muchas obras de artistas actuales, pues han influido al arte universal desde su descubrimiento. Aunque me atrevo a exponer que en mi opinión los artistas actuales crean sus obras sin necesidad de inspirarse en el arte prehistórico, pues les aflora de manera innata.

Fig. 2. Petroglifo Piedra Horizontes. Sasaima, Cundinamarca (Colombia)

La presencia de animales en el arte moderno recuerda muchas veces al planteamiento estético primitivo del arte rupestre. Pablo Ruiz de Picasso exploró a través de grabados, pinturas y esculturas distintas variantes.

Destacan en especial sus “Tauromaquias”. Cuando analizamos las formas de muchas de sus obras vemos grandes semejanzas con los caballos, toros, bueyes etc., de la época primitiva, sobre todo se asemejan por las exageraciones y deformaciones de los contornos de dichos animales.³

Además, dijo **W. Wenders**, El Paisaje Urbano, en un discurso pronunciado ante arquitectos japoneses en un simposio celebrado en Tokio el 12 de octubre de 1991, hace mucho tiempo el ser humano garabateaba dibujos en las paredes de sus cuevas, grababa algo sobre piedra o escribía cosas en la arena. Después aprendió a pintar en otros soportes, en cúpulas de las iglesias o sobre lienzo. Durante siglos la realidad solo podía ser representada en pintura. Cada imagen era un ejemplar único quien quería contemplar estas obras debía ir ante el único lienzo existente o desplazarse a la iglesia en cuestión, con la invención en la imprenta las imágenes pudieron ser reproducidas y transportadas por primera vez como grabados y dibujos impresos.

Además, cuando hablaba de las historias y de cómo estas podían proteger a los personajes de las imágenes autocomplacientes y por tanto superficiales o, incluso, inocuas, también me refería como un personaje más en una escena. Una calle, un frente de fachada, una montaña, un puente, un río lo que sea, siempre son algo más que un “fondo”. También posee una historia, una “personalidad”, una identidad que no hay que desdeñar influyen en los caracteres humanos que se mueven sobre este fondo, provocan un estado de ánimo, una sensación de tiempo una determinada emoción. Pueden ser feos o bonitos, viejos o nuevos, pero, con la seguridad, son “presentes” y para un actor esto es lo único que cuenta merece ser tomados en serio. A lo largo de los últimos años he trabajado en Australia y he tenido la suerte de conocer un poco a los aborígenes. Me sorprendió saber que todas y cada una de las formaciones del paisaje encarnan para ellos una forma de su

---

3. ZARAGOZA GONZÁLEZ, Natalia. DNI:48395126-k, El Arte Primitivo Como Fuente de Inspiración Moderna.

pasado mítico. Cada cerro, cada peñasco lleva consigo una “historia” vinculada al “tiempo de los sueños” de los aborígenes. *“Una historia solo cobra vida en cabeza de quien la ve o la escucha”*.⁴

4.2.5 LÍMITES DEL PAISAJE

No hay verdadero artista que no cuestione su propio trabajo en relación con la materialidad y significación comunicativa de los límites de su campo. El arte nunca es hacer por hacer, nunca es hacer en el vacío. Es hacer en el límite de lo comunicable a través de la materia elegida en cada ocasión como puente entre lo que se quiere decir y lo que al final se ofrece al espectador. El verdadero artista sabe que su obra ha de ser acotada, que la soberbia de la imaginación ha de encontrarse con los topes que le impone la materia, y con los que le impone la cultura. Si quiere ensanchar su territorio se encontrará con que su pensamiento artístico es difícilmente comunicable si no mantiene hilos de conexión con los límites que impone la tradición en cada momento hegemónica. Desde ahí debería cuestionar esos límites y esa tradición.⁵

Que la naturaleza es más que número y teorías, se trata de “un conjunto vivo” que “debe experimentar a través de sentimiento”, “lo que se dirige al alma –comentaba– se escapa a nuestras mediaciones. Decir eso hace más de 200 años era una verdadera controversia mientras el resto del mundo miraba a la naturaleza como un sistema mecánico que funcionaba según el plan de Dios para el uso y dominio del hombre, Humboldt se sentía parte de ella, no su dueño y señor. Era consciente de que cada organismo, por más pequeño que fuese, representaba una ficha clave de este entramado. Y si todo estaba unido, pensaba, no se podía estudiar

---

4. WENDERS, Wim. Discurso pronunciado ante arquitectos japoneses en un simposio celebrado en Tokio el 12 de octubre de 1991. Publicado en *El acto de ver*, traducción de Héctor Piquer, Paidós, Barcelona, 2002.

5. MARTÍNEZ CELIS, Diego; BOTIVA CONTRERAS, Álvaro. *Introducción al arte rupestre*. 2007

desde una sola mirada sino desde distintas dimensiones, desde la botánica, geología, zoología, antropología, arte y política.

“Nicolás Copérnico nos, mostro nuestro sitio en el universo, Isaac Newton explico las leyes de la naturaleza, Thomas Jefferson nos dio alguna de nuestras ideas de libertad y democracia, y Charles Darwin demostró que todas las especies descienden de un antepasado común. Pero Humboldt nos brindó nuestra concepción de la naturaleza, lo irónico es que sus ideas son ya tan obvias que no hemos olvidado del hombre que las forjo” afirma Andrea Wolf, profesora en Royal collage of art de Londres y autora de la invención de la naturaleza. Humboldt nos brindó nuestra concepción de la naturaleza.

Que tal revolucionario eran sus ideas sobre “sentimiento” e “imaginación” versus ciencias ¿y que tanto crees que nos estamos alejando de ella? Era muy revolucionaria. Humboldt sabía que teníamos que entender la naturaleza para protegerla y yo creo que los debates ambientales no pueden quedarse enfrascados en estadísticas y puntos de inflexión para explicar los efectos del cambio climático en los océanos, por ejemplo, hay que hablar también de color, de las olas, del viento pegado en la cara, de la belleza y la magia de la naturaleza para así lograr que la próxima generación sino fue esta, se enamore.⁶

“El paisaje es memoria del territorio, es decir Historia, porque puede entenderse como el orden simbólico y visual, accesible a la experiencia actual y cotidiana, que expresa las claves biográficas de los individuos y las sociedades”

---

6. EL TIEMPO, Medio Ambiente. El hombre que revolucionó la forma como entendemos la naturaleza, de Tatiana Pardo Ibarra 2 de Marzo de 2019.

4.2.6 EL SURREALISMO

También el movimiento artístico literario surgido en Francia después de la primera guerra mundial y definido en el manifiesto surrealista que defendía la plena libertad creadora del artista.

Donde el fumage se comenzó a utilizar como técnica pictórica, y se bautizó como tal, con la aparición del movimiento surrealista en la década de los años veinte. A los surrealistas se deben gran cantidad de técnicas pictóricas y gráficas tan vanguardistas como son el grattage o el frottage; sin embargo, el fumage es el recurso que quizás refleje el espíritu surrealista en el sentido más radical ya que, el automatismo; herramienta de creación que adquirieron algunos artistas vinculados a este movimiento, es fácilmente conseguido con el humo. El humo es aleatorio, sugerente y expresivo.

La invención de esta técnica se vincula a Wolfgang Paalen hacia 1937 a la que llamó fumage «ahumado» con la que realizó sus cuadros más impresionantes. No obstante, si echamos la vista más hacia atrás, podremos observar que el uso del hollín ya se realizó para usos artísticos en la prehistoria, donde las hogueras producían acumulaciones de este material en los techos de las cavernas. No obstante, no utilizaron la técnica del fumage propiamente dicha, ya que más bien usaron las partículas de hollín como un pigmento más, junto con las tierras y óxidos, esgrafiando y depositando en las paredes con algún aglutinante; como por ejemplo grasas animales, saliva etc.

A pesar de que el hollín es un material prácticamente desconocido como procedimiento artístico y pueda parecer primitivo, aún en la actualidad este material está más presente en el arte de lo que se piensa; ya

que, el pigmento denominado “negro humo” se obtiene a partir de las deposiciones en las chimeneas industriales y en definitiva; se trata del mismo material que el de los techos de las cuevas, y el del fumage.⁷

4.2.7 EN INDIA TRANSFORMAN LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN TINTA PARA PINTAR

El hollín arrojado por los tubos de escape es capturado y puede convertirse en material artístico. Por: Jacob Koshy 23 de junio 2017, 10:28 p.m. Incluso la contaminación del aire puede producir algo positivo, como la belleza del arte. Cuando el hollín arrojado por los tubos de escape es capturado, puede convertirse en material artístico. Esto es lo que está haciendo Graviky Labs, una start-up con base en Bangalore (India), con uno de los peligros de la edad moderna: la contaminación de los vehículos. Desde hace algunos años, la empresa ha estado trabajando en un método innovador para atrapar el hollín de los vehículos y transformarlo en tinta.

Su gama actualmente incluye bolígrafos con puntas de varios espesores, que contienen respectivamente de 40 a 130 minutos de contaminación de autos diésel.

Un equipo de ingenieros industriales y del automóvil, informáticos y entusiastas del diseño, desarrolló un dispositi-

Fig. 3. Kalink – el tubo

---

7. LÓPEZ LEGIDOS, Norberto. La Huella Permanente Dibujo de Humo, facultad de Bellas Artes de San Carles, grado en Bellas Artes 2014.

tivo patentado –llamado “Kaalink”– que se puede conectar al tubo de escape de un vehículo para filtrar el hollín residual. A continuación, se procesa químicamente y se convierte en un pigmento de carbono purificado que a su vez se convierte en Air-Ink o tinta de aire.

Fig. 4. Pinturas a base de aceite, pinturas en tela y pinturas al aire libre. Foto: Cortesía: Graviky Labs.

Después de haber presentado las patentes, la compañía planea expandirse más allá de los automóviles y llegar a la recogida de hollín de diferentes fuentes de contaminación, como chimeneas y generadores. Y, por supuesto, instalar los dispositivos de captura Kaalink en tantos vehículos como puedan.

