

DIBUJOS ANIMADOS EN CULTURAS PRECOLOMBINAS

"Familia" 1999 cerámica 35x20x15 aprox. Serie de 4 C.P.

MESTIZAJE EN NUESTROS DÍAS

Leonor Moncada Pardo

Directora Centro de Estudios Artísticos,
Directora Departamento de Arte GimnasioCampestre
Correspondencia para los autores: lmoncada@campestre.edu.co

Recibido: 27 de octubre de 2006
Aprobado: 15 de diciembre de 2006

RESUMEN

El mestizaje en América se inicia hace más de 500 años con la conquista del nuevo mundo, hecho que se constituye como elemento esencial de la identidad cultural de ese entonces y de ahora. Hoy en día el mundo es mestizo, el auge de los medios de comunicación hacen el intercambio más fácil. Nadín Ospina, artista plástico colombiano, a través de su obra realiza planteamientos de identidad y mestizaje de nuestra cultura, que resaltan la importancia de conocernos a través de iconos ancestrales propios y de entender los símbolos externos.

Palabras clave: Mestizaje, identidad, Nadín Ospina.

SUMMARY

The process of mestizaje in the Americans began more than 500 years ago with the conquest of the new world, an event which has become an essential element in defining culture identity from that moment till the present time. In the present day, the world is mestizo and the proliferation of mass media and communication makes it easier for cultural exchanges to occur. Through his work, Nadín Ospina, a Colombian artist who works in the plastic medium, present ideas on the concepts of identity and mestizaje within our culture which highlight the importance of getting to know ourselves via our own ancestral icons and the understanding of external symbols.

keywords: Mestizaje, identity, Nadin Ospina.

INTRODUCCIÓN

El mestizaje es un fenómeno que se produce desde la prehistoria. En Europa fue particularmente importante en la Edad Media, época en que se dan las grandes migraciones de pueblos nórdicos y asiáticos. La ampliación del mundo por el Descubrimiento de América activó mucho más el mestizaje, al nuevo continente llegaron y se mezclaron grupos étnicos muy diversos: españoles, portugueses, franceses, africanos.

Manuel Lucena habla del término mestizaje como cruzamiento biológico de diferentes razas y por extensión de este una mezcla de culturas. En término general mestizaje es mezcla. Cuando esta se produce en el área étnica, en muchos de los casos es a través de un choque de civilizaciones; fundamentalmente las culturas son diferentes entre sí, lo que crea superioridades e inferioridades en aspectos parciales como pueden ser económicos, políticos, armamentistas. El choque no necesariamente significa una pelea como nos lo plantea Fernando Ortiz (1940) “Entendemos que el vocablo “transculturación” expresa mejor las diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a otra, porque éste no consiste solamente en adquirir una distinta cultura, que es lo que en rigor indica la voz angloamericana “aculturation, sino que el proceso implica también necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pu-

diera decirse una parcial “desculturación”, y además, significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales que pudieran denominarse “neoculturación”... En todo abrazo de culturas sucede lo que en la cópula genética de los individuos: la criatura siempre tiene algo de ambos progenitores, pero también siempre es distinta de cada uno de los dos. En conjunto, el proceso es una “transculturación”, y este vocablo comprende todas las fases de su parábola.”

En Latinoamérica y por ende en Colombia es importante hablar de este mestizaje cultural y asumir la identidad como una pluralidad, no sólo por la Conquista, las migraciones, la imposición de la cultura europea, sino por la diversidad de pueblos precolombinos encontrados en el territorio.

La imposición cultural no sólo se da en la conquista, allí se inicia, pero aún en el siglo XXI continúa esta dinámica. Existe una yuxtaposición, una superposición de culturas. Hoy en día se habla de la cultura central correspondiente a los países industrializados y de la cultura periférica, correspondiente a llamado tercer mundo. Es así como los países del tercer mundo muchas veces no reconocen los iconos, los símbolos ancestrales que representan una identidad y optan por adaptar comportamientos sociales e iconos extranjeros que llegan a través de los medios de comunicación masiva. Como lo explica Jesús Mar-

Figura 2. "Pieza arcaica" 1996— resina de poliéster 35 x 10 x 9 cm. c/u aprox. Edición de 7 — colecciones particulares

tín- Barbero cuando plantea la identidad siempre en un entorno multicultural y globalizador lo que lleva a una desmitificación de las tradiciones, en donde las costumbres se van cambiando por estilos de vida conformados desde la publicidad y el consumo.

