

“RIBELLATO”
REVELANDO MAGIA EN LA COTIDIANIDAD

OSCAR JULIÁN PEÑA BONILLA

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
PROGRAMA DE ARTES VISUALES
PAMPLONA

2022

“RIBELLATO”
REVELANDO MAGIA EN LA COTIDIANIDAD

OSCAR JULIÁN PEÑA BONILLA

Proyecto de investigación creación presentado para optar al título de Maestro en
artes Visuales

Asesor: Docente Juan Sebastián Meneses Gaviria

Maestro en Artes Plástica y Visuales

Magister en Artes Plásticas y visuales con énfasis en Investigación y Creación

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
PROGRAMA DE ARTES VISUALES
PAMPLONA

2022

Resumen

Ribellato es un proyecto de investigación creación en las artes, partiendo de la pregunta ¿Cómo presento a través de la pintura la cotidianidad cargada de prácticas mágicas del habitante pamplonés? Buscando pintar escenas cotidianas cargadas y rodeadas de un sentido mágico dentro de la Pamplona actual. Llevándome primero a tratar de entender que es la magia, cuáles practicas la conforman, y como se mezclan con la cotidianidad de las personas, haciendo una revisión de referentes técnicos y prácticos en relación con la pintura de género, realizando fotografías para captar la imagen de la ciudad y terminando por pintar las escenas ya mencionadas.

Palabras clave: magia, pintura, fotografía.

Abstract

Ribellato is a creation research project in the arts, based on the question: How do I present through painting the daily life charged with magical practices of the Pamplona resident? Seeking to paint everyday scenes charged and surrounded by a magical sense with in the current Pamplona. Taking me first to try to understand what magic is, what practices make it up, and how they mix with people's daily lives, review technical and practical references in relation to gender painting, taking photographs to capture the image of the city and ending by painting the scenes already mentioned.

Keywords: magic, paint, photography.

Índice

Introducción.....	7
Planteamiento del problema.....	8
objetivos	13
objetivo general	13
objetivo específico	14
justificación.....	14
metodología	17
Antes del principio y los inicios mismos	17
Desarrollo y cuestiones fundamentales.....	21
Profundización y consideraciones finales.....	23
estado del arte	24
marcos de referencia	28
referentes conceptuales.....	28
referentes artísticos.....	35
prácticas artísticas	39
procesos creativos	39
resultados	56
conclusiones	61
bibliografía.....	63
lista de figuras	65

A doña Luisa Sandoval, mujer de temple, madre y abuela ejemplar, que con su esfuerzo, protección y cariño me ha guiado a donde estoy y a lo que soy.

agradecimientos

A mi abuela Luisa Sandoval, por todo el cariño, el amor y los cuidados tenidos para conmigo, los mismos que han hecho posible que este donde este.

A la profesora Liliana Flórez, por su esfuerzo y enseñanzas para conmigo, y en especial por guiar mi proceso de inclusión.

A la Universidad de Pamplona por apoyar y guiar los procesos de inclusión de las personas con discapacidad.

Al Centro de Atención Integral Materno Infantil de la Universidad de Pamplona, porque allí aprendí a usar mis pies como si de manos se trataran.

A mi asesor Juan Sebastián Meneses por guiarme y apoyarme en la realización exitosa de este proyecto

A mi familia, amigos y conocidos por todas las vivencias compartidas que me han traído hasta aquí

A la vida, por mostrarme lo bueno y lo malo, por todas las enseñanzas y todos los momentos.

Introducción

Este es un proyecto de investigación creación titulado Ribellato donde se busca pintar escenas de la cotidianidad cargadas de actos mágicos tácitos dentro del contexto actual. A través del método de la investigación creación, narrando en este documento los procesos, dilemas, pensamientos y demás hechos, ocurridos tanto antes del inicio de este proyecto como durante el mismo, y los resultados y productos de la realización del mismo.

En ese sentido, el proyecto nace de un proceso reflexivo, donde se busca aprovechar la necesidad de responder a un requisito académico, para exteriorizar una serie de ideas e imágenes formadas gracias a la reflexión y análisis sobre hechos y anécdotas de mi diario vivir. Las cuales acaban por llevarme a la pregunta ¿Cómo presento a través de la imagen pictórica y fotográfica una cotidianidad cargada de prácticas mágicas del habitante pamplonés? Atendiendo a los métodos propuestos para la realización de estos proