

ARTE MESTIZO LATINOAMERICANO: CULTURA INDIGENA, AFROAMERICANA Y ESPAÑOLA.

Stalin Suarez Escorcía*

“El fenómeno artístico universal y este es siempre producto de madurez y de continuidad y no de un suceso aislado o de insólita florecencia humana”

EUGENIO BARNEY CABRERA¹

RESUMEN

Tratar de entender el arte mestizo latinoamericano, requiere un trabajo amplio y riguroso, para hacer esta tarea eficaz es indispensable ir a la raíz triétnica (cultura indígena, negra y española) fundamentales que generan un concepto complejo pero enriquecedor en sus diferentes manifestaciones sobre nuestra cultura. Con este escrito pretendo resaltar el origen en Latinoamérica, evolución y su reflejo en la actualidad, tomando como ejemplo a América y a nuestro país. Teniendo como marco de referencia el tiempo que transcurrió para que pasara o hubiese un maravilloso quehacer artístico y se considerara un arte fuerte, resultado de muchos fenómenos de transculturación, iniciando así por una verdadera expresión artística que se origina a la hora de la toma de consciencia seria del hombre latinoamericano y por qué no aproximarme a una posible respuesta a través de las artes latinoamericanas a la pregunta ¿es posible un pensamiento filosófico latinoamericano o a futuro hablar de una posible y verdadera filosofía latinoamericana?

PALABRAS CLAVE: Evolución, Artes Latinoamericanas, Arte Indígena, Negra, española, Filosofía Latinoamérica.

ART MESTIZO LATIN AMERICAN INDIAN CULTURE, AFRICAN AMERICAN AND SPANISH.

ABSTRACT

Trying to understand Latin American mestizo art, requires a comprehensive and rigorous work, to do this task efficiently is essential to go to the root tri-ethnic (indigenous culture and Spanish black) key generate a complex concept but rich in its different manifestations of our culture . In this paper I intend to highlight the origin in Latin America, evolution and its reflection today, using the example of America and our country. Taking as reference the time it took for that to happen or had a wonderful artistic work and is considered an art strong, the result of many phenomena of acculturation, initiating a true artistic expression that arises when making consciousness serious Latin American man and why not to approach a possible response by Latin American arts to the question is it possible Latin American philosophical thought or talk of a possible future and true Latin American philosophy?

KEYWORDS: Evolution, Latin American Art, Indian Art, Black, Spanish, Latin American Philosophy.

* Estudiante de Filosofía y Derecho de la Universidad del Atlántico. Coordinador estudiantil del Grupo de Investigación Intellectus Graecus Latinus de la Facultad de Ciencias Humanas. Stalinsuarez15@gmail.com – stalinsuarez0715@hotmail.com

¹ Barney Cabrera, Eugenio, Nació en Santander de Quilichao el 14 de abril de 1917. Consumado académico, ejerció como crítico de arte, investigador, ensayista, columnista de los principales periódicos y revistas del país; docente toda la vida de la Universidad Nacional de Colombia, institución de la que fue Decano de la Facultad de Ciencias Humanas, Director de la Escuela de Bellas Artes, del Departamento de Humanidades y de la Biblioteca Central.

La historia nos relata que el arte americano nace en la madrugada del 12 de octubre de 1492, nos confirma así el crítico de arte santanderiano Eugenio Barney Cabrera. Barney no deja de tener razón si por tal se entiende ante todo el arte mestizo. Nuestro arte necesita y sigue necesitando aún más tiempo de fundamentación para encontrar sus formas americanas. Sabemos que a lo largo del tiempo han tomado formas españolas en América, aborígenes americanas y afroamericanas, solo así pudo encontrar la mejor forma de mestizajes autóctonos.