A continuación, se citarán los artistas que se han tomado como referentes para este proyecto, tratando de analizar su modo de trabajo, extrayendo los procesos de cada uno según convenga para la producción.⁸

4.2.8 LA PINTURA RUPESTRE

Fig. 5. Imágenes de pinturas rupestres.

---

8. GRAVIKY LABS, una start-up con base Bangalore (India).

Las muestras más antiguas de arte rupestre datan del paleolítico superior, y se han localizado en Europa, Asia y África. Los arqueólogos consideran que estas piezas tenían un significado mágico y religioso. El arte rupestre es una manifestación cultural común a toda la humanidad, y es posible encontrarlo en prácticamente toda la faz del planeta

Fig. 6. Dibujo sobre la superficie de roca.

La característica definitoria del arte rupestre es el hecho de que se localiza en superficies de roca natural, lo que lo diferencia de las obras de arte aplicadas en muros o de la escultura. Hay varias tipologías de arte rupestre. Esto incluye los pictogramas pintados o dibujados sobre las superficies de roca, los petroglifos, grabados o esculpidos sobre la piedra y otras figuras, como los jeroglíficos.

Pintaban escenas de significado ritual o mágico, como los ritos de la fertilidad. Los materiales que empleaban eran el carbón de leña o de huesos, así como diferentes tipos de tierras de colores, todos ellos aglutinados con agua o grasas de animales.⁹

4.2.9 WOLFGANG PAA LEN

El procedimiento de este artista surrealista, consistía en trazar manchas de humo sobre papel o lienzo, realizando algunos retoques para extraer de esas manchas, figuras e imágenes sugeridas por el inconsciente. Es el caso del fumage sobre tabla mostrado en la parte izquierda de esta página. Éste, es uno de los modos de proceder de una primera etapa de experimentación.

Otro método posterior de Paalen consistía en realizar pinturas al óleo, a las que aplicaba el humo con la pintura todavía fresca, dejando adherido al lienzo las formas aterciopeladas del hollín. De esta manera, las partículas que componen el humo permanecían fijas a la pintura una vez que ésta se torna mordiente y se seca.

Dos ejemplos de las obras de este artista son “Manchas solares” o “Combates de los príncipes saturnianos II”.

9. PÉREZ-SEOANE, Matilde Múzquiz. Análisis Artístico de las Pinturas Ruprestres del Gran Techo de la Cueva de Altamira materiales y técnicas 1988.

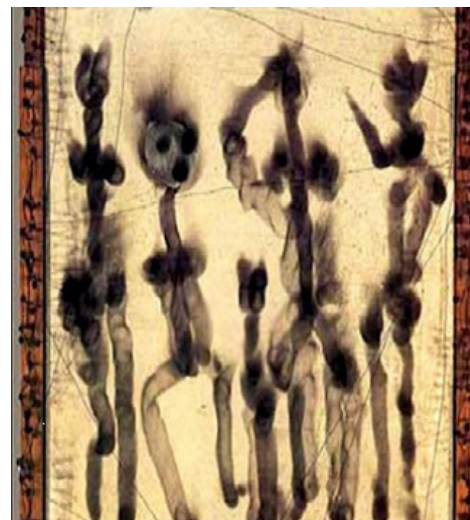

Fig. 7. Combates de los príncipes saturnianos II. Wolfgang Paalen. Fumage/tabla. 60.7 × 52.7 cm

Fig. 8. Manchas solares. Wolfgang
Paalen. Óleo fumage.
Tela 129,5 × 99 cm. 1938

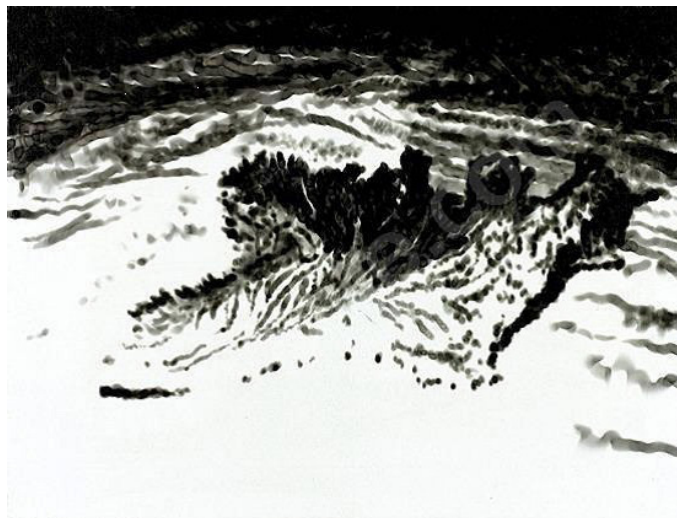

Fig. 9. La batalla de los príncipes Saturnianos III. Wolfgang Paalen. Óleo y fumage / lienzo, 99.1 × 73.7 cm. 1939.

4.2.10 JIRI GEOR G DOKUPIL

Artista polifacético por excelencia, ha desarrollado multitud de series a lo largo de su dilatada trayectoria, siendo la de sus “Cuadros de humo” la más extensa y dilatada en el tiempo. De todos los artistas referenciados, son los fumages de Dokoupil los más conocidos. En ellos trata de mostrar las cosas más comunes y cotidianas, tales como alimentos, un pomo de puerta etc.

Desarrolló su técnica a base de pequeñas y medianas manchas yuxtapuestas que, utilizando grandes formatos, dan como resultado imágenes que recuerdan al puntillismo del siglo XIX. En la mayoría de las ocasiones se sirvió (y aún se sirve) de las imágenes fotográficas como referencia, por lo que su obra presenta un aspecto más fotográfico que pictórico en cuanto a composición e iluminación se refiere.

Fig. 10. Salads. Jiri Georg Dokupil. 1990.

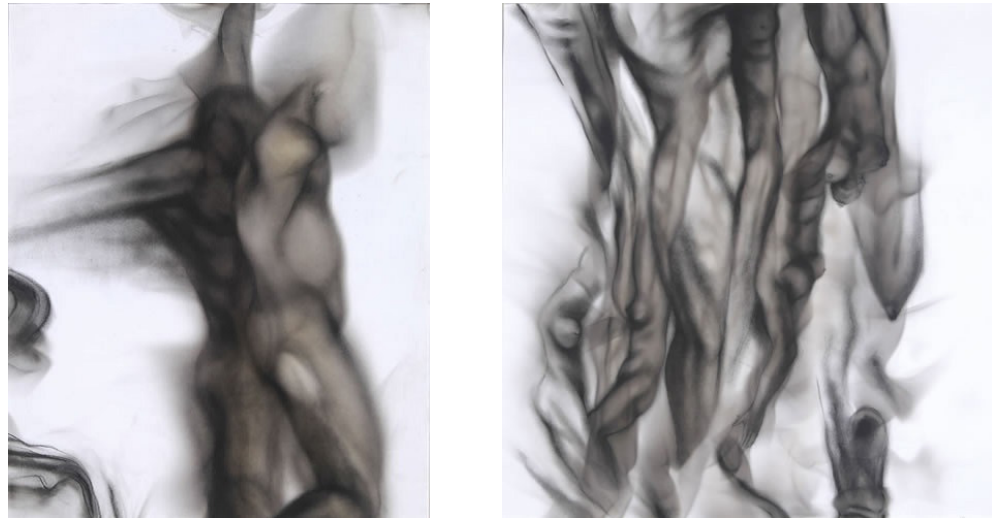
Fig. II. Girl in whirlpool. Jiri Georg Dokupil. Fumage/papel.

En este tipo de obras, Dokoupil trabaja ahumando el papel en las zonas de sombra, reservando las luces. En muchas de ellas elimina los medios tonos, creando una imagen dicromática (Blanco y negro). Son unas imágenes estéticamente muy relacionadas con la fotografía, sobre todo a las fotografías del siglo XIX, donde todavía la imagen no era muy definida. Esto proporciona a las obras de Dokupil un aspecto muy dramático y algo lúgubre. Este artista también utilizó en algunas ocasiones el gratage para extraer líneas de gris o blanco de la mancha realizada.

4.2.II MIGUEL HERNÁNDEZ

Trabaja casi en su totalidad con lienzo; gran conocedor de anatomía, su obra también se basa en el cuerpo humano, y sobre todo en su movimiento que es una técnica que hace uso del fuego, el humo y el carboncillo para dejar impregnado el lienzo como si fuese algún pigmento.

La técnica, exquisitamente aplicada sobre los lienzos en algunos casos y sobre papel con carboncillo en otros, permite interpretar la visión del artista sobre la universalidad del alma y la inmortalidad que cada uno llevamos dentro. La misma que algún día todo daremos en evidencia. Representada como un desnudo del cuerpo, tanto femenino como masculino, el cuerpo no puede resistir la fuerza superior de la inmortalidad que no puede esperar más su libertad.

Fig. 12. Cambio y permanencia.
Miguel Hernández.
Fumage y óleo/lienzo.

Luego de una ardua tarea de experimentación, que se transforma en serias investigaciones, Miguel Hernández logra estructurar una obra pictórica basada en el uso de la huella del humo proveniente de velas, candiles y sopletes sobre papel, con tela y lona como soportes.

Fig. 13. Cambio y permanencia, cartel de exposición.

4.2.12 TOMÁS ESPINA

Nació en Buenos Aires en 1975. Hijo de madre Chilena y padre Argentino, por el exilio Chileno vivió en México, después en África (Mozambique), y finalmente se instaló a los quince años en la Argentina, primero en la provincia de Córdoba y luego en Buenos Aires, para estudiar arte.

Fig. 14. Esta casa en llamas.

Espina es pintor y dibujante, egresado del IUNA. Sin embargo, se hizo reconocido en el circuito local por sus trabajos con pólvora, explosiones cuyo resultado, o resto, era una pieza a la manera de un dibujo o una pintura.

La trama tiene que ver con la tradición de la gráfica y de la pintura. El hecho de que use pólvora responde a una necesidad expresiva. Pero siempre la imagen está de por medio, el material nunca termina de independizarse. Hay una fuerte presencia de la gráfica, del dibujo y del grabado, y la historia que cuenta mi obra tiene que ver con esa tradición, con ciertas imágenes que están clavadas en el inconsciente colectivo, que pueden ser desde imágenes periodísticas hasta cuadros históricos.