Este mestizaje cultural se refleja en planteamientos artísticos. Según Mihaela Radulescú (2003) "La década de los 90 trae consigo el enfoque del carácter híbrido del arte en el marco de la problemática de las identidades, en el cual intervienen activamente los temas de la memoria y las posibilidades contestatarias del arte. En realidad se trata de asumir la innovación más allá del concepto de vanguardias, manejando la diferencia en el espacio cultural relativamente uniformado por la globalización".

El interés de este artículo es mostrar un planteamiento sobre mestizaje cultural desde la perspectiva del arte plástico, a través de la obra de Nadín Ospina realizada a finales de los años ochentas y principios de los noventa.

Nadín Ospina, artista plástico, egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, trabaja la problemática actual del mestizaje e identidad. Pone en evidencia la constante redefinición en que se encuentran las culturas locales como consecuencia del auge de las redes de comunicación.

Figura 2. Nadín Ospina

"Un artista que aborda la hibridez desde las grandes mutaciones experimentadas por la identidad latinoamericana es Nadín Ospina, que produce en la primera mitad de los noventa, una serie de obras que practican una especie de neo sincretismo: iconos de la cultura de masas globalizadas como Mickey Mouse, el Pato Donald, los Simpson adquieren la apariencia de figuras prehispánicas" (Radulescu, 2003, p.9).

LA IDENTIDAD A TRAVÉS DE LOS ANIMALES

Antes de profundizar en la identidad y la obra de Nadín Ospina es pertinente explicar la refiguración, entendiéndose como el acto de volver a figurar lo que está hecho, implica volver a plantear el sentido original de un objeto para introducirle modificaciones que cambien la raíz, la connotación primera, esto es lo que hace Nadín Ospina en su obra, en donde toma elementos diversos, los descontextualiza y los vuelve a contextualizar llegando a un planteamiento nuevo a través de los elementos escogidos (Medina, 2000).

Al hablar de identidad latinoamericana es imperante concentrarse en la obra, en el planteamiento realizado a finales de los 80's y principio de los años 90. Es una época en donde utiliza los animales como elemento principal de una identidad utilizando el tótem

ancestral. Por ejemplo, utiliza el tapir o danta como elemento de identidad amazónica, algunas tribus tienen un tótem, un animal representativo, con el cual se identifican y asumen las características del animal como atributos mágicos.

Nadín Ospina dijo, en la entrevista realizada por el Gimnasio Campestre en el año 2005: “yo tomo la danta en este caso para hablar de muchas cosas como por ejemplo de La ecología, fauna nativa, de la fragilidad del medio ambiente natural y por otro lado mostrando estos animales como símbolos de la cultura que de alguna manera está desapareciendo.”

Al inicio de los años 90 muestra un planteamiento de mestizaje, como elemento de la identidad, a través de tres venados; el venado de cola blanca originario de América, el muflón europeo y la gacela africana. En esta obra nos muestra el mestizaje que el nuevo mundo hizo posible al recibir la cultura europea y la