Para entender un poco más sobre los orígenes de este arte americano, debemos tener en cuenta un concepto en particular y lo abordaremos de una manera sintética como lo es:

Arte

Es un lenguaje, es la palabra más alta y expresiva del ser humano y como tal exige que sea entendido y comprendido a cabalidad en cada uno de sus momentos. Hoy día se pretende una mayor aproximación a la intelección del quehacer artístico definiéndolo como *“una actividad dialéctica”, donde la “tesis” es el mundo objetivo que ronda al artista, la “antítesis” es la imaginación, la conciencia, el poder transformador de la mente humana y la “síntesis” es la obra de arte como tal, es decir la manifestación misma del hombre².*

Elementos fundamentales

Se pueden clasificar en tres grupos: estructural, teleológico e histórico-culturales.

Estructurales: son aquellos que configuran en su totalidad y articulan el arte.

- 1) **Imaginación:** está relacionada con la intuición y es responsable de la creación artística como algo propio y distinto.
- 2) **Originalidad:** esta le da al arte su sello de diversidad y de imprevisibilidad, distinguiéndolo de lo artesanal, que es lo simplemente repetitivo dentro de una técnica de reproducción de un modelo.
- 3) **Emoción:** esta se dice de la fascinación hacia la obra artística que implica por una parte cierta atracción y por otra un cierto placer (placer estético).
- 4) **Asombro por la belleza:** este elemento que le da la obra artística su nota de autenticidad y de unicidad específica.

Teleológico: el arte como tal no solo corresponde a la individualidad propia del artista, sino que tiene sus propias finalidades que le conceden ese carácter de universalidad de las obras de arte en cuanto se refieren a algún aspecto de la verdad universal.

Señalare tres:

²Filosofía en perspectiva Latinoamericana 6º, Bogotá D.E, pág. 104.

- 1) **Captar el cosmos:** transmitiendo y expresando una interpretación de la realidad, dentro de una cierta ideologización, es decir mediante la comprensión de la realidad que se quiere expresar.
- 2) **Conformar una autonomía cultural:** el arte es creador de su propio lenguaje, que produce simbolizaciones siempre originales y específicas de la sociedad en donde se expresa. Por eso cada pueblo tiene su propia Arte.
- 3) **Plasmear la actividad creadora social:** esto ocurre de dos formas: transmitiendo un mensaje crítico de la realidad. El arte por eso, conserva una tradición y por otra es un vehículo de contestación social.

Histórico-culturales: el arte nace ubicado y responde siempre por esta característica peculiar; allí se le puede precisar.

- 1) **Espacial:** es la naturaleza a partir de la cual actúa un determinado arte. Son sus connotaciones geográficas, es el suelo que con su característica propia flora, fauna, clima, etc.
- 2) **Temporal:** el arte es historiado. lo temporal responder por las connotaciones cronológicas y sus implicaciones de evolución interna.

Por todo lo anterior esbozado podemos tener una aproximación más profunda a la hora de entender nuestro arte mestizo latinoamericano, tratare de hacer un recorrido histórico y atreverme a tomarlo como respuesta para que así podamos darle respuesta con la ayuda de nuestro autor principal Barney Cabrera a la pregunta: ¿es posible una verdadera filosofía latinoamericana?

Aproximaciones al Arte Mestizo Latinoamericano según E. Barney Cabrerías.

Tratar de entender el arte mestizo latinoamericano, requiere un trabajo amplio y riguroso, para hacer esta tarea eficaz es indispensable ir a la raíz triétnica (cultura indígena, negra y española) fundamentales que generan un concepto complejo pero enriquecedor en sus diferentes manifestaciones sobre nuestra cultura.

Arte Indígena: el llamado arte precolombino es, tal vez con mayores atributos que ningún otro, este resulta de las expresiones plásticas, musicales y espaciales de un mundo mítico que domina por completo el pensamiento y la expresión del hombre. No persigue esencias ni abstracciones en sí mismas, porque lo que describe lo hace en función de una necesidad mágico-religiosa, dice L. Castedo Hernández³.

Presentare en forma somera los grandes valores de este arte nuestro.