(Un caso de lo que en la teoría se ha llamado “dibujo expandido” y que, parafraseando a von Clausewitz, podríamos caracterizar como el esfuerzo de continuar las bellas artes por otros medios.) No es desacertado decir que Espina trataba a la pólvora como un pintor maneja sus pigmentos: haciendo pruebas y combinando proporciones según arcanos y recetas por las cuales fue de rigor que se lo comparara con un alquimista.

Una habitación cuadrada, de tres metros de altura y cuatro de lado, apenas iluminada por una lamparita de 25w, con las paredes cubiertas de hollín y de dibujos. (Habitación quemada) La furia de Leucade, la obra de Tomás Espina ganadora del premio Petrobras, es tan sintética en sus medios como contundente en sus efectos: negrura y olor a quemado, luz amarilla pálida, encierro y pérdida de límites, vacío y trozos de brea envolvieron al público durante la inauguración de arteBA y cautivaron también al docto jurado.¹⁰

---

10. ESPINA, Tomás (1975). Artista argentino <http://www.arteba.org/limitesud/espaniol/performances.htm> Domingo, 31 de mayo de 2009 arte > Tomas Espina, premio Petrobras Esta casa en llamas, Por Claudio Iglesias.

Fig. 15. Dibujo expandido

4.2.13 PAOLA TAFUR

Fig. 16. Cenizas de Caña de Azúcar

Artista colombiana, y llevada a cabo a partir de cenizas de caña de azúcar sobre un lienzo blanco, revela un gran contraste entre el negro de los residuos y el blanco del fondo y deja una sensación de vacío y gran tristeza luego de su contemplación. Adicionalmente podría decirse que es una obra de gran fuerza que manifiesta, si se puede, sentimientos tanto de rabia como de desolación, aludiendo a lo que quedaría luego de una tragedia o una guerra.

Por tanto, teniendo en cuenta el contexto colombiano en el 2008, año en el cual se emprenden procesos de mercantilización y reemplazo de la mano de obra humana por la maquinaria pesada de corte de caña de azúcar, al igual que procesos de TLC, es posible afirmar que la obra es una reflexión interior sobre el hombre y su intervención macabra en la naturaleza, y cómo al final lo único que queda es las cenizas de algo que una vez estuvo y nunca más estará.

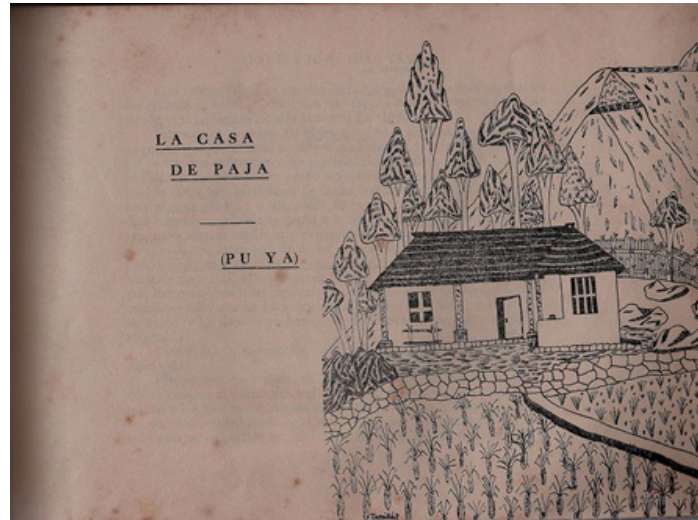
Así, por todo lo anterior, no encuentro aspecto que no me guste de Cenizas, a mi modo de ver es una obra que integra una cantidad especial de sensación con un mensaje concreto para difundir.¹¹

4.2.14 NUESTRA GENTE “NAMUY MISAG”

TUMIÑÁ, cuenta que él comenzó un día a dibujar y que Hernández, al darse cuenta, le pidió que le relatare lo que estaba dibujando; es decir, que fueron primero las imágenes y luego la historia hablada, como corresponde a una sociedad que piensa con cosas, es decir, con imágenes. Hernández lo relata así: “Tal vez en uno de los días de recuerdos de su amado rincón, sorprendimos a nuestro amigo indígena dibujando un aspecto de su tierra y gente, y ello nos reveló su arte espontáneo y tuvimos la idea de recoger aspectos del vivir de su grupo, transcritos por quien mejor podía hacerlo: un indio mismo.” (cit. por Barona, op. cit.: XLIV).

---

11. Publicado por Diana Díaz en 18:28. <http://elclip2011.blogspot.com/2011/04/cenizas.html>.

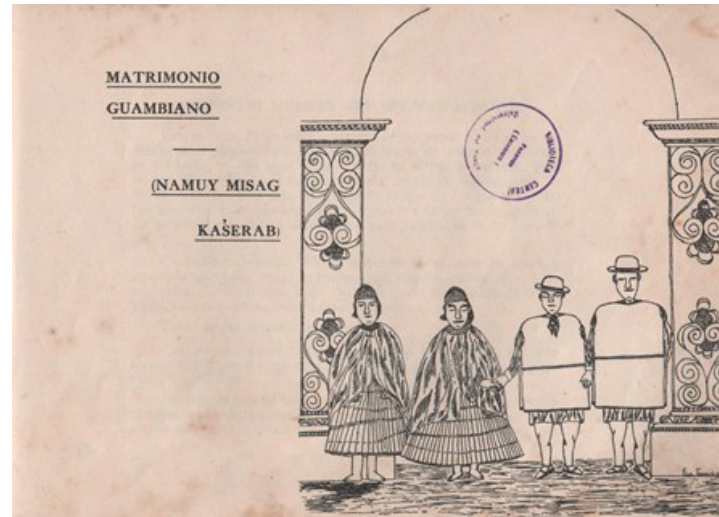

Fig. 17. La casa de paja-puya

Casa de paja, en la que van notándose los cambios culturales del pueblo, cuando de pronto le alegra el propietario cemento al piso, ladrillos al corredor o pintura de aceites a las maderas. Casa que se revela a su tamaño disposición y contenido, el grado de la pobreza del habitante.

Tumiñá, citado por Barona (Op. cit.: LI), sostiene: “¿Por qué dicen los blancos que las historias de indio son mitos o leyendas? Ellos no saben que antes las cosas eran verdaderas personas; vivían y hablaban; lo mismo andaba por el cielo o el aire cielo, por la tierra o el agua. Pero en los nietos de las [gentes] viejas gentes que

poblaron la América, aún se guarda el recuerdo y aún permanece la ciencia de que es realidad lo que los hombres niegan porque han perdido el antiguo poder de comprenderlo”.

Fig. 18. Matrimonio Guambiano.

Los abuelos a antiguos, de cuando en esta tierra vestían los hombres apenas el sombrero de paja, ruana y corto calzoncillo de lienzo, se alimentaba de tales papas que Dios le entregaba sin cultivo sin trabajarlas no más aparecían en los rastrojos.

“La obra **Namuy Misag** es el resultado de un trabajo de transcripción de relatos orales, propios del pueblo de Guambía, llevado a cabo por **Francisco Tumiñá Pillimué**, bajo la dirección científica de Gregorio Hernández de Alba. Esto significa que se realizó una traducción al español de dichas narraciones en lengua guambiana en un momento histórico en el que John Rowe, investigador norteamericano, recopiló un vocabulario con el fin de iniciar el proceso de escritura de la lengua aborigen. Los títulos de los relatos interpretados literariamente y publicados por Hernández de Alba en 1949 son bilingües”.

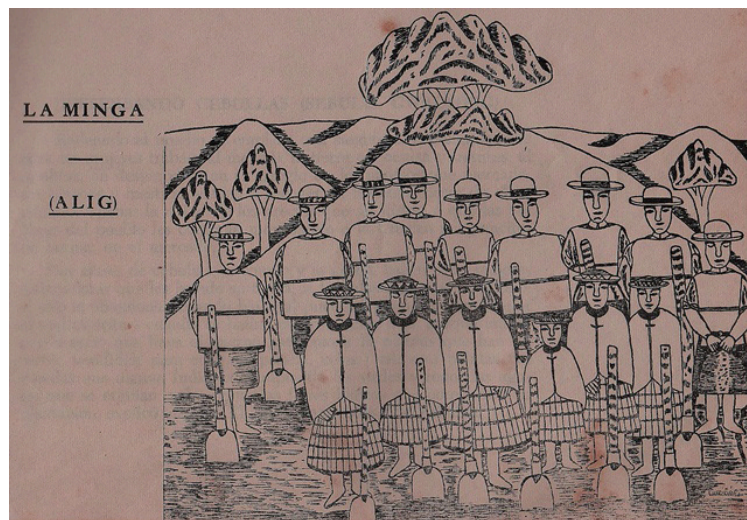

Fig. 19. La Minga

La minga, el día de preparar la roza de hacer la huerta levantando las eras y enterrando semillas. El indio apenas cuenta con su mujer, tal vez, para ese largo y penoso trabajo, más la cohesión del grupo sin la que ya no tendría tierra, la institución que llama **minga**, viene en su ayuda esa mañana y así llegan hombres y mujeres, cada uno con su pala o machete, cada uno deseoso de trabajar y de hacer competencia de habilidad agrícola.

Por un momento ante este visitante curioso, se agrupan los mingueros: delante de las mujeres, detrás de los hombres con el dueño del predio que en un extremo está mostrando la cuerda en la que ha hecho tantos nudos cuantas son las ayudas que le presta esta vez en su sociedad.