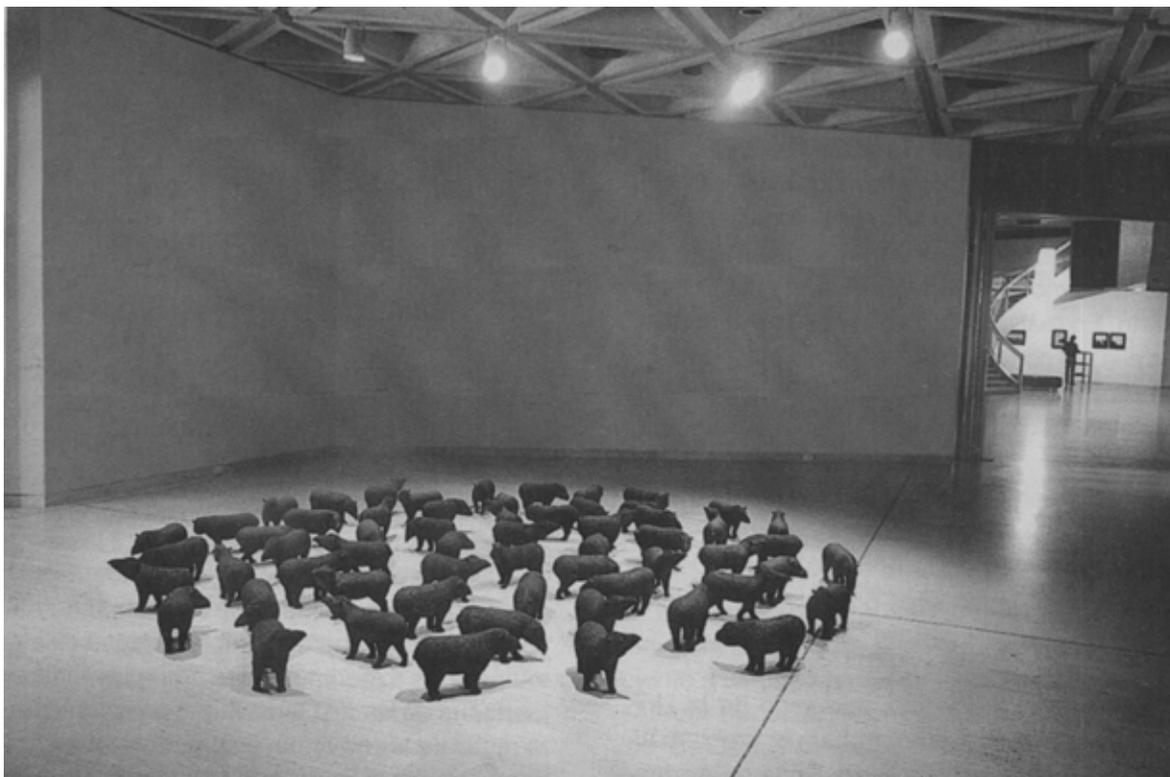

Figura 3. — “Los estrategas” —1989 Pigmento mineral, arena y PVA sobre resina de poliéster - 60 piezas 23 x 33 x 15 cm c/u. Colección Art Gallery of Western Australia Perth

africana. Cuando se utiliza la palabra recibir no significa que sea aceptada con agrado y con gusto, posición que Nadín muestra muy claramente en una de las últimas obras de este periodo titulada “Santuario”, en donde realiza un planteamiento de una campana con dos cabezas de venado, uniendo el instrumento introducido por los europeos para convocar a los templos, con el símbolo de varias culturas precolombinas como es la cabeza bicéfala de venados. (Medina, 2000).

Como lo dice Carmen María Jaramillo (2000): “Un instrumento característico del catolicismo está fusionado a un animal que abundaba en nuestro territorio antes de la llegada de los españoles; el encuentro brutal de dos culturas se refleja en este trabajo, donde de este ejemplar sólo quedan las cabezas a manera de trofeo.”

Con este planteamiento en la obra de Nadín Ospina se pueden ver elementos de la identidad cultural, la necesidad de rescatar los iconos ancestrales, entender el choque cultural realizado hace 500 años, pero igualmente es necesario estar conscientes que el mundo actual es un mundo manejado por las comunicaciones y que estas nos traen iconos y símbolos extranjeros que también marcan parte de nuestra identidad como ciudadanos del mundo.