- **Valor de lo cosmogónico:** toda forma artística tiene que habérselas con este elemento básico en la fundamentación de su cosmovisión en cuanto a captación y manejo de la realidad y la del medio ambiente.
- **Sentido de la trascendencia:** lo cosmogónico al ser manejado en el arte apunta a su trascendentalización. Este sentido de trascendencia en el arte no lo da la obra de arte sola, retirada de su contexto y de su entorno; lo da toda la atmosfera en donde una obra está enmarcada, una estatua, tumba, estatua, hipogeo, etc. esto se ve reflejado en la decoración dentro del arte indígena y acumulación de obras de arte vinculadas a las ceremonias mortuorias y la de lo sagrado con todo lo que tiene que ver con las ceremonias.
- **Sentido de la vida:** se puede comprobar en varios aspectos: la significación de la fecundación, entendida como fuerza generativa y como dinámica integradora de lo humano, alejada de cualquier dimensión pornográfica y en cambio manejada con respeto y naturalidad, tanto en su físico procreador, ocultamiento, lo cual implica una razón vital y una penetrante psicología sexual. Se evidencia también en la actitud optimista ante la vida representada en la abundancia, característica de sus obras de arte.
- **Sentido de la belleza:** se va a toda una purificación de lo estético, lo que supone un proceso abstractivo, una conceptualización y una simbología formidable, ejemplos claros son nuestras culturas que trabajaron con oro, arcilla, piedra y demás instrumentos.
- **Conceptualización de lo divino:** el arte de los pueblos es un vil reflejo del espíritu religioso y expresa la diversidad simbología de su universo mítico, ejemplo de esto es el mundo sacral para las artes indígenas, poseyendo así una clara connotación

³Castedo, Leopoldo, Arte precolombino y colonial de la América Latina. Salvat, Barcelona, 1972.

naturalística, antropomórfica, vital y cósmica, con una gran interés de dinamicidad y majestuosidad, observable en la estatuaria agustiniana para nuestro país Colombia.

- **Conceptualización de lo humano:** el ser humano en todas sus facetas, construye un tema especial y una fuente de inspiración frecuente en nuestros artes indígenas, ejemplo todo lo relacionado con la orfebrería.

Para dejar abierto este tema enriquecedor sobre nuestra arte indígena hay que señalar su ambivalencia del hombre, por una parte, su fuerza, su potestad sobre el cosmos, en especial como creador de herramientas y por otra parte muestra sus restricciones, pequeñez, su finitud.

Arte Afroamericano: si nos planteamos la riqueza y la problemática de las expresiones artísticas de la cultura negra, iniciaríamos por los fenómenos de la transculturación y deculturación, fenómenos ya conocidos, que inciden mucho en el proceso del arte aborigen en la América postcolombina.

Se puede decir que lo curioso de estos dos fenómenos en un momento determinado fomentó la recreación del arte africano en tierras americanas. Por su lado el negro resistió todos los embastes de la deculturación y prefirió refugiarse en la transculturación, este se aferraba sus esperanzas de engañar a sus amos haciendo posible toda riqueza folclórica. Los primeros negros en tocar tierra americana fueron celosos en la transmisión de su cosmovisión y de los valores artísticos a las nuevas generaciones. De esta forma guardaban el nexo cultural con su tierra, conservando así el contacto con sus antepasados africanos.

Estos negros por el valor de sus valores estéticos encontraron resistencia con sus mismos hermanos de raza; aquellos que preferían en un momento determinado, con disfrutar de los pequeños goces que le brindaban sus amos, someterse al proceso de blanqueamiento, no solamente de color sino también de su cultura en general. A pesar de todo esto logran defender su patrimonio cultural. El artista negro, aun cuando casi nunca era tratado mejor que sus hermanos labriegos o mineros, no perdieron las esperanzas y con sus cantos a su raza, a su mundo. Sentían que de esta manera querían volver a su tierra madre África, a aquel mundo que lo habían oído cantar, que si sabían de música, de ritmo, de poesía y de fiesta.

Arte español: aproximadamente desde la primera mitad del siglo XVI al español y estos si son unos verdaderos salvajes y satanizadores de nuestras culturas, les entro el afán de organizar misiones, así como las hacen su grandes seguidores en la actualidad y otros países llamados potencias mundiales y poblaciones en los diferentes territorios de América, se inicia una intensa recepción de obras de arte, casi en su totalidad con lenguaje religioso y hasta nuestros días ya no van por obras de artes sino por petróleo, uranio y pare de contar.