Duende y papa silvestre, el duende es chiquito y travieso como un niño y al mismo tiempo poderoso como hombre fuerte, que vive por la tierra de los indios, aparece en todas partes y salta y se huye. Tal vez cultiva esa mata de papa que nace en las montañas, levanta mucho y al año, como la papa que

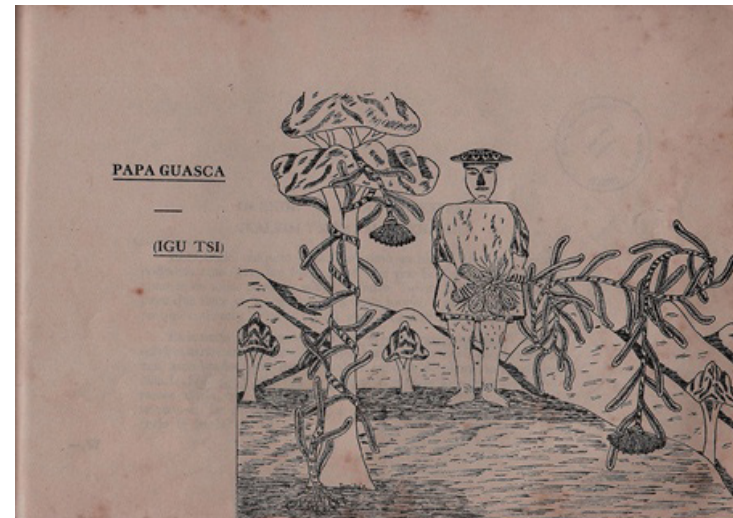

Fig. 20. Papa guasca

conocemos, se seca y deja en la tierra unas raíces grandes. Es la mata del duende por eso no es bueno destruirla. ¿Y de que serviría arrancar sus raíces? Los que han querido asarla en el rescoldo ven, asombrado, que queda igual; la candela de ahora no puede cocinarla. Solo de duendes ha de dejarse comer. Si los cristianos, pudiéramos asarla, que comería ese pequeñito, juguetón y ligero que se para en las peñas esperando a que un Indio se acerque para hacer la bula¹²

4.3 LA ARGUMENTACIÓN TEÓRICA

4.3.1 LA MEMORIA DEL ARTISTA

“Mi vida misma se convirtió en obra de arte”.

Es el mismo artista que elabora ese libro desde la propia voz, queda encantado, porque es diferente, distinta y única. El gran escritor es el mismo símbolo de la vida. *Henry Miller.*

Fig. 21. La memoria del artista. José Manuel Muelas Tombé. 2018.

---

12. Textos, así se forjó la Antropología en Colombia: la historia de secreta de Tumiñá y Hernández de alba. Y Nuestra Gente “Namuy Misag”, Tierras, costumbres y creencias de los Indios Guámbianos. Texto de Gregorio de Hernández de Alba. Dibujos de Francisco Tumiña Pillimue. Editorial Universidad del Cauca, Popayán 1965.

La memoria del artista cuenta, el recorrido de la escuela de la vida con los mayores y mayores, con símbolos propios de los misak que significa *Nam misak sun isua waramik*; es decir, hay que vivir y estar como misak. La esencia del ser misak es única en su persona irreplicable, irremplazable con características especiales a las demás etnias con capacidad de transformar y enriquecer la cultura para actualizar su pasado a un presente viviente. Es el conocimiento en lo cultural y en lo espiritual, pasar de lo material a lo espiritual, valorar la práctica y la teoría en busca de nuevos horizontes, el proceso, la trascendencia, es un crecer como persona y como pueblo. Valores que dignifican al hombre como persona y como ser social en medio de las demás culturas.

La encuadernación del libro con carátulas de tejido **Lusik**-Anaco que tiene relación directa con el proceso de socialización o el proceso pedagógico. En este sentido el proceso pedagógico está conformado por el conjunto de habilidades psíquicas, cognitivas, cognoscitivas que posee el ser humano, en nuestro idioma se habla de **isup**-pensar, **aship**-ver, observar, **mōrop**-escuchar y **marop**-hacer son principios fundamentales del territorio.

La importancia de relacionar con el tejido en telar, porque para tejer la vida de la sociedad misak debe sostenerse de los principios básicos fuertes para el ejercicio de la identidad cultural, en esta forma los conocimientos no se construyen aisladamente, sino se tejen por la acción de un conjunto; como se teje un **lusik**-anaco o un **turi**-ruana misak.

Hago saber qué espacios y elementos fundamentales estructuran la argumentación teórica desde la cosmovisión Misak, en el proceso del libro del artista y de las obras.

4.3.2 LA COCINA, NACHAK-FOGÓN, ESPACIO SAGRADO

El **Nachak**-fogón el espacio vital, la palabra es calor, que nos equilibra el cuerpo y protege del frío, además el fuego invita a estar a su alrededor en familia y el **Nakish-humo**, es señal de comunicación, cuando levanta humo en el tejado de una casa, nos indica que hay vida o gente en ella, que nos invita a hacer una visita o alguien acompaña y le da vida a esa casa, de lo contrario sabemos que cuando no hay humo, significa que está vacía que está deshabitada o que no hay personas que tomen acciones de mantener, de lucir, de organizar y de hacer brillar el color que ella debe mostrar el fondo y la forma estética.

Fig. 22. Escribiendo la oralidad.
José Manuel Muelas Tombé. 2018.

4.3.3 EL NAMUI WAM- EL ESPIRITU DE LA COMUNICACIÓN DEL SABER

Igualmente, el **Namui Wam**–idioma, es el camino de transferencia del saber Misak, el **Wam**–la palabra que expresa y comunica nuestro pensamiento y deposita la sabiduría de memorias milenarias. El **Namui wam** como toda las lenguas nativas de América, nació y creció en el ejercicio diario de la oralidad en el espacio del **nachak–fogón**, en el **alík–mingas**, en el **yatul–chagra**, en el **kotrak–páramo**, en el **wampik–templado**, en el **nu usri–territorio**, en el **kualom–día**, del **yem–noche**, del **kasrak llincha–compartir con alegría**, con los **Tatamera** y **mamamera**–autoridad del cabildo, en la interactividad está el archivo de vida, por eso no está escrito todo lo que pensamos y sabemos, llevamos en la memoria y hablamos cotidianamente a nuestra gente en forma oral; pero los tiempos han cambiado y ahora persuaden y ver necesario escribir.

Fig. 23. La sabiduría de los mayores está expresada y dinamizada en la oralidad.
José Manuel Muelas Tombé. 2018.

La palabra tiene valor vital de poder, de fuerza y de trascendencia en el tiempo, se re simboliza y se resignifica en la dinámica que cada pueblo le dé sus propios sentidos en el tiempo. Es por eso por lo que la palabra tiene un poder creador, es la esencia misma de la vida que le da movimiento a las cosas. Un taita o mama o un sabio les gusta expresar en **Namui Wam**, como lengua en la que transmite sus pensamientos, su sabiduría a la comunidad”.¹³

4.3.4 LA CONEXIÓN AL TERRITORIO

Este espacio para nosotros es la madre tierra, es estar conectado al territorio a través del **Kurtsi**—la placenta el hilo de la vida que desde el momento de cobrar vida en las entrañas de la madre es **Yell**—semilla de vida, que empieza a alinear con los espíritus del espacio interno y externo, alimentando desde la fragilidad y la sutileza del estar misak, además el **namui wam**—idioma activa los tejidos internos del cuerpo antes de nacer, como la savia que transporta hacia el cerebro haciendo las respectivas conexiones en las neuronas, cuyo resultado es en el ejercicio constante del proceso de vida, que son la diversidad de labores u oficios que hace en todo espacio y tiempo, por eso siento que estar misak es visualizar y hacer realidad las obras y no hablar por hablar, escribir por escribir, como la garantía y la validación de uno mismo.

Donde se practican los saberes, se teje la historia, se practican los valores culturales, se convive con la naturaleza en interacción con los demás seres buscando siempre armonía y el equilibrio de la biodiversidad.

---

¹³ TUNUBALÁ, Floro y MUELAS, Juan Bautista. Segundo Plan de Vida de Pervivencia y Crecimiento Misak. Cabildo de Guambía, 2008.

Fig. 24. La chagra conexión al territorio y el ahumado comunicación, José Manuel Muelas Tombé. 2018.

Y ejercer labores diarias en la tierra es preparar y enseñar para trascender al misak hasta el más allá, es decir, descubrir en la magia y el misticismo, estructuran la leyenda de la vida.

¿Qué voy a escribir? Era la incógnita, para que yo esté garabateando ahora en estas líneas, primero tuvo que haber estado mi mamá y mi papá, para esperar y atender oportunamente a un **numisak**—niño o niña, con partera y/o **moröpik**, quien usa elementos como la pluma, la sogá y el **yatsik** o **mutak**—la viga que ayuda a aflorar al alumbramiento rápido a la mujer, haciendo su historia en el territorio.

La parte espiritual, es el sentir del ser **Misak**, que nos explica quiénes somos y de dónde venimos. Está fundamentado en principios reales como **pishimisak**, **piro**, **pishau** y **pishimarøpik** o **Misak**. Este último es la persona capaz de interpretar y ser el puente entre el espíritu mayor y los Misak.

Un ser superior denominado **Pishimisak** “El-Ella”, por eso, el taita Avelino Dagua define al **Pishimisak** “*Como todo blanco, todo bueno, todo fresco.*” Modelo e imagen espiritual del hombre **Misak**, con un idioma y un pensamiento propio. En este proceso de sentir y vivir, el **pishimarøpik**–médico tradicional **Misak** armoniza y equilibra la espiritualidad del hombre y la familia Guambiana, mediante rituales y refrescamientos, curando o previniendo enfermedades y problemas; él es el intermediario entre la familia y el ser superior, **Pishimisak**, dueño de la naturaleza del todo.

Entonces escribir es un ejercicio de continuar entrenando la mano y la mente, para intentar pasar las ideas sobre el papel que son actos imborrables únicos en su tiempo, a veces como persona no acatamos o escuchamos de las recomendaciones en tomar notas precisas que son herramientas que permite retroalimentar en este proceso de la escritura, porque serán elementos que hay que llevar en el lenguaje de la vida. Por tanto en el proceso de la escritura no es sentarme y escribir de manera permanente, sino por momentos cortos, porque los oficios son los que permite fluir las ideas en el estado como más consciente cuando cultivo en la tierra en la labor del **Yatul**–chagra, no requiere de un plan preciso porque los eventos del diario van indicando la intervenciones y acciones precisas que debe hacer en el momento, es simplemente accionar de manera convincente ante los quehaceres diarios, eso es arte.

5. Metodología

5.1 LA COCINA, EL CORAZÓN DE LA CASA

Fig. 25. Nachak–cocina, el fuego produce humo y luz, el corazón de la casa y es un ser que convoca a la familia. José Manuel Muelas Tombé. 2018.

En el **Nachak**–fogón o cocina, el fuego genera el **Nakish**–humo, que es la resultante de atizar la leña, y como resultado de esta produce el **Naktak**–hollín que es un elemento de color negro pegajoso que se impregna en las vigas de los techos de la cocina, de ella extraigo el **Naktak**–hollín para preparar y usar como tinta natural o pigmento como acuarela bien aguada, el color y el olor es indescifrable, que me remite a la abuela sabia, esta imagen sustrae palabras de memorias profundas, como enseñanza mágica que decía: que las cosas se afinaban, que duraban, que resistían, que perduraban en el tiempo y en el espacio.

El diálogo en el **Nachak**–cocina transmite enseñanzas que interiorizo y aplico en el ejercicio del arte como tal, aplicando estos elementos naturales como el **Naktak**–hollín, que son producidos en el **Nakkuk**–fogón por la frecuencia del humo que sale todos los días y años, con esto hago realidad, los sueños en obras elaboradas a gusto y a satisfacción de **Pishimisak Isuart**, que es sentir, ver y hacer lo nuestro, visualizando quién soy yo y para dónde voy que marca la identidad cultural del ser misak.

5.2 LA TÉCNICA Y LOS MATERIALES

En cuanto al uso del **Naktak**–hollín y extracción de este recurso, en la experiencia de nuestros mayores y mayoras era que preparaban productos para su uso medicinal, teñido de lana, y el material ha sido de gran utilidad en la parte agrícola para aplicar en los cultivos.

Fig. 26. La memoria viva. Foto: José Manuel Muelas Tombé. 2018.

Se utiliza la leña como primer elemento para generar el fuego y el humo, el cual facilita para cocer los alimentos, secar y ahumar la carne, reunir y calentar la familia, la leña era escogida de madera seca y fina para que no produzca tanto humo, que produzca carbón y produzca calor agradable, en la cocina de la casa.

Fig. 27. Hollín impregnado en el techo de la casa. Foto José Manuel Muelas Tombé. 2018.

Para extraer el material **Naktak**-hollín, que se produce de la leña o madera seca que genera el fuego y luego el humo constante que levanta al techo se impregna en capas en las paredes y vigas, material de color negro y pegajoso el cual con el tiempo llega al punto en que ni el humo se pasa, entonces la labor es limpiar y

recoger el **Naktak**-hollín, para preparar el pigmento y aplicarlo en el lienzo y en el papel y la resultante es la obra de arte.

Fig. 28. El **Naktak**-hollín, para preparación de pigmento.
Foto: José Manuel Muelas Tombé. 2019

Fig. 29. Pigmento de **Naktak** -hollín.
Foto: José Manuel Muelas Tombé. 2018.

5.3 PRESENTACIÓN DE OBRAS

La pertinencia es moldear en las obras sagradas un profundo sentido espiritual y de sumergir en lo mágico, como el **Pishimisak**, el maestro de nuestros mayores y mayoras que son expresadas y dinamizadas en la oralidad y la práctica diaria del ser misak. El propósito de la recreación es matizar la realidad sociocul-

tural en una didáctica para la labor pedagógica en nuestro espacio para nutrir y encarnar cada vez más a sumergir y sentir nuestra identidad cultural.

La pertinencia es moldear en las obras sagradas un profundo sentido espiritual y de sumergir en lo mágico, como el **Pishimisak**, el maestro de nuestros mayores y mayores que son expresadas y dinamizadas en la oralidad y la práctica diaria del ser misak. El propósito de la recreación es matizar la realidad sociocultural en una didáctica para la labor pedagógica en nuestro espacio para nutrir y encarnar cada vez más a sumergir y sentir nuestra identidad cultural.

Fig. 30. Puchas aquí estoy.
José Manuel Muelas Tombé. 2018.
Medidas: 26 X 50 cm.

Un momento de estar pensando en la vida de ser Misak artista como lo figuran desde la academia, la pregunta interna, ¿Qué voy hacer?.. en ese proceso de estar buscando qué quiero hacer y cómo va surgiendo poco a poco dé tantas decisiones e intentos, estoy caminando e intentando plasmar en acciones con la técnica de **Naktak**-hollín, preparado y extraído desde un lugar que vio nacer que cada mañana y tarde nos invita a hacer tertulia con esa voces de nuestros ancestros que hace el camino, pero hoy con esta mancha dejo en el trazo una memoria, los momentos que he obtenido en el transcurso de esas vivencias espontáneas, a veces inesperadas, pero que gesta enseñanzas para el caminante.

Fig. 31. Off. José Manuel Muelas Tombé. 2018.
Medidas: 26 × 50 cm.

Uno de los recuerdos de la infancia indelebles, fue que una mañana presencié el parto de mi mamá en la cocina, esa mañana levantamos como siempre con la idea de desayunar, pero mi padre no nos dejó ingresar a la cocina; nos dijo vayan a jugar afuera, al patio, que más tarde veríamos a mamá, entonces quedé pensativo, di vueltas a toda la casa con la curiosidad de saber qué estaba sucediendo, regresé y me fui hacia la puerta de la cocina, la empujé, se abrió la puerta, entonces entré, mi papá no se dio cuenta de mi presencia porque estaba atendiendo a mi mamá en el proceso del parto, fue ahí donde vi y comprendí el nacimiento de mi hermano, mama estaba en cuclillas apoyada en una sogá para tener él bebe.

Durante esos días mi hermano y yo comprometimos ayudar a mi papá en ordeño de las vacas, porque mi padre no podía frecuentar esos lugares, se tiene la creencia de que las energías de ese momento afectarían de manera negativa a los animales, cultivos y el ser en sí.

El crecimiento armónico con la naturaleza del mundo **Misak**, es que cada **Misak** que llega al territorio viene con una misión especial que la naturaleza manifiesta, en donde comienza a dimensionar y a fluir en cada etapa de la vida, para la prolongación de las memorias de nuestros abuelos y abuelas a través de la palabra hablada, dignificando así nuestras formas de ver y pensar como **Misak, Misak**. Dentro y fuera de la comunidad desde las vivencias diarias, cada Misak tiene que asumir las formas preservar, de fortalecer y re-propiar nuestras prácticas culturales porque así nos encomendaron nuestros mayores para preservarla y cuidarla para transmitir a las generaciones que llegan.

Fig. 32. Lluvia en la tarde. José Manuel Muelas Tombé. 2018.
Medidas: 140 × 100 cm.

Un referente de sabiduría integral es la mamá porque empieza a orientar desde las entrañas hasta que empieza a apoyar la familia, como el papá, los abuelos, los tíos, ellos son directos referentes para acompañar y orientar en el curso de la vida, entonces **Wim Wenders**, el cineasta Alemán, dice en la verdad de las imágenes que la personalidad se forma en gran parte durante la infancia y que todo el bagaje imaginativo y sentimental también viene en su mayoría de la niñez. Casi toda la gente que conozco que escribe, pinta o hace música se alimenta de estos recursos.

Fig. 33. El Recuerdo. José Manuel Muelas Tombé. 2018.

Los sueños desde la mirada occidental, no tiene mayor sentido, pero en cambio en los Misak, el sueño es una señal de algo, es un referente de realidad- real, el sueño hay que vivirlo, hay que hacerle, materializar, entonces es otro lugar de conocimiento intuitivo facultades del mundo del misterio y magia, es otro lugar de encuentro consigo mismo, que obviamente hay que acceder a él, de pronto con la ayuda de las plantas, hace que armonice emociones, sentimientos y temperamentos. Entonces había que hacer todo lo que cree que es arte, una instalación, una pintura, una canción, cantidad de cosas que el arte cree que es arte, sobre todo lo occidental, como si el remedio no fuera arte, como si mi mamá, lo que está haciendo en la cocina, no fuera arte, como si conectarse una parte del cuerpo con la tierra no fuera arte, si alguien quiere saber cómo viven los Misak, ¿a dónde tiene que ir?, ¿a una tesis? hay que venir acá a caminar con los misak.

Fig. 34. La voz del alma.
José Manuel Muelas Tombé. 2018.
Medidas 20 × 25 cm.

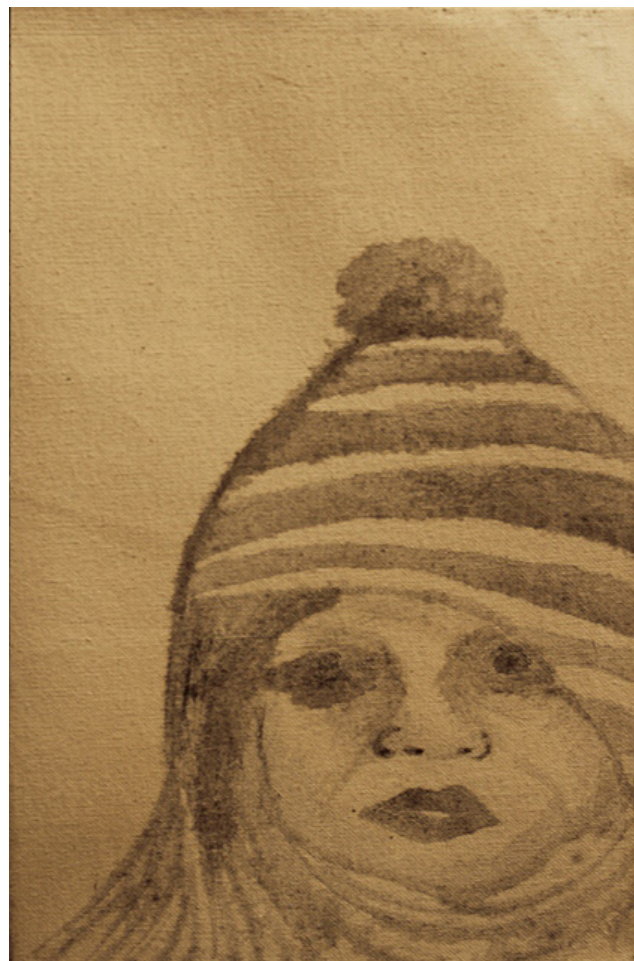

Fig. 35. Rincón del saber milenario.
José Manuel Muelas Tombé. 2018.
Medidas 20 x 25 cms.

