

Pichqa: representación del duelo individual y social a través del gesto artístico

---

Nery Salvatierra Cabezas

Carrera de Pintura

Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes

Resumen: Actualmente vivimos en un mundo donde el individualismo supera cualquier manifestación de comunidad. Estamos desvinculados del tejido social, los rituales se han ido perdiendo y el futuro parece incierto. En estos tiempos adversos, los rituales de duelo se han ido postergando por protocolos obligados por el contexto de pandemia de la COVID-19. Con el fin de preservar la salud, tenemos que prescindir de la realización de rituales fúnebres como antaño. Los elementos contextuales de la problemática en cuestión y de su representación propician la búsqueda de mecanismos y estrategias para afrontar el duelo desde una percepción intimista hasta una proyección social.

Vincular nuestras emociones en sociedad a través de visibilizar y representar significados a través de signos comunicables propios de nuestro contexto es importante en circunstancias adversas en las que las representaciones de duelo se han visto perturbadas. Así, teniendo en cuenta el gesto particular de quien interpreta un proceso emocional vinculado a su contexto y a su propia identidad en la memoria familiar andina, este proyecto configura, a través de la materialidad de la fibra vegetal (panca de choclo) y materiales afines, una forma de afrontar un proceso de duelo desde una percepción emocional particular.

Esta investigación aporta al aspecto metodológico del arte actual a través de la práctica novedosa del color a través de la experiencia perceptiva comunicable y simbólica de los medios materiales que configuran 6 productos visuales en una instalación.

Palabras clave: Duelo, rituales, cultura andina, pichqa, fibra vegetal.

Actualmente se vive en un mundo donde el individualismo supera cualquier manifestación de comunidad, desvinculados del tejido social, los rituales se han ido perdiendo y el futuro parece incierto. Han (2020) señala que los ritos, como acciones simbólicas, se han ido perdiendo. Las percepciones simbólicas que ya no se observan como duraderas antes hacían posible una percibida o entendida continuidad de la vida. Ahora toda práctica ritual se ha vuelto efímera y su significado narrativo se ha ido desvinculando de la vida y de las emociones de las personas. A esto se suma que, en estos tiempos adversos, los rituales de duelo se han ido postergando por protocolos obligados por el contexto de pandemia de la COVID-19. Con el fin de preservar la salud, tenemos que prescindir de la realización de rituales fúnebres como antaño. Vincular nuestras emociones en sociedad a través de visibilizar y de representar significados a través de signos comunicables propios de nuestro contexto es importante en circunstancias adversas en las que el proceso normal de las representaciones de duelo se han visto perturbadas.

En el mundo andino peruano, antes de la pandemia, durante el duelo por la pérdida de un ser querido, las personas seguían prácticas tradicionales en comunidad, y los ritos en colectividad eran dictados por las creencias locales. Por ejemplo, en el pichqa se realizaba el lavado de ropa de los difuntos días después de su muerte, cuando el ánima deja el cuerpo al fin; creencia que varía de comunidad en comunidad (Curí, 2014).

Lo mencionado anteriormente motiva la especulación en torno a la realidad próxima, y su replanteamiento con las herramientas que se tienen a mano. En este caso: el arte, necesario para representar y comunicar la realidad humana y que permite afrontar un problema desde la reflexión individual, y que puede derivar en creación de conocimiento a través de una obra de arte (Muñoz, 2006). Además, el arte posibilita revisar la memoria personal desde lo creativo hasta lo terapéutico en temas de muerte y duelo para dar continuidad a la actual existencia desde el dolor íntimo que da guía a la experimentación en el arte (Martínez, 2015). Así, a través de la representación plástica y las nuevas tentativas de soportes y materiales, en el arte actual se pueden comunicar muchas posibilidades de expresión, que obran muchos sentidos de identificación de sentimientos que permiten significar el dolor y el sufrimiento a través del gesto artístico que es propio de cada persona (Nancy, 2014). Se entiende que a través del arte existe la posibilidad de abrir sentido y mundos en un espacio de contradicción a manera de gesto artístico (esencial señal o signo).

Entonces, desde la experiencia y percepción emocional, así como de la identificación familiar andina, devienen inquietudes cognoscitivas en torno a la representación del duelo en el contexto actual donde se hace necesaria la presencia de la memoria familiar que aflora como posibilidad de vínculo y continuidad. Así, en esta investigación se tiene como objetivo principal el representar el duelo individual y social a través del gesto artístico, revalorando así ciertas costumbres particulares que la familia y la cultura andino peruana trae consigo y que implican prácticas de rituales alrededor del duelo a través de símbolos, formas, texturas y colores, que traen a la memoria la identificación social particular. En este proyecto, el aporte metodológico al arte actual es la manipulación del soporte a través de la luz sobre la materialidad de la experiencia perceptiva comunicable y simbólica. La experimentación y el reciclaje no sólo

proporcionan un soporte visualmente orgánico sino también aportan reflexión desde el gesto, lo ecológico, lo social y lo cultural (Garnica et al., 2007).

Este trabajo de investigación es importante porque tiene relevancia teórica, práctica y social. Se busca una manera de afrontar el duelo en tiempos de distanciamiento, donde los rituales de duelo se han ido frustrando por protocolos obligados por el contexto de pandemia de la COVID-19, por el cual, con el fin de preservar la salud, se prescinde de la realización de rituales fúnebres como antes, los cuales propiciaban apoyo social para procesar el duelo. Además, este proyecto de investigación es importante, también, porque brinda posibilidades de revaloración de la identidad que contiene el ser peruano y ser andino en un entorno que conforta al individuo en un entretejido social, cultural e histórico.

Cuando se configura la creación plástica, el gesto artístico fluye para mediar el carácter de la obra. Al representar el duelo configurando una creación plástica, el gesto artístico propicia repensar el duelo a través del arte, despertando cuestiones conscientes e inconscientes en el artista, revelando signos comunicables que permitan pensar al otro más allá de uno mismo (Rodríguez, 2016). Es decir, que el gesto artístico en la configuración de la creación plástica de la mano de la expresión particular del artista, propicia empatizar sobre los sentimientos del otro.

Este trabajo de investigación entrega nueva información para incrementar el conocimiento, porque propicia la búsqueda de nuevos mecanismos para afrontar el duelo en tiempos adversos, desde el arte y a través de la representación, teniendo en cuenta el gesto particular del quien interpreta un proceso emocional vinculado a su contexto y propia identidad, para poder afrontar un proceso ahora trastocado. Es novedoso al definirse una forma de tejido metafórico para representar de forma particular una reinterpretación de la realidad con singular carga simbólica andina.

La materialidad simbólica expuesta a través de la simbología del maíz y de la panca de choclo son fundamentales para representar el duelo desde una óptica particular de referencia ritual andina. La simbología del maíz (del choclo) y el entorno andino están estrechamente vinculados y considerados por la memoria familiar, donde se le considera una planta sagrada del ande peruano desde el periodo prehispánico (Arroyo, 2019). El maíz era parte de rituales andinos de duelo, por ejemplo, Negro (1995) señala que, si alguien de la casa moría, se esparcía harina de maíz o cenizas en la puerta para comprobar que el difunto haya partido al final del quinto día hacia las pacarinas como ánima. Si se encontraba huellas de ave o de perro, se sabía que el alma había vuelto a casa y era necesario hacer ofrendas para contrarrestar este hecho porque podría traer consecuencias funestas a la comunidad.

Así, la presente investigación en arte da cuenta de un proceso creativo pausado e intuitivo que refleja propuestas artísticas matéricas que hasta la fecha han ido desarrollándose (figuras 1, 2, 3 y 4). La naturaleza del recuerdo y del duelo se configura a través de la fibra vegetal, a través del yute y sus fibras, y de la panca de choclo convertida en papel (tratada y lavada como práctica

ritual una y otra vez), exponiendo así una metáfora del vínculo familiar mediante la síntesis de formas simbólicas, donde el entramado de fibras permite traer a la memoria los tejidos andinos o las formas gráficas primigenias de representación de la realidad andina desde una creación artística contemporánea.