Son obras góticas, renacentistas y manieristas, que las comunidades utilizaban en actividades misioneras como instrumentos eficaces de evangelización, yo creo que de satanización de las culturas de nuestra América por parte de estos blanco que en nombre de Dios hicieron barbaries despojando así a estos aborígenes de sus raizales.

El arte occidental dice Gil Tovar⁴, llega a estas tierras de la mano de la Iglesia. Si “*España conquisto a América a cristazos*” como lo dice Unamuno⁵, con estos mismo cristazos y otros métodos barbaros entro el arte europeo a nuestra tierra. Sus expresiones se dan en todos los órdenes estéticos.

Hablando de algunas artes como la arquitectura se ve reflejado en la vivienda y en todo el desarrollo del urbanismo americano. En la arquitectura religiosa se ve con claridad el gran dominio de las formas artísticas europeas sin lugar a duda, fundamentalmente las españolas. Otra de las artes que también tiene gran influencia son los artes plásticos que en América reciben de igual forma la influencia española. Su difusión simultánea en nuestro continente es de estilo europeo, al mismo tiempo que se desenvuelven las formas artísticas aborígenes y negras, es una característica fundamental del arte latinoamericano y que dejamos de lado y no la tenemos en cuenta, no sabiendo que nuestra cultura es propia y si la estudiamos, nos encontramos ella. Solo así le podemos dar el valor y el lugar que esta representa, sino lo hacemos, sin temor a equivocarme se cumplirá lo que dicen alguno de nuestros abuelos “a tu casa llegaran y de esta te sacaran”. Valoremos lo que tenemos porque esto se ve aquí y no en otro lugar del planeta.

Esbozare algunas de las características más importantes propias del arte mestizo latinoamericano:

- 1) **Lo exótico:** es esa constante en la manera de relacionarse las tres culturas. Cada una quiere conservar lo mejor de sus expresiones. La mejor suerte le corresponde a la cultura española, que tiene todo el poder de comprender, sin que por ellos deje sentirse extasiada ante lo exótico de las formas características formales de ambas quedando fosilizadas, si podemos expresarnos así brindándole al mundo de la posterioridad su valor de rareza, como inspiración exótica en la metamorfosis del arte posterior.

⁴ Gil Tovar, Francisco, El arte colombiano. Plaza y Janes, Bogotá, 1976.

- 2) **Lo plástico:** es esa capacidad de expresión, como habilidad manual, como escondida intención plástica artesanal , en las nuevas manifestaciones culturales creadas por la simbiosis, el pueblo aborígen aportando un sentido plástico que perdura desde el 12 de octubre de 1492 y que posiblemente existió antes. Ese sentido hace referencia a una determinada psicología del color, de la línea, del volumen, del espacio que se traduce en los altares, cerámica, textiles, cestería y demás.

- 3) **Un cambio de sentido:** el arte, a partir de colonia hasta nuestros días con escasas excepciones, adquiere características inversas a la del factor mítico, de presencia telúrica y testimonio humano. En este mestizaje colonial que vivimos desde entonces le vuelve la espalda al hombre y a la tierra y se convierte en un arte suntuario, dirigido hacia las clases adineradas y sugerido por ellas, quienes lo compran, lo vetan, lo desprecian, lo elogian, eventualmente con periodicidad de moda, sin convecciones y sin afán cultural, como simple vehículo ornamental para adquirir nombradía, título de ilustración y disfraz de cultura. Por eso este crítico del arte nos dice que la tarea no está concluida y es en gran parte cierta sino que tenemos que comenzar a despertar. Con la literatura y otras artes son casos elocuentes. Tenemos que asumir el desafío de estudiar y valorar más a fondo nuestras raíces étnicas y darles el verdadero sentido cultural latinoamericano.

- 4) **La riqueza:** podemos decir con este investigador Barney Cabrera que: “el arte en América, si barroco en cuanto a su sincretismo de formas aborígenes, es doblemente extrovertido y lujurioso en cuanto a las posibilidades del proceso transculturativo negroide e ibérico”⁶.

