

ARCHIVO HISTORICO DEL
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTETICAS

BEATRIZ DE LA FUENTE

FONDO _____

SECCION _____

SUBSECCION _____

SERIE 002: INVESTIGACIÓN

CAJA 005

EXP. 160

DOC 0001

AOS 1979 Fs 11

Conferencia Museo Arte Moderno, Enero 9, 1979

Arte, magia y religión en el México Antiguo

BF2C5E16001Fh

1. Análisis del concepto arte. ¿Qué hoy en día, valoramos como arte? ¿Fue producido en el México Antiguo, como tal? ¿La actividad artística tenía una intención o su motivación y finalidad eran motivadas por otras conductas culturales? ¿Tenía el artista un lugar especial en la sociedad? ¿Es el arte prehispánico de Mesoamérica exclusivamente una expresión religiosa?
Definición del arte
Definición de religión

2. El arte prehispánico como expresión religiosa
Arquitectura : establecimiento de

lo sagrado. Reflejo de la visión cósmica
Significado de la orientación cardinal
Intento de elevación hacia lo sobrenatural.
Español para culto como expresión
religiosa unificada de la cultura

Iconografía
Imágenes femeninas en relación al
culto primordial en pueblos agrícolas:
la fertilidad
Trigéminos fantásticos, híbridos, en que
el hombre no se separa de lo natural y
sus sobrenaturales, están también rela-
cionados con mitos de origen y de fecun-
didad.
Escenas de sacrificio y de autosacrificio:
hacer sagrado

Me he abordado el tema de esta
 conferencia bajo dos dimensiones dis-
 tintas y complementarias. Me refiero
 primero, al concepto de arte y de acti-
 vidad artística en las sociedades del
 México Antiguo; posteriormente, en
 vistas como 'buenos ejemplos' de los
 hechos artísticos prehispánicos, son expresio-
 nes religiosas. Dentro de este doble
 marco, concepto y plaza concreta, idea y
 comunicación. De la misma, sea posible
 tal vez, una mejor aproximación al signifi-
 cado del arte prehispánico dentro del
 contexto religioso de la cultura.

El arte es una de las conductas primarias
 de comunicación. El hombre se ha comu-
 nicado con el hombre, desde la más remota

antegüedad, por medio del arte, y la existencia de las diferencias culturales y el relativismo no eliminan la fuerza del efecto emocional.

El arte, sin embargo, como abstracción diferente de otras conductas de la cultura, existe como tal en la cultura queoamericana, pero no se presenta en las culturas de Oriente ni en las mal llamadas culturas primitivas. Fue a fines de la Edad Media y a partir del Renacimiento que se empezó a distinguir de otras conductas culturales. Lo que nosotros consideramos arte del México Antiguo no fue, acaso producido como tal por sus creadores. Surgió, probablemente, y de manera primordial como la necesidad de transmitir experiencias religiosas. Y quisiera destacar que si bien he ido poniendo énfasis en el significado religioso del arte y de la función artística, no pienso, que este sea

La fuente incesante generadora del quehacer
 artístico. El arte prehispánico tiene
 asimismo connotaciones históricas y simbó-
 licas, de esta muestra de expresión no
 me ocuparé ahora.

Nosotros hablamos de obras de arte propie-
 damente hechas una clasificación
 en que distinguimos a petas, de obras de
 otra clase. Pero, lo hacían los antiguos
 mexicanos? Es evidente, ya lo dije antes,
 que en el quehacer artístico no tenía
 el sentido de patronazgo, individualismo,
 comercialización o simplemente el de la
 mera producción de arte por el arte. Y,
 sin embargo, de alguna manera, y
 las fuentes documentales lo confirman,
 la actividad que hoy llamamos artística
 ocupaba un lugar de distinción dentro
 de lo quehacer de los antiguos mexicanos

En nuestra cultura se puso énfasis
sobretudo en la individualización; es el
artista, el genio. En las culturas antiguas
de México el que fabricaba las obras de
arte no tenía recompensa económica o de
gloria individual, sin embargo ocupaba
un lugar de importancia dentro de su comu-
nidad. Solemos que entre los pueblos
nahuatl, por los informantes de Sahagún el
artista era favorecido; los registros aztecas
evidencian que debía hacer en uno de los
decanatos, tener talento para su traba-
jo y cultivar ese talento. Los informantes nos
evidencian también acerca de la vida que
llevaban los artistas durante el tiempo que
dedicaban a sus tareas pues debían de
permanecer ^{retirados} en habitaciones especiales para
oraciones, ~~en~~ ^{observar} la castidad y dedicarse
a la meditación, hacer actos propiciatorios y

ofrendan sus trabajos a los dioses tutelares.
 Su pago era la reputación ~~del~~ ~~tra~~ en el
 grupo por ser el diestro y el iniciado en
 los misterios del corazón y de la mente.

Dice Miguel Leon Portillo que el verbo
 nahuaatl parece haber recibido sus inspira-
 ción de los toltecas y que la palabra tolti-
 catti viene a significar lo mismo que artista
 (1972: 157) De ella se derivaron numerosos voca-
 blos, como ten-tolticatt, orador o "artista del
 lenguaje" tlil-tolticatt, pintor o "artista de la
 tinta negra", ma-tolticatt, bordador o
 artista de la mano, etc.

La ~~comprobación~~ descripción de lo que
 significaba la palabra tolticatt, identificada
 con lo que hoy llamamos artista, parece
 ser la mejor comprobación de lo dicho:
 Toltec: artista, discípulo, abundante, múltiple

inquieto.

El verdadero artista: capaz, se adiestra,
es hábil;

dialoga con su corazón, encuentra las cosas
en su mente.

El verdadero artista todo lo saca de su corazón;
obra con delicto, hace las cosas con calma,
con tiento,

obra como un tolteca, compone las cosas, obra
hábilmente, crea;

arregla las cosas, las hace atildadas, hace
que se ajusten.

El tipo artista: obra al azar, se buelva de la
gente, obra las cosas, para por encima del
rostro de las cosas,

obra sin cuidado, defrauda a las personas
es un ladrón.

En este texto se menciona ^{por una parte} de manera
elocuente, lo que se espera del genuino tolteca
del artista, y por otra del que se designa como

artista pobre que carece de las cualidades necesarias para los tales. Otros textos que describen la personalidad y forma de actuar de otros artistas como los pintores o tlacuicls, los amantecas o pintistas de las plumas, los alfaueros, los afiebreros y ploteeros, los gematistas, los poetas y cantores hacen posible un mayor acercamiento a la concepción nahuatl de lo que llamamos su arte. Citare de modo complementario tan solo algunos de los dioses en relación al tlacuicli: el pintor.

Tlacuicli: el pintor

El pintor: la tinta negra y roja, artista, creador de cosas con el agua negra. Diseña las cosas con el carbón, las silueta, prepara el color negro, lo muele, lo aplica. El buen pintor: entendido Dios en su corazón, dibuja con su corazón las cosas. dialoga con su propio corazón.

conoce los colores, los aplica, nombres;
dibuja los pies, las caras,
traza las espaldas, logra un perfecto acabado.
Todos los colores aplica a las cosas,

como si fuera un tolteca,
pinta los colores de todas las flores.

El mal pintor: los ojos amortajados,
indignación de la gente provoca fastidio,
engañador siempre anda engañado.

No muestres el rostro de las cosas,

de muerte a sus colores,

mete a las cosas en la noche.

Pinta las cosas en vano,

sus creaciones son trapos, las hace al azar,
desfigura el rostro de las cosas.

De acuerdo con los textos al artista Nahuatl
se le consideraba como un predestinado en
función del destino determinado por su naci-
miento de acuerdo con el Tonalamatl o calendario
adivinatorio.