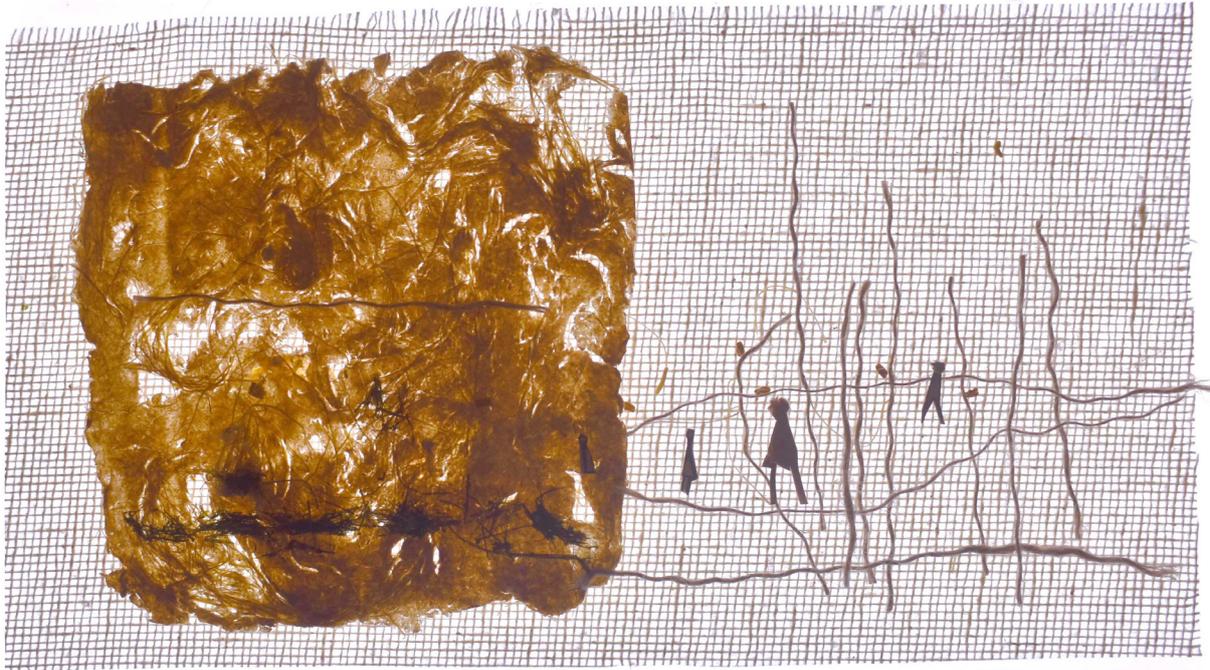

Figura 1. Nery Salvatierra Cabezas, *Cuando la ritualidad se teje*. (Serie yute y papel de panca de choclo). Técnica mixta. Medidas: 40x90cm. Objeto observado a través de la luz.

Figura 2. Nery Salvatierra Cabezas, *Cuando el ánima deja el cuerpo*. (Serie yute y papel de panca de choclo). Técnica mixta. Medidas: 40x40cm. Objeto observado a través de la luz.

