

Universidad del Mar
Campus Huatulco

Título: Procesos de significación del tema de la muerte que se generan en el fragmento de la representación del contenido precolombino de México de la obra de arte popular “Indios en movimiento”

Tesis para obtener el título de
Licenciada en Ciencias de la comunicación

Presenta
Elvia Francisca González Martínez

Director de tesis: Lic. Martha Ariadne Kuri Reyes

Santa María Huatulco, Oaxaca.

2011

Introducción

Considerando la importancia que tiene la comunicación visual en los entornos culturales, surgió el interés en conocer el contenido de los productos artísticos que se crean en un contexto específico, para ello se empezó a indagar en modelos teóricos que permitieran analizar los mensajes inmersos en los objetos culturales, llegándose a valorar la propuesta de trabajar en el análisis de los procesos de significación.

Debido a que el estudio de los procesos de significación implica una realidad a estudiar se determinó realizar el análisis de la instalación¹ de arte popular denominada “Indios en movimiento”, esto a razón del potencial visual de la obra, cuya estructura interna involucra códigos que requieren un trabajo interpretativo para ser comprendidos por los agentes culturales: el artista popular, la comunidad, los observadores, las instituciones, entre otros.

Con el objeto de demarcar el tipo de obra a analizar se inició una búsqueda de especialidades en la producción de arte popular y se encontró con la técnica de elaboración de piezas de barro negro² en la comunidad de San Bartolo Coyotepec³.

Después de seleccionar el tipo de objeto, se observaron los diferentes contenidos⁴ que abordaban los objetos de barro negro y se decidió retomar el tema de la muerte. Esto debido a las características de la narrativa del discurso que expresan las obras de arte popular, además de la riqueza sociocultural que

¹ De acuerdo con Kabakov (1995) la instalación se conforma por objetos que se agrupan y se muestran adosados a la pared, que cubren toda la pared o una parte del suelo. La instalación también queda constituida por un conjunto de elementos, de tal manera que, el espectador se encuentra atrapado en el interior del contenido quedando totalmente indiferente al espacio que rodea la instalación.

enmarca la celebración del día de muertos dentro de las familias oaxaqueñas.

Al respecto la UNESCO⁵ otorgó a la comunidad mexicana, la nominación de patrimonio cultural, oral e inmaterial de la humanidad en la celebración del día de muertos. Esto por el sentido de culto y misticidad que adquiere el arte popular en medio de los rituales y fiestas de pueblo.

Para terminar con el proceso de selección de la realidad a estudiar, se concretó la realización del análisis del fragmento de la representación del contenido precolombino de México de la obra de arte popular titulada “Indios en movimiento”, la cual fue elaborada en el año 2002 por el artista popular Carlomagno Pedro Martínez⁶, en la comunidad de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

El objetivo planteado inicialmente en el protocolo de investigación se organizó de manera sistematizada, con el propósito de interpretar los procesos de significación simbólica que generan los artesanos de San Bartolo Coyotepec

² Si desea conocer la leyenda de origen del barro negro consulte el anexo número 3.

³ San Bartolo Coyotepec es un pueblo de origen prehispánico, de acuerdo con los hallazgos arqueológicos se concibe como un asentamiento zapoteca que llevaba el nombre *Zaapeche* (lugar de muchos Jaguares). (De la Cruz, 2007).

⁴ Los artistas populares de San Bartolo Coyotepec se caracterizan por manejar en sus creaciones, diversas temáticas, hay quienes se encargan de elaborar lo tradicional: ollas de barro, otros se dedican a la realización de esculturas en las que expresan diversas temáticas, tales como: la adoración a la muerte, crítica social, la expresión de los trajes regionales, escenas cotidianas que se producen en el estado de Oaxaca o el diseño de nuevos objetos en serie para celebraciones de bautizos, primeras comuniones, bodas, etc., en las que se concentran los cultos religiosos plasmados en la configuración de cruces, vírgenes o pasajes bíblicos (Carlomagno Pedro Martínez, artista popular de San Bartolo Coyotepec, entrevista personal, 4 de octubre de 2009).

⁵ La obra maestra de la festividad indígena fue proclamada patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el año 2003, la idea de crear un distintivo de índole internacional se debe a la 30ª sesión de la Conferencia de la UNESCO llevada a cabo en noviembre de 1999, donde se establece la proclamación de obras maestras de patrimonio oral e intangible de la humanidad.

en la producción de objetos de barro negro en relación a la temática de la muerte, mediante la elaboración de un análisis hermenéutico.

En consecuencia, se derivaron objetivos secundarios:

a) Identificar los elementos simbólicos que utilizan los artesanos de San Bartolo Coyotepec para dar sentido a la elaboración (diseño y estilo) de objetos de barro negro en relación a la temática de la muerte.

b) Elaborar un análisis hermenéutico de la significación que realizan los artesanos de San Bartolo Coyotepec de sus propias creaciones artísticas a partir de la temática de la muerte.

Sin embargo, en el proceso de llevar a cabo el plan de acción, la problemática del estudio de los procesos de significación que se generan en la producción de objetos de barro negro en relación a la temática de la muerte requería un acotamiento que se ajustara al desarrollo metodológico del trabajo analítico, pues la variable del factor tiempo impedía concluir satisfactoriamente el proyecto. Por tal motivo, el sujeto hermeneuta se vio en la necesidad de acotar el tema al análisis de un fragmento de una instalación de arte popular y por ende modificar el objetivo general del bosquejo.

“La Proclamación distingue dos tipos de manifestaciones de patrimonio cultural intangible: Un espacio cultural tradicional: lugar o conjunto de lugares donde se produce de manera regular una manifestación cultural tradicional y popular y una forma de expresión cultural tradicional o popular: se manifiesta por sí misma a través del lenguaje, literatura oral, música, danza, juegos, mitología, rituales, costumbres, el saber de los artesanos, la arquitectura y otras comunicaciones e información” (Declaración de la UNESCO, 2003).

¶ Para ahondar en el recorrido biográfico del artista popular vea anexo número 1. Si quiere conocer parte de los trabajos en grabado y en barro negro realizados por Carlomagno Pedro Martínez los encuentra en los anexos 6 y 7.

Finalmente, el objetivo general quedo delimitado de la siguiente manera: reconocer los procesos de significación que se gestan en el fragmento de la representación del contenido precolombino de México de la obra de arte popular “Indios en movimiento”, empleando el análisis de la hermenéutica profunda.

Del alcance principal se desprendieron finalidades específicas, tales como: identificar en la obra “Indios en movimiento” la estructura narrativa, es decir ubicar en un esquema las épocas históricas y la composición de los personajes; colocar en el cuadro de clasificación isotópica de las imágenes la designación del nombre de las piezas que se relacionan con los símbolos de la estructura visual del discurso del fragmento de la representación del contenido precolombino de México de la obra de arte popular, para elaborar el análisis simbólico de los elementos que intervienen en la narrativa.

En esta perspectiva, los objetivos particulares se condensaron en la búsqueda de los procesos de significación que adopta el fragmento de la representación del contenido prehispánico de México de la obra “Indios en movimiento” al emplear la herramienta de la hermenéutica en el análisis de los signos y símbolos que contienen las metáforas visuales de las creaciones artísticas populares.

Para responder a esta inquietud y partiendo de la concepción de la muerte en la obra de arte popular titulada “Indios en movimiento” se planteó la siguiente hipótesis:

En el fragmento de la representación del contenido prehispánico de México de la obra de arte popular “Indios en movimiento”, la imagen de la muerte adquiere un sentido panteísta.

Cabe señalar que las hipótesis correspondientes al planteamiento inicial fueron:

- Los objetos de producción de arte popular oaxaqueño son el resultado tangible de las interacciones que se establecen entre los agentes que intervienen y el entorno socio-histórico en el que se desarrollan los artesanos de la comunidad de San Bartolo Coyotepec.

Entonces, los artesanos de San Bartolo Coyotepec realizan sus piezas artísticas, mediante un modelo de estructuración de la idea, en el cual primero ubican su posición en el contexto socio-cultural del mexicano, para ello los creadores van hacia sus raíces y exploran los sentimientos que generaban sus antepasados a la hora de expresar sus emociones. En ese caso, los artesanos oaxaqueños se cuestionan acerca de las significaciones de la modelación del barro negro y hacen relaciones con lo que su ascendencia pensaba acerca del mundo y en específico lo que les causaba la idea de la muerte, debido a que los antepasados consideraban a la muerte como la elevación del ser, es decir, el tránsito hacia un mundo sagrado. En función a esto, los artesanos retoman el imaginario colectivo de la conceptualización de la muerte y por eso elaboran sus piezas artesanales con la entrega de su ser espiritual, que se plasma en la forma que toma el barro una vez terminada la pieza.

- Los artesanos de San Bartolo Coyotepec emplean como elemento simbólico en sus objetos artesanales en relación a la temática de la muerte a la figura de las mariposas, porque los mexicanos consideran a este insecto como una entidad que llama a la muerte. Por ejemplo, una mariposa negra en el contexto mexicano significa el aviso a la familia que un ser querido va a fallecer y una mariposa blanca indica la presencia de un alma niña.
- Los artesanos de San Bartolo Coyotepec dan un carácter alegre y burlesco a las expresiones del rostro de las calaveras de barro negro, porque en la celebración del día de muertos se elaboran calaveritas a personalidades que se creen importantes en la comunidad, en la cual se trata de vivir de forma divertida el recuerdo de los seres queridos, mofándose de la forma de vida de los seres vivientes.