Lo que nuestro autor nos quiere decir, si lo aplicamos a las diferentes artes como la plástica, literatura, música, al arte en general, tenemos que buscar esa raíz triétnica para explicarnos que somos, cual es nuestra singularidad. En la pintura por ejemplo, ya no tendrá el equilibrio clásico de las matronas renacentistas que esbozaban los pintores españoles, si bien velándolas con el pudor impuesto por los temores religiosos que nunca pasan de moda; tampoco tendrán la desfachatez de los ídolos negros o la asimetría cobriza de los perfiles indios: tendrán estos elementos que fundiéndose en la vida real, por el encuentro de las razas, acaban fundiéndose también en la vida imaginativa, por la cruce de las ideas y por qué no pasar como lo dice L. Zea y E. Dussel, entre otros de un pensamiento filosófico latinoamericano genuino a una filosofía latinoamericana propia Claro no partiendo de cero

⁶Barney Cabrera, Eugenio, Transculturación y mestizaje en el arte en Colombia. Ecoc, Bogotá, 1974.

y sí que menos de olvidarnos de nuestro raizal europeo occidental y no formar un sistema filosófico como los de Kant, Hegel y demás sino tomarlos como punto de referencia y hacer nuestra propia filosofía originada de nuestra cultura.

Este consumado académico colombiano nos sugiere un despertar urgente y dice: “la acción conquistadora agota toda posibilidad de trascendencia artística. Pero en el vientre materno de las mujeres aborígenes subsistió un recóndito sentido plástico y ornamental que, unido al sensualismo coruscante de las razas vencedoras y al extrovertido abigarramiento de ritmos y de concupiscencias venidos del África, produjo este complejo cultural nuevo en América, cuyo producto artístico aún no ha tomado cabal forma, entera estructura, exacta identidad, aunque sí con permanencia latente en el folclor, en las artesanías populares, en la semántica y en la economía de la población campesina y aldeana del continente. Allí habrán de abreviar algún día los creadores artísticos para principiar a estructurar la voluntad de forma americana”⁷.

Decir que somos ricos en flora, fauna, piedras preciosas, que estamos bañados por dos océanos, que tenemos los ríos más caudalosos del mundo, entre muchas otras características enriquecedoras, no nos han servido de a mucho, solo es el consuelo de los tontos, subdesarrollados de aptitud y de pensamiento que no conocen su cultura y no se encuentran y se identifican con ella. *“la solución no está en lo que decimos con palabras sino en lo que hacemos con hechos”*. Suena redundante pero el día que miremos nuestra cultura con otros ojos, ese día entenderemos el verdadero valor, sentido e identidad de nuestras costumbres aborígenes y dejo el debate abierto y me cuestiono a mí mismo y a los demás al preguntarme: *¿Quién soy? Qué se es? ¿Cómo se siente uno por lo que es? ¿Con quién me identifico? Quizás otras personas ya pensaron y se formularon estas preguntas pero yo las traigo hoy a memoria para que nos ayuden a encontrar esa identidad que nos caracteriza por ser Latino, por ser Caribe, por ser Mestizo, por ser un Tuti Fruti Intelectual. ¿Qué nos identifica? Eso es lo que nos identifica, el no tener identidad.*

⁷Barney Cabrera, Eugenio, Transculturación y mestizaje en el arte en Colombia. Ecoc, Bogotá, 1974.

Bibliografía:

- 1) *Filosofía en perspectiva Latinoamericana* 6º, Bogotá D.E, pág. 98-124
- 2) Tomado de Copyright 2004© CENTRO VIRTUAL ISAACS ®. Todos los Derechos Reservados.
- 3) Castedo, Leopoldo, *Arte precolombino y colonial de la América Latina*. Salvat, Barcelona, 1972.
- 4) Gil Tovar, Francisco, *El arte colombiano*. Plaza y Janes, Bogotá, 1976.
- 5) Barney Cabrera, Eugenio, *Transculturación y mestizaje en el arte en Colombia*. Ecoc, Bogotá, 1974.