Tejedora de vida, hilando entre la dualidad y reciprocidad como fundamento armonioso de los ciclos de vida. La identidad cultural de origen misak desde sus raíces cosmogónicas dimensiona a la mujer parte integral de las diversas etapas desde la preconcepción y concepción ejerciendo así un papel importante dentro de la comunidad. Ellas disponen el acompañamiento en su crecimiento y desarrollo cultural como un ser sagrado y un tesoro vital en el gran territorio.

Fig. 36. Sofia. José Manuel Muelas
Tombé. 2018.
Medidas 20 × 25 cms.

Fig. 37. Munirap.
José Manuel Muelas Tombé. 2018.
Medidas 20 × 25 cms.

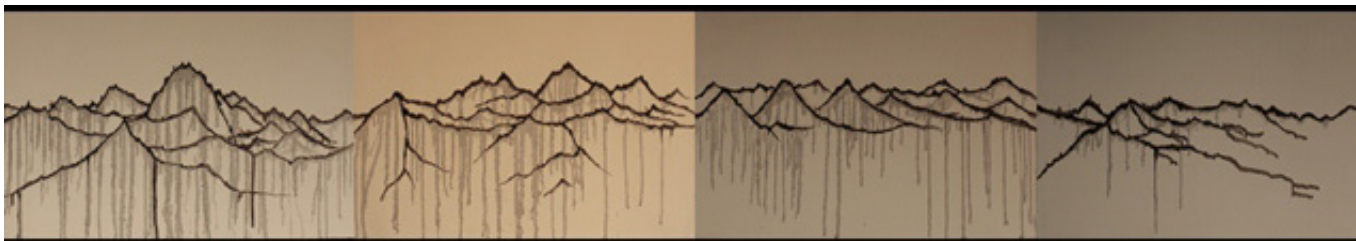
Todo blanco, todo bueno, todo fresco. Modelo e imagen espiritual del hombre Misak, con un idioma y un pensamiento propio. Dentro de este sentir y vivir del Misak, el **Pishimaropik**-médico tradicional Misak que armoniza y equilibra la espiritualidad del hombre y la familia Guambiana mediante rituales y refrescamientos con plantas medicinales.

El ciclo vital es un emocionante retrato del proceso de la vida. De la preconcepción a la muerte, es acerca de usted, de mí de los otros, como fue nuestro inicio, crecimiento y la forma en que nos transformamos antes de nacer, en la infancia, la niñez, la adolescencia y durante la vida adulta.

Fig. 38. El retrato de la vida. José Manuel Muelas Tombé. 2018. Medidas 20 x 25 cms.

Fig. 39. Caminos. José Manuel Muelas Tombé 2018.
Medidas 4 piezas 35,5 × 85 cms.

A manera natural va llegando el saber, decía el maestro taita Avelino Dagua, con un grupo de artistas misak, en el recorrido a los sitio sagrados, los mayores son los que guían en el camino desde nuestros ancestros así caminaban en el territorio, reivindicando los derechos, la lucha con esa energía conectada con nuestra madre tierra, pues cada vez vamos a volver más débiles, eso sentía, pero el taita nos daba unos mensajes profundos de reflexión de análisis de retomar otra vez, cuando hablaba de nuestro origen, cuando hablaba del lenguaje natural, en la cabeza y el corazón no lograba captar los mensajes, pero ahora empezamos a caminar nuevamente nuestro senderos donde encontramos la conexión, cada ser Misak, como mujer como hombre, buscamos un sitio donde comunicarnos con la naturaleza para avanzar, profundizar y llegar a nuestras raíces.

Fig. 40. El alma femenina Gerardina.
José Manuel Muelas Tombé. 2018.
Medidas 100 × 50 cms.

Se describe los ciclos de vida, al lado de su padre y familia, no la permitió formar una base sólida para ser ella, en ese entonces muy pequeña, que sufría viendo los castigos de parte del papá a la mamá, donde el hombre machista se dejaba llevar por su temperamento fuerte, entonces a ella le dieron de adopción a unos comuneros que no tenían familia, que se fue a vivir con ellos pero el afecto y el cariño no hallaba en esa familia, que sentía una niña huérfana, que las acciones y los tratos de esa familia causaban daño en el alma, oficios que tocaba hacer como cocinar para quince o diez peones entonces que ella la trataron de huérfana cosa que ella cada que nos contaba sus vivencias, la memoria fresca visibiliza el dolor y acompañado de lágrimas en sus ojos, como manera de sanar o tramitar el dolor del alma.

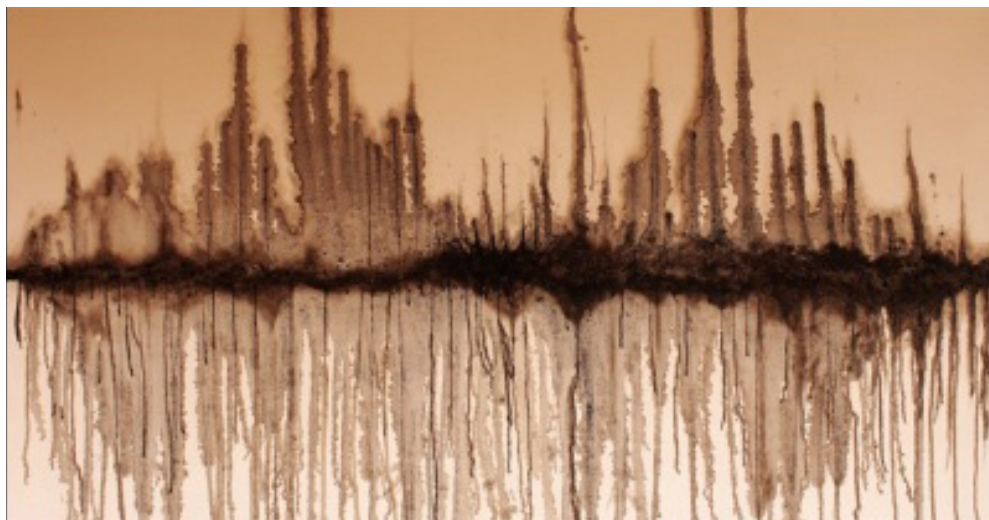

Fig. 41. Parosetø. José Manuel Muelas Tombé. 2018. Medidas 57 × 98.5 cms.

Los tiempos tienen un ritmo, un orden que adecua su existencia, de esta manera, fluye y resplandece en cada momento del tiempo, no basta con escuchar los lenguajes de cada tiempo, cada ritmo, moldea la obra maestra, esta a su vez, se interconecta con la fragilidad de la sabia, creciendo y trascendiendo la belleza imaginaria de cada ser.

Así lograr y transmitir, un afecto propio desde su definición, la naturaleza del tiempo estructura mil formas, podemos ver que la tierra sustenta a todo ser viviente, con un mismo propósito, la derivación varia e interactúa con cada elemento, un árbol tiene su raíz principal, donde conecta con otras raíces mas diminutas,

saliendo al mundo exterior establece el tronco, este sostiene rama por rama, hoja por hoja y semilla por semilla todo bajo un mismo propósito de crecer y trascender en cada tiempo.

Fig. 42. Panik. José Manuel Muelas Tombé. 2018. Medidas 140 × 100 cms.

Surge del conflicto entre el Pueblo Misak y Nasas por asunto de límites imaginarios entre Resguardos, eso hizo crear enfrentamientos entre comuneros y violación de los derechos humanos, que no conlleva a convivir como Pueblos hermanos en comunidad y hermandad, pero hemos caído en la trampa que ha impuesto las normas del Estado Colombiano.

Fig. 43. Semilla de vida. José Manuel Muelas Tombé. 2018. Medidas 165 × 65.4 cms.

Es el sentimiento más sublime y subjetivo que cada persona humana posee y lo comparte como un alimento del alma para dignificar la vida del misak, a través del cariño, afecto, el amor que son maneras de comunicar por medio de los gestos, la oralidad y los símbolos. Como fuente de este alimento las semillas que recibe la madre tierra, incluyendo toda la biodiversidad existente, por eso las semillas tienen una gran importancia para la alimentación humana. Más allá de la acción de la naturaleza, el hombre se encarga de llevar a cabo un proceso de cultivar que incluye la siembra, la cosecha, el secado y el almacenaje, entre otras etapas.

Fig. 44. Cuidad Japón Pishau. José Manuel Muelas Tombé. 2018. Medidas 5 × 1.78 mts.

Cuando uno habla acerca de esas leyendas o memorias y tradiciones del **Pishimisak**, de **Kallim**, de **Moropik**—médico propio, muchas personas se asustan, cuando mi abuela habla de ellos por primera vez, era un tema muy miedoso. Estos con el tiempo vuelven temas bellísimos estos temas son elementales de genios, de custodia, es que son diferentes a nosotros no son igualitos y muchos de estas tradiciones han desaparecido, hemos olvidado en contar la memoria del verdadero pasado, que somos viejísimos, algunos dicen que los misak son nuevos, que nosotros tenemos sino quinientos años de historia, que mentira tan grande, el nombre no es el que tenemos ahora, nosotros éramos la gran nación **Pishau**, con gobernadores, riquezas, con escritura, escalas de gobierno con vecinos aguerridos, los **Pishau**—hombres de agua y de la montaña— conocían los misterios de la naturaleza, por ejemplo, el **moropik**—médico propio— escogían a un muy especial que era instruido desde niño en sabiduría y en su sensibilidad, estos maestro, estos expertos, digámoslo así, ellos detectaban esas almas especiales y los elegían para orientar, no era para saber los secretos de la naturaleza, es decir, esto era un proceso de aprendizaje donde sabían elegir el que era.