En relación a lo anteriormente expuesto, se considera necesario aclarar que el análisis de los procesos de significación del fragmento de la representación del contenido prehispánico de México de la obra de arte popular titulada “Indios en movimiento” aborda únicamente las modalidades estructurales de significación; cuya interpretación se realiza a través de la hermenéutica profunda y simbólica⁷ porque permite un mejor acercamiento al objeto de estudio de acuerdo al enfoque del análisis discursivo que se está utilizando.

En las imágenes del fragmento de la obra estudiada se recuperaron los indicadores de análisis que provee la hermenéutica profunda, dadas las relaciones que establece con otros métodos, los cuales reconocen el papel de los signos y símbolos en los procesos de significación, tal como lo defienden

Derrida (2003) y Giddens (1987) en la correspondencia de la conciencia discursiva y práctica involucrada en la significación y percepción.

En este sentido, se consideró el empleo de la hermenéutica profunda debido a que sus aportes valoran y reconocen la magnitud de la interpretación de los objetos pre-interpretados contruidos por sujetos reflexivos, mismos que constituyen una configuración significativa para analizar las fomas simbólicas de sus actividades.

A su vez, el reconocimiento de los procesos de significación se centró en la estructura interna del fragmento de la representación del contenido prehispánico de México de la obra de arte popular, con el objetivo de hacer un análisis amplio desde los significantes que arroja la obra expuesta.

Abarcar el punto de vista de la recepción en la significación implicaría analizar la doxa de los públicos, lo que requiere el manejo de métodos más prolongados debido a la dificultad de sintetizar interpretaciones, lo cual no es factible por el corto tiempo para la aplicación de estas herramientas analíticas. Además, lo que interesa rescatar en este proyecto es precisamente el contenido formal de la obra y quizás, subsiguientemente, resulte posible continuar con el análisis desde otras perspectivas, tales como: trabajar la significación desde los procesos de interacción social.

⁷ Las dimensiones de la interpretación reconocen diferentes enfoques hermenéuticos que requieren el dominio de herramientas de análisis, las cuales por su variada tipificación resultan inabarcables para el sujeto hermeneuta. Algunas corrientes son: hermenéutica analógica por Beuchot (2000), hermenéutica dialógica de Gadamer (1996), entre otras.

Las aportaciones derivadas de la aplicación teórica de esta exploración se verán plasmadas en el recorrido temático de las siguientes páginas organizadas en tres capítulos.

En el capítulo I se explican los conceptos esenciales de arte popular y artesanía, las investigaciones que se revisaron para la delimitación del tema, así como algunas cuestiones de la concepción de la muerte desde el enfoque precolombino, debido a que el análisis del fragmento de la obra de arte popular se cierra a ese periodo.

La finalidad del capítulo II es describir de manera general la obra de arte popular. Para lograr este objetivo se explican algunas reglas iconográficas que guían el análisis gráfico de las representaciones de la temática de la muerte en la obra de arte popular “Indios en movimiento.”

Finalmente en el capítulo III se efectúa el análisis del fragmento de la representación del contenido prehispánico de México de la obra “Indios en movimiento” mediante la hermenéutica profunda, la cual se divide en análisis semiótico, sintáctico, narrativo e interpretativo. Este último, se apoya de la hermenéutica simbólica expuesta por Durand (1971), con la cual se complementan las significaciones que se desprenden de los elementos iconográficos de la sección de la obra estudiada.

A manera de conclusión, los hallazgos más relevantes que se desprendieron de esta investigación fueron los que a continuación se enumeran:

1. Es necesario ahondar en el estudio de las formas simbólicas para dar cuenta del proceso socio-histórico de la comunidad que alberga a los creadores de arte popular.
2. Las metáforas visuales de la obra de arte popular “Indios en movimiento” dan cuenta de la conformación de la hibridación tanto biológica y cultural de la población mexicana.
3. Los objetos de arte popular pueden ser comprendidos en su contexto local y a su vez pueden ser reconocidos por su origen en entornos diferentes a los de su producción.
4. El análisis iconográfico de las obras de arte popular es elemental para profundizar en el estudio de la interpretación.
5. En el fragmento de la representación del contenido precolombino de México de la obra “Indios en movimiento”, la imagen de la muerte se esquematiza como personaje divino retomando dos dimensiones: la sagrada y la profana.