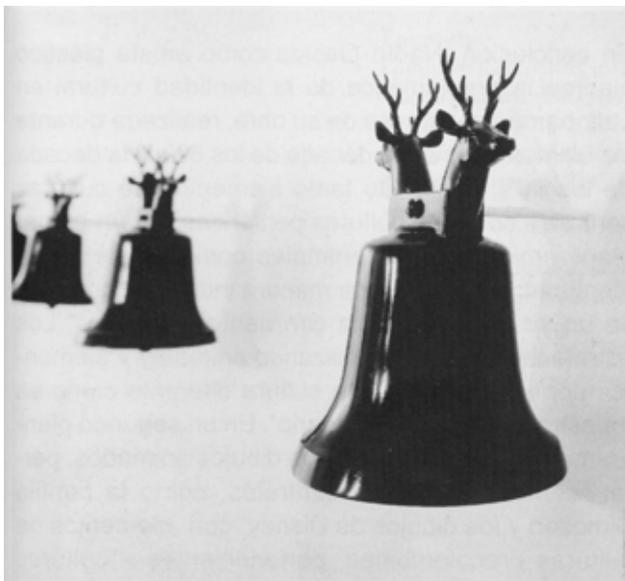

Figura 4.- “Santuario” 1991- bronce, 7 piezas 35 x 20 x 20 cm c/u Colecciones privadas L.C.

MESTIZAJE CULTURAL

Hoy en día se puede hablar de influencias de culturas centrales sobre culturas periféricas, es decir en pleno siglo XXI el mestizaje es un elemento crucial en el desarrollo de la cultura.

Nadín Ospina toma la problemática de las culturas centrales y periféricas y el cruce entre ellas utilizando y mezclando elementos de cada una. De las culturas centrales retoma los personajes de dibujos animados y los materializa con la técnica de trabajo de los pueblos prehispánicos, es así como refigura lenguajes, motivos y actitudes de diferentes horizontes. Al incorporar los elementos de medios de comunicación masivos (ajenos a las raíces latinoamericanas) a símbolos prehispánicos, Nadín está imitando y mostrando el comportamiento de la sociedad latina, que se apropia de signos externos sin entender el por qué, realiza una imitación de la cultura central, como bien lo expresa el propio Nadín Ospina. (Sokoloff, 1996).

Como lo declara el propio artista Nadín Ospina en el libro Refiguraciones del Museo de Arte Moderno de Bogotá: “En lugar de nuestras deidades cargadas de fuerza y valor espiritual, llenas de significados asociados a un culto a la naturaleza, nos han enviado un

Figura 5.— “Transmigración” 1998 óleo sobre tela 160 x140 cm L.C.

pato y un ratón de plástico que brincan de la pantalla, patinan sobre hielo o peor aún se meten en su casa. Y todos quieren tenerlos como emblema en su ropa, en sus objetos cotidianos, en sus alimentos”

Las obras en donde se mezclan este tipo de elementos son el reflejo de nuestro tiempo, del intercambio de ideas, de la aceptación del otro. Es así como el artista muestra a personajes de la familia de Bart Simpson, dibujo animado, de una forma precolombina en lo que se refiere a la postura de los personajes y el material en que está trabajado. Mezcla dibujo animado actual con elementos de la cultura de San Agustín mostrando una transculturación del pasado y presente, de lo popular y elitista, funde elementos radicalmente distintos, así como el mundo en general se funde hoy en día. El cruce de elementos precolombinos no sólo se realiza con la familia Simpson, utiliza elementos de varios pueblos precolombinos de toda Latinoamérica como el Azteca, Maya, Nayarit, Mochica, con los personajes de Disney.

Con este planteamiento, el artista comunica de una manera crítica y con humor las condiciones de flujos de influencia, de mezcla y penetración cultural en Latinoamérica, como lo dice él mismo en la entrevista realizada por Luis Guerra en marzo de 2006: ‘Si algo quizás ha generado cielo interés es tal vez la singu-

laridad de entrecruzamientos temáticos y visuales que terminan convirtiéndose en una especie de retrato de la realidad cultural latinoamericana, tan híbrida, tan mestiza, tan frágil y al mismo tiempo poderosa en su seducción”.

Para finalizar este capítulo en la obra de Nadin Ospina y como reflejo de la sociedad latinoamericana, se transcribe la respuesta del artista a la siguiente pregunta, realizada en Chile en octubre 25 de 2001: “El cuece o mestizaje de dos grandes cúmulos de referencias arman su trabajo escultórico. ¿Cree que el mestizaje es lo medular y distintivo de lo latinoamericano?”