Pero el artista debía concurrir a centros de educación como las cuicacalli o "casas de canto", para su capacitación. En estas casas el artista se encontraba en los ritos y en las tradiciones ^{religiosas}, llegaba a conocer sus ideales y a recibir la inspiración de los dioses. Conocedor ya profundo de las raíces de su cultura y de su religión sus futuras creaciones artísticas podían encontrar resonancia en el pueblo Nahuatl. De las raíces de las doctrinas de la religión y de la tradición el artista buscaba símbolos y metáforas: "las flores y los cantos" que cuyo mensaje sea percibido por el pueblo. El pueblo Nahuatl dice Ahon - Potilla, sea asamblea a ese mensaje, que a nosotros parece en muchas ocasiones en símbolos existenciales; porque todos sus individuos habían recibido

una educación universal y obligatoria, gracias a la cual se habían puesto en contacto con las doctrinas religiosas y el pensamiento de su antigua cultura. Podían los elementos necesarios para aproximarse a la creación artística, cosa que para nosotros está, en muchos casos vedada, ya que no conocemos el código de que se valieron tales creadores.

Es necesario comprender que lo antes citado se refiere a la educación del artista dentro del patrinio religioso convencional de su cultura; el artista era un servidor de la religión y de la comunidad, reflejando y sosteniendo la sociedad para la cual trabajaba. La creación no era como en el arte occidental materia de inspiración personal. El artista mesoamericano seguía los rígidos cánones de los artistas que lo precedieron y que lo enseñaron. Por esta razón los objetos son similares aunque producidos

por distintas maneras, aun a través de siglos.
 El artista no se apartaba de lo establecido
 por sus patrones sacerdotales y ~~no~~ para
 no poner en peligro la eficiencia comprobada
 de sus imágenes. La obra de arte
 en el antiguo mundo prehispánico funcionaba
 en la medida que podía resolver la
 tensión entre mundo interior y mundo ex-
 terior. En la medida en que podía ofrecer
 seguridad y certezas ante los problemas de
 la existencia. La religión expresada en el
 arte actuaba como medio para controlar fuer-
 zas inexplicables y sobrenaturales. El pueblo
~~blanco de arte del~~ ~~tar~~ prehispánico esperaba
 que los símbolos no ~~funcionaran~~, no ~~aportaran~~
 símbolos nuevos sino ^{una} ~~una~~ ^{variación} de viejos
 símbolos ya aceptados por su eficiencia com-
 probada. El arte creado por pocos artistas
 parece que carecía de significado para el

Hombre mesoamericano.

Pasaron convenientemente, una vez fue
fue el establecimiento del posible significado de la
actividad religiosa del arte y de la reli-
gion artística ademas mi concepto de
religion y de magia.

El hombre ha vivido siempre en un
mundo de adversidades, en particular en los
niveles tempranos de su desarrollo historico,
y se ha visto por lo tanto compelido a buscar
seguridad. Su recurso es encontrar la satis-
faccion a traves del invento de ceremonias,
magias, ciencias y a traves de la organizacion
social, colaboracion humana ya que el hombre
para sobrevivir para su supervivencia vive en
comunidad. En realidad el hombre, en las
etapas pre cientificas y pre industriales, no
controla sus medios de subsistencia. Su desesperada
necesidad por los otros se refleja en sus ansias

de ayuda sobrenatural, de un poder fuera de
 las consuetudines físicas de la naturaleza y la
 Sociedad. El acto mágico no produce efectos en
 efecto se es para quienes creen en él. Ese
 poder sobrenatural al que se acude es al prin-
 cipio impersonal, indefinible ~~que aunque~~
 su presencia se deja sentir. R. Otto le dio
 a este el nombre de numen; hay sentimien-
 tos de temor y de misterio, es para el autor
 estado la idea de lo sagrado. Sentimientos de
 reverencia religiosa que solo se sienten en
 tanto miembros de la sociedad. Este poder
 impersonal parece que el mana de los me-
 lancés parece preceder a los espíritus y
 dioses personales y definidos.