6. Conclusión

Desde muy chico me interese en recrear a través del arte la cultura misak, por tanto, durante mi infancia la abuela Dominga Tumiña, yo la acompañaba en los trabajos diarios, lo cual tocaba que desplazar lejos de la casa al trabajo, y en esas caminatas contaba historias, sus experiencias de vida y así entender los lenguajes naturales del entorno, era estricta en sus enseñanzas, de una o de otra forma la abuela decía; usted, los conocimientos y el aprendizaje; nunca avergonzaras; donde esté y con quien esté... no se va olvidar el valor espiritual-cultural que ello encierra. Y claro, así, obviamente me permitía estar activo con la imaginación creativa y mí ser, en la cual iba dibujando mentalmente estos hechos reales, en el transcurso de la vida, me inquietaba a pintar y dibujar lo que veía pasar.

Otro espacio muy importante esencial es el “**Nachak**-fogón” –considerado un espacio de formación para la vida- “*en la cocina se empieza a desarrollar y desenrollar la vida del misak*”, alrededor del fogón, los mayores comparten sus saberes y consejos prácticos y preventivos, la formación necesaria y corrección temprana o toma de conciencia, inicia desde los primeros años de vida; somos partícipes de prácticas esenciales, tales como ser chumbados de una forma particular, para cada uno de los sexos; por ejemplo, las niñas misak son sujetas por el chumbe con mayor precisión- al incluir dos vueltas del elemento textil en su figura femenina, en niño la diferencia es prendido con una única vuelta del chumbe; lo cual se refiere como afirma **Mama Palla**: “...era la ciencia de los mayores, los secretos para que todos estemos bien...” Los primeros años de vida, son importantes los cuidados, y la relación afectiva practico que se teje con los padres, abuelos y hermanos que acompañan al pequeño en su proceso de desenvolvimiento en su territorio y espacio propicio de aprendizaje para la vida.

El uso de cierta metodología práctica permitía la garantía de un ser íntegro a través de la acción comunicativa, el idioma-**wam**- de **Korösröp**-consejos, que alude primordialmente al ejercicio de impartir educación en forma práctica, preventiva y permanente en la vida, de allí que sea tan importante evocar la memoria continuamente y traer al presente, lo vivido las enseñanzas y las prácticas de los mayores.

Pero no me imagine que en el tiempo continuaría caminando hacia el conocimiento académico del arte en sí, desde la universidad con el propósito de visibilizar e interactuar los trabajos que todo mundo no lo ve, que tiene una cantidad de cosas que contar y cosas que llevar a otros espacios a otros mundos, pero en el proceso de asimilación de saberes sentí la complejidad de entender los cánones Europeos que maneja, y el lenguaje técnico, la postura y la actitud que manejan algunos profesores, muy del mundo occidental, y me generaba la preocupación y el interrogante de continuar sin participación o seguir con libertad caminando desde la cosmovisión propia, en lo que venía haciendo antes de someter al sistema de la academia del arte, el arte conceptual, en si tratan de encasillarnos a los parámetros generales de ser artistas, pero nunca se interesaron en investigar e interpretar y comprender porque el mundo indígena se ilustraba de esa forma inexplicable por medio trazos únicos y profundos y con sentido espiritual que a través del tiempo las acciones reflejaran en mi persona y un aporte al territorio.

Llegar hasta aquí hubo momentos complejos para entrar en mundo del arte con conceptos y otras miradas como tal, porque de alguna manera en algún tiempo decía que el arte era tan solo pintura y dibujo donde en el transcurso del caminar fui dibujando, y encontrando la habilidad con el dibujo y se sentirme mejor, además mi abuelo era dibujante pero por el oficio del quehacer diario, no ejerció el gusto por el dibujo, eso es lo que pienso ahora del abuelo el maestro, me acuerdo una tarde cuando como niños peleamos con mi hermano por un juguete yo debía tener unos siete años y aún recuerdo esos momentos, me sentía como solo y en eso mi abuelo siempre llegaba de la finca a visitar a mi mamá, desde ese tiempo refugiaba un lugar donde estaba una piedra como sitio de encuentro de juego para olvidar el disgusto, ahí el abuelo esa tarde dejó marcado el tiempo con dibujar en la roca un **misak**-persona donde ahí cada tarde la piedra me esperaba y recordaba que

también podía descubrir mi leyenda personal, de acariciar las líneas que se dejó plasmado el maestro...en el libro del artista esta mencionado alguna de las partes de mi experiencia, de ahí en adelante en la escuela siempre mis dibujos fueron caracterizados a la cultura misak, y como insumo esta la palabra la oralidad, todo ese recurso envuelve como referentes simbólicos para vida y la cultura, más allá de lo natural, lo que se busca en el movimiento artístico es la libertad y la dignidad, como expresión de un ser consciente, que ejerce su conciencia y lo plasma en la obra de arte, en dignidad del hombre, eso lo construye, eso está como muy ahí como ingredientes para la obra de arte, algo como un artista-клик- enaltecer desde el objeto. En lo natural pasa otros movimientos de otro orden, casi que la experiencia estética o de la belleza natural, se hace casi de manera inconsciente, este ejercicio alimenta lo espiritual y lo anémico.

Resaltar que los grandes referentes del verdadero valor cultural ancestral que tenemos, los mitos, nuestros mitos **misak**, esos son los que hay que identificar y siempre son referentes son como la estrella que nos guía hacia dónde vamos, no lo podemos perder, entonces hay que estar haciendo un movimiento permanente entre el instrumento, la acción comunicativa, por internet, el mensaje por whatsapp, la reunión con padres de familia, todo esos recursos comunicativos que ya nos conocemos, estarlo siempre referenciando, ¿eso hacia donde me lleva? o mejor ese mito como me ilumina, como llena de sentido esa acción comunicativa, las dos cosas, si me desconecto alguna de los dos, si me quedo acá puedo coger el símbolo termina haciéndole plata a un intermediario que vende arte, pero si me quedo acá, solamente hablando de la belleza de la cultura misak, la importancia de los territorios me quedo ahí, y no opero, eso no lo vuelvo a acción comunicativa me quedo en un discurso y en gran medida lo hemos echado y no estoy hablando de los misak sino todo los que queremos aportar el mundo, nos quedamos dando unos discursos generales que no cambia, que no afecta, que tenemos que ser hermanos, que tenemos que ser justos, que tenemos que tener una vida integral en la sociedad de consumo, son palabras que se repite allá y no afecta acá entonces hay que estar moviendo siempre y lo chévere de esto del arte te enseña estar en movimiento. *Víctor Mauricio Beltrán Q. Instructor SIPAZ.*

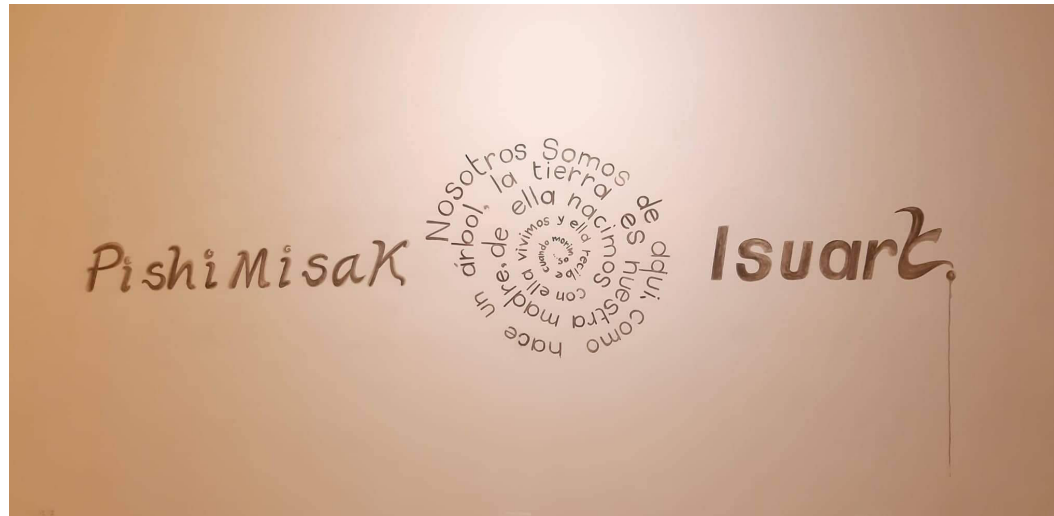
Es de vital valor que el artista establezca una relación profunda con el contexto que lo concierne para procesar y moldear una imagen que de hecho estas imágenes guarden una estrecha relación con el instante que han conmovido la mirada, motivos pintables de magnífica esencia que se funden realidades, sin lecturas lógicas como vital promesa de retorno de la palabra.

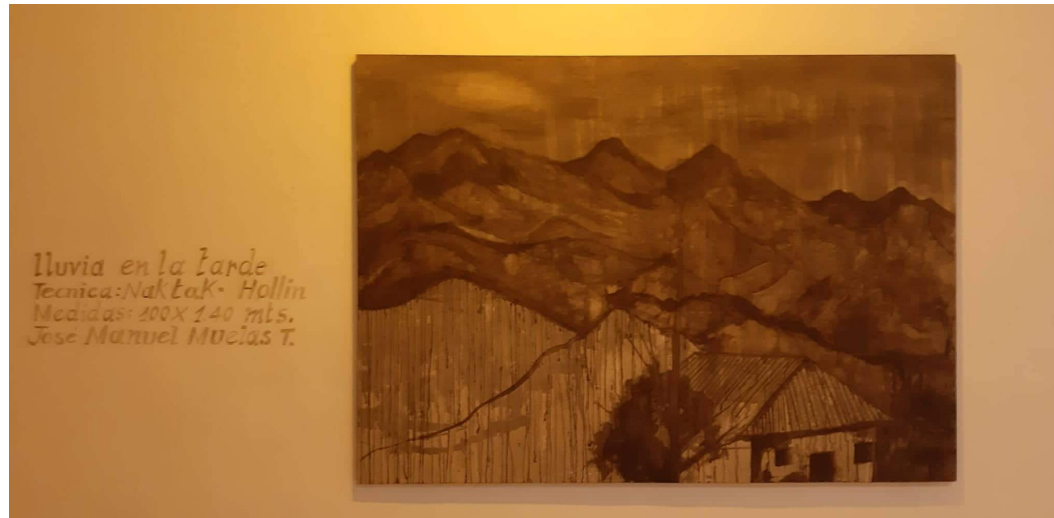
Nosotros somos depositarios de una herencia de herencias, venenosamente ocultadas, ha llegado el momento de que comencemos a disfrutarla para que podamos sonreír en medio de los reposos... Evento- a la par Popayán.