Yo creo que es algo más complejo. Pero las confluencias, las interacciones raciales y culturales si marcan fuertemente un aspecto muy importante de América Latina. Comprende un mestizaje que no cesa, que está sucediendo en este momento. Además es de doble vía, porque nosotros los latinoamericanos estamos afectando radicalmente el mundo, por ejemplo lo que constituye la construcción de EEUU. El núcleo cultural norteamericano se ha visto vulnerado por Latinoamérica, así también Europa con el fenómeno de la música caribeña, la mezcla racial, las migraciones, etc. No, no sólo es el mestizaje sólo relativo a América Latina si no que es un fenómeno que se está dando en el mundo entero

En conclusión, Nadin Ospina como artista plástico plantea la problemática de la identidad cultural en Latinoamérica a través de su obra, realizada durante los últimos años de la década de los 80s y la década de los 90s, utilizando tanto elementos de culturas centrales como de culturas periféricas. En un primer planteamiento utiliza animales como elemento de identidad; ya sea de una manera individual como se ve en su obra realizada con dantas llamada “Los estrategas”, así como utilizando animales y elementos pertenecientes a una cultura diferente como se muestra en su obra “Santuario”. En un segundo planteamiento utiliza la mezcla de dibujos animados, pertenecientes a culturas centrales, como la familia Simpson y los dibujos de Disney con elementos de culturas precolombinas, pertenecientes a culturas periféricas, como la cultura Agustiniana, Maya, Mochica, planteando claramente un ejemplo de transculturación.

Figura 6.— “Familia”— 1999 cerámica 35 x 20 x 15 aprox. Serie de 4 C.P.

BIBLIOGRAFÍA

Libros

Medina Alvaro, “NADIN OSPINA Refiguraciones”. Museo de Arte Moderno de Bogotá 2000

Artículos

Ponce de León, Carolina, “Precolombino Postmoderno”. Revista Poliéster Vol. 4 No. 11 México D.F. 1995

Sokoloff, Ana. “Nadín Ospina y la crítica al High-Tech”. Revista Art Neux. No 18 Bogotá 1996

Pérez Solar Eduardo, “El exotismo Pop”. Revista Internacional de Arte Lapiz No. 171 Editor/director José Alberto Pérez 2001

Radulescú, Mihaela, “Diversidad y disponibilidad en el arte latinoamericano”. Pontificia Universidad Católica del Perú. 2003

Podetti, J. Ramiro, “Mestizaje y transculturación: la propuesta latinoamericana de globalización”. Universidad de Montevideo. 2004

Entrevistas

Gimnasio Campestre, marzo 2005

Guerra Luis, entrevista al artista visual latinoamericano Nadín Ospina. Marzo 19 de 2006

www.artenlinea.cl/sitio/44/noticias

Álvarez Hernando, BBC Mundo, Colombia. Sept 21 2005
www.bbcmundo.com

Direcciones electrónicas

www.fpolar.org.ve/nosotros/educación

www.artehistoria.com.com/historia/contextos

www.nadinospina.com

www.comminit.com/la/cambiosocial/lac/lasld-680

ORIENTACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS EN EL ASTROLABIO

El Astrolabio es una revista de periodicidad semestral editada por el Gimnasio Campestre para la divulgación de los trabajos de investigación adelantados en el colegio por maestros y estudiantes en todos Los campos del saber, o por autores invitados.

1. Recepción de trabajos:

Los artículos para El Astrolabio deberán remitirse al Comité Editorial de la revista a la siguiente dirección:

Revista El Astrolabio
Fundación Gimnasio Campestre
Calle 165 No. 19-50 O a la dirección electrónica astrolabio@campestre.edu.co

2. Presentación:

Los artículos se presentarán en papel blanco tamaño carta, sobre una sola cara, utilizando procesador de texto Word 6.0, en letra Arial tamaño 12. El original irá acompañado de una copia en C.D. Las figuras, tablas y fotografías en formato JPG o TIF, debidamente identificadas en el C.D. con el título de la investigación, el autor y los nombres de los archivos. Los trabajos no deberán exceder las diez páginas incluyendo tablas, fotos y figuras.