La magia no es como se creía antiguamente
 un fenómeno anterior a la religión. El ejemplo
 significativo de magia simpática con los

del acto paleolítico de las cuevas de Chauvet
y España en donde al representar el resul-
tado deseado, o imitando simbólicamente el
poder sobrenatural colma su efecto. Esta
nuestro de acto suagios no elimina la
existencia de la religión. Lo suagio procura
sujeta a través de un canal directo, el
control inmediato de los poderes mágicos
del universo; el animismo lo pasa a través
de los espíritus y la religión lo hace a
través de la vía indirecta de los espíritus
y de los dios. Hay una clara distinción
entre el mundo de sentimientos impersonales,
espíritus, fantasmas o ancestros representando
animismo y la creencia en un panteón poli-
teísta. El politeísmo corresponde a un de-
sarrollo ^{social} más elevado, y se encuentra en culturas
avanzadas como las mesoamericanas. La

religión es un sistema organizado de creencias y de actos que requiere de personal a su servicio, de servidores de los dioses. Pero los pueblos del México Antiguo tenían una religión solidamente estructurada.

Quiero señalar a hora que abordaré brevemente algunos aspectos del arte prehispánico en su interacción con la religión ya que sin desconocer que en sus prácticas religiosas había muchos elementos mágicos lo que tiene mayor relevancia es como estos elementos se encuentran organizados para constituir un sistema de creencias acerca del hombre su lugar en la naturaleza y los intentos de dar un sentido a los eventos naturales y sociales. Se trata de un complejo sistema religioso organizado; las prácticas mágicas están al servicio de ritos y concepciones religiosas más amplias.

9)

Arte prehispánico como expresión religiosa

1. Arquitectura: 2 recursos básicos de expresión formal: el volumen y el espacio.

Pyramides: establecimiento de los sagrados centros del mundo, reflejo de la estructura cósmica.

Plazas: Espacio q. permite concentración para rituales ceremonias públicas para ser vividas periódicamente el establecimiento de los sagrados, reiteración de las creencias en los ritos, elemento de integración religiosa.

Juego de Pelota: Se significación cósmica la bola represente al sol q. tiene q. mantenerse vivo por el esfuerzo de hombres y dioses

2. Imaginería

Imágenes femeninas. - En relación al culto primordial en pueblos agrarios: la fertilidad; la gran madre, la tierra, madre la tierra creadora. De conceptos impersonal a deidades específicas de la religión.

Imágenes de unión. - Mito de creación. - Mito es un relato que explica por esencia religiosa y cosmológica los rasgos culturales de un pueblo, trata aspectos de la creación del mundo y del hombre, de dioses semidioses, hechos culturales y ritos culturales. El mito es casi el tema primario en el arte desde la más remota antigüedad.

Imágenes en cuevas. - Mito de origen del hombre

Imágenes híbridas. - Seces sobrenaturales

poseedores de las fuerzas, origen divino y
sobrenatural del hombre
Imágenes duales. - Polos opuestos son
complementarios

Durante las épocas tempranas del
Formative y del Clásico la imaginación
es esencialmente bisfilia, el hombre es
la medida cósmica. Para el postclásico
se aprecia una transformación ~~de~~ la
imaginación de profilia, la muerte parece
predominar, la muerte humana se con-
vierte en necesidad para la epifanía
continuada del ciclo cósmico

~~Además~~ Conocemos parte de la actividad
artística y del ~~su~~ significado religioso de
los pueblos prehispánicos durante el
mundo náhuatl gracias a los escritos
que se conservan; de épocas anteriores
los alfareros de arte son testigos vivos
que permanecen y que comunican ideas
y sentimientos de sus creadores.

Hay una civilización precolombina pero
muchas culturas en Mesoamérica, algunas
se inclinaron a resolver sus problemas
existenciales a través de mitos efectivos
que establecieron el vínculo entre lo
humano y lo sobrenatural.