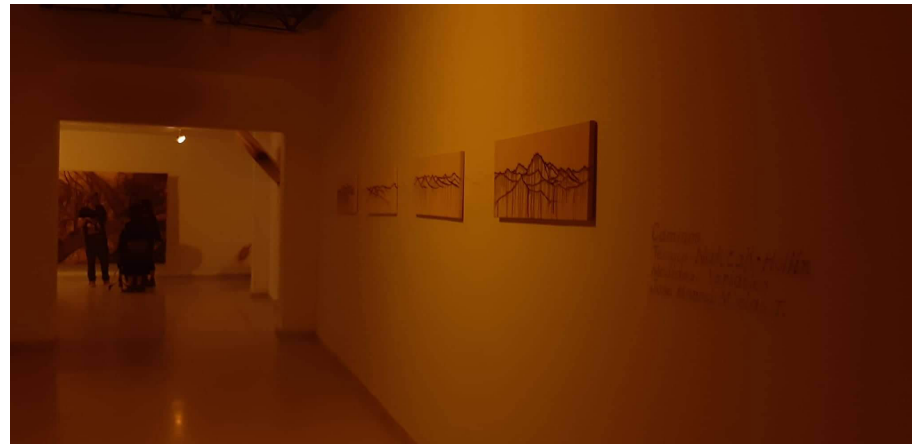
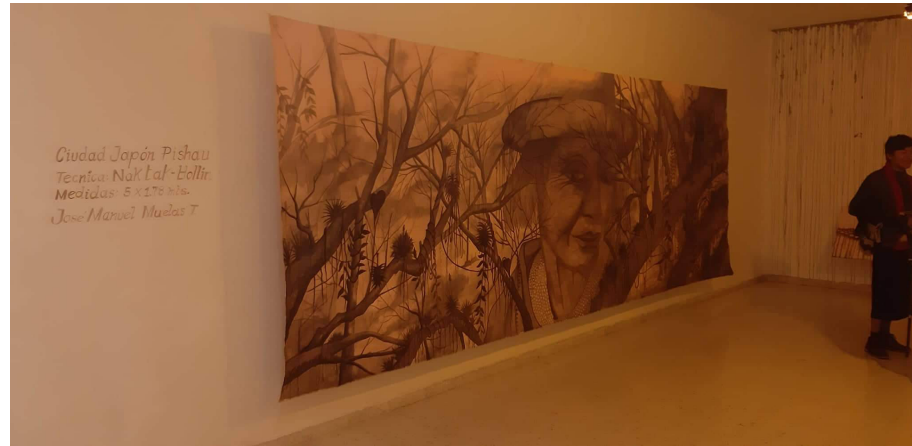
ANEXO 1: MONTAJE Y PRESENTACIÓN DE PISHIMISAK ISUART

Más hablan las pinturas, que el mismo artista porque tienen la conexión precisa en su contenido pero que en el momento de contemplar genera interrogantes.

Montaje de la exposición-sustentación realizado en la sala de Exposiciones de Arte Contemporáneo de la Universidad del Cauca en la Facultad de Artes. El orden que corresponde da la mirada el espectador donde a la hora de ver y percibir las obras intenta conectar la secuencia de la misma, pero a la vez es complejo atrapar el espíritu de su contenido.

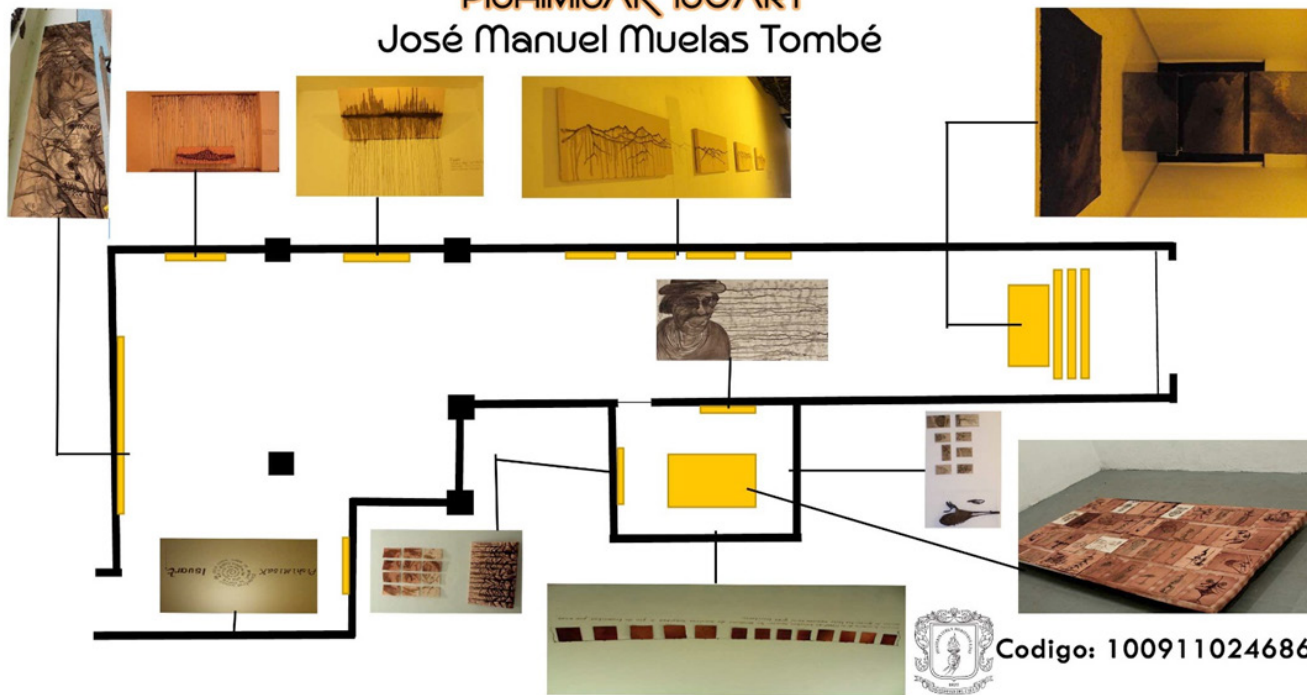

Momento de la sustentación, y al posterior encuentro con visitantes de la obra, siendo partícipe de ello los estudiantes de artes, de música de diferentes semestres y funcionarios de la universidad del Cauca.

Sala de Contemporaneo de la Universidad del Cauca plano para la Exposición

PISHIMISAK ISUART
José Manuel Muelas Tombé

Codigo: 100911024686

BIBLIOGRAFIA

- AGREDO, O., & MARULANDA, L. S. (1998). Vida y Pensamiento Guambiano. Territorio Guambiano: Cabildo Indígena del Resguardo de Guambia.
- ALMENDRA, Ana Julia. MORALES CALAMBAS, María Antonia. TUNUBALA MORALES, Sandra Patricia. La expresión de Afectividad en la Familia Misak en el Espacio del Nachak 2008. Trabajo de grado (Psicología). Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD. Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades. Programa de Psicología Santander de Quilichao.
- CABILDO DE GUAMBIA, P. E. (2010). Proyecto Educativo Guambiano. Territorio Ancestral: Cabildo Indígena del Pueblo Guambiano.
- CALAMBAS TROCHEZ, Eider. Compartiendo y socializando el trabajo de maestría en la cocina, casa Pueblito.
- COSMOVISION, Guambiana para la Atención Integral a la Primera Infancia y la Resignificación del Proyecto Educativo Guambiano 2018.
- CONOCEDOR, Taller, en Comunicación Estrategias, Evento formativos para la Construcción de Paz y la Identidad Misak. Cabildo de Guambia 2019.

DÍAZ, Diana. Publicado en 18:28. <http://elclip2011.blogspot.com/2011/04/cenizas.html>

DAGUA, Taita Avelino. Memorias competidos en recorrido a los páramos y sitios sagrados 2011.

DAGUA, Abelino, ARANDA, Misael y VASCO, Luis Guillermo. Guambianos: Hijos del Aroiris y del Agua, 1995.

ESPINA, Tomás. Esta casa en llamas. <https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-5338-2009-05-31.html>

GUAMBIA, C. d. (2008). Segundo Plan de Vida de Pervivencia y Crecimiento Misak. Resguardo de Guambia: Cabildo Ancestral.

LOPEZ LEGIDO, Norberto. La Huella Permanente, Dibujo de Humo. Facultad de Bellas Arts, De San Carles, Grado de Bellas Artes 2014.

MARTÍNEZ Celis, Diego, BOTIVA Contreras, Álvaro. Introducción al arte rupestre.

En Rupestre web, <http://www.rupestreweb.info/introduccion.html>2007.

MUELAS MUELAS, Luis Felipe. Dialogo en el encuentro de minga moralismo resguardo de Guambia 2018.

MUELAS TOMBE, Lorenzo. Ambientalista e historiador. Dialogo en el Nachak Muelas 2018.

KOSHY, Jacob. El hollín arrojado por los tubos de escape es capturado y puede convertirse en material artístico 2017.

MEMORIAS, y grabaciones Casetes Casa Payan 2000. Colección privada.

MYLES, Pomare Lolia. Encuentro de Red Nacional de Escritores Indígenas (RENATA). Comparte las historias, las costumbres y las tradiciones Afro-Anglo, Caribeñas de Pueblo Sanandresano en Bogotá, 2007.

SEOANE PEREZ, Matilde Muzquiz. Análisis Artístico de las Pinturas Rupestres de Gran Techo de la Cueva de Altamira Materiales y técnica, Madrid 1988.

TUNUBALA, Floro, MUELAS, Juan Bautista. Segundo Plan de Vida de Pervivencia y Crecimiento Misak. Cabildo de Guambia 2008.

TAITA, Calambás Javier. Comparte la historia de lucha de San Fernando. 2018.

VARGAS, Llanos Héctor y L, Oscar. ROMERO, Alfonso, Memoria Recuperada, El Indio y el Doctor. ICANH, Bogotá, 2016, pp. 163,164).