3. Estructura del artículo:

Para todas las categorías, con excepción de las Revisiones de Tema, aplicará la estructura tradicional de artículo científico.

Título: Corto, preciso, informativo y escrito en mayúsculas.

Autor o autores: Apellidos y nombres completos indicando con superíndice el centro de trabajo y la dirección electrónica.

Resumen: Máximo 10 líneas en español que destaquen los aspectos más relevantes de la investigación, seguidas de máximo 5 palabras clave en español.

Summary: Traducción del resumen al inglés seguido de máximo 5 key words en inglés.

Introducción: Presentación clara y concisa del problema o interrogante que se desea abordar a través del estudio, el propósito de la investigación y el estado del arte del tema mediante una corta revisión de la literatura pertinente.

Materiales y métodos: Provee la información necesaria para reproducir el trabajo experimental, mediante la descripción de las técnicas utilizadas dentro de una secuencia que muestre de manera concreta y lógica el desarrollo de la investigación. Las fuentes y el estado de pureza de los materiales y la descripción detallada de los equipos sólo deben incluirse cuando estos sean muy específicos o novedosos. Los procedimientos descritos por otros autores se pueden omitir, pero si estos han sido modificados, se incluirán los detalles de la modificación.

Resultados y discusión: En esta sección se presenta la información relevante derivada del trabajo experimental. Se puede presentar en tablas y figuras (cuando sea absolutamente necesario) las cuales deben ser explicadas en forma sucinta pero completa en el texto. En caso de que los resultados estén sustentados por cálculos estadísticos deberá mencionarse la procedencia de los datos y el método estadístico empleado. La discusión debe ser una interpretación de los resultados y su importancia respecto a trabajos realizados previamente por otros autores.

Conclusiones: Se basan en los resultados obtenidos; si es posible, ofrecerán una solución al problema planteado en la introducción.

Bibliografía: Irá al final del artículo, presentándose siempre el autor o autores, la fecha entre paréntesis, título, editorial, lugar de edición y páginas citadas.

Citas: Se utilizarán las normas de la American Psychological Association (APA) para citar las fuentes. Las citas dentro del texto se incorporarán utilizando el método autor-fecha. Para parafrasear o para resumir se mencionan el nombre del autor y la fecha. Si se hace una cita directa hay que incluir, además, el número de la página donde aparece la cita. Cuando se hagan varias referencias de la misma fuente en un solo párrafo se escribirá la fecha solo en la primera cita; después basta con escribir el nombre del autor.

Abreviaturas: se utilizarán las abreviaturas del Sistema Internacional.

Ilustraciones, Tablas y Fotos: Deberán ser de excelente calidad. Las fotos llevarán su correspondiente pie de foto. Las tablas llevarán título en la parte inferior,

seguido de un número arábico secuencial. Las fotos no podrán bajarse de Internet y su resolución será de un mínimo de 3.2 mega píxeles.

4. Evaluación de los artículos:

Todos los artículos serán evaluados internamente por el Comité Editorial de la revista y externamente por parte de expertos en el tema. El concepto se emitirá a través del formato de evaluación diseñado para tal fin. La instancia decisoria será, para todos los casos, el Comité Editorial. Las fechas de recepción y aceptación aparecerán registradas en cada artículo. El resultado de la evaluación será comunicado al autor en el término de un mes.

Las ideas expresadas por los autores en los artículos de la revista no comprometen al Gimnasio Campestre. El Comité Editorial se reserva el derecho de aceptar o rechazar el material enviado para su publicación.

5. Categorías:

Artículo de Investigación: Documento que presenta de manera detallada los resultados originales de trabajos de investigación.

Artículo de Reflexión: Documento que presenta resultados de investigación desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico recurriendo a fuentes originales.

Artículo Corto: Documento breve que presenta resultados originales preliminares o parciales de una investigación.

Reporte de Caso: Documento que presenta los resultados de un estudio sobre una situación particular con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un caso específico. Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura sobre casos análogos.

Revisión de Tema: Documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre un tema en particular.

Traducción: Traducciones de textos clásicos o de actualidad, o transcripciones de documentos históricos o de interés particular en el dominio de publicación de la revista.