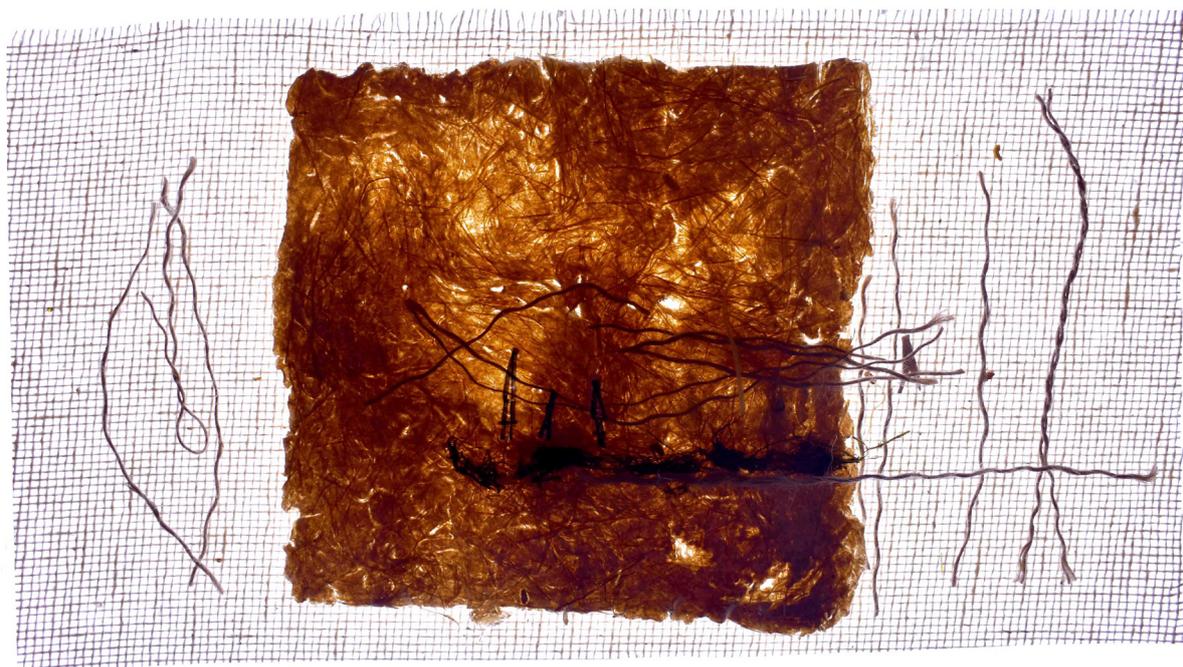

Figura 3. Nery Salvatierra Cabezas, *Cuando se teje el duelo*. (Serie yute y papel de panca de choclo). Técnica mixta. Medidas: 40x90cm. Objeto observado a través de la luz.

Figura 4. Nery Salvatierra Cabezas, *Cuando se deja partir*. (Serie papel de panca de choclo). Técnica mixta. Medidas: 140x100cm. Objeto observado a través de la luz.

Referencias

Arroyo, S. (2019). Simbología del maíz en la cultura andina milenaria: resistencia e identidad del hombre andino. *Investigaciones Sociales*, 22(41), 37 - 55. <https://doi.org/10.15381/is.v22i41.16756>

Curí, B. (2014). Apuntes sobre el más allá en el mundo andino. *El mundo de los difuntos: culto, cofradías y tradiciones*, 1, 185-198. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5043641>

Garnica, J., Arias, M., Martín, J. y Sanz, A. (2007). *Fabricación manual de papel con fibras vegetales*. *Revista Digital Práctica Docente*, 7, 369 - 380. <https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/107/00120093001110.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Han, B. C. (2020). *La desaparición de los rituales. Una topología del presente*. Editorial Herder. <https://www.perlego.com/book/1989186/la-desaparicin-de-los-rituales-una-topologa-del-presente-pdf>

Martínez, P. (2015). *Duelo y creación artística. Propuestas de recuperación y continuidad de la memoria autobiográfica a través de la experimentación plástica*. [Tesis de doctorado, Universitat de Barcelona]. https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/374242/PMM_TESIS..pdf?sequence=1

Muñoz, R. (2006). Una reflexión filosófica sobre el arte. *Thémata Revista de filosofía*, 36(2), 239 - 254. <https://institucional.us.es/revistas/themata/36/N4.pdf>

Nancy, J. L. (2014). *El arte hoy*. Editorial Prometeo. https://www.academia.edu/39257833/Jean_Luc_Nancy_El_arte_hoy_traducci%C3%B3n

Negro, S. (1995). La persistencia de la visión andina de la muerte en el Virreinato del Perú. *Anthropologica*, 14(14), 121-141. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/anthropologica/article/view/1956>

Rodríguez, D. F. (2016). *El Arte como proceso de subjetivación del Duelo*. [Tesis de pregrado, Universidad del Rosario]. <http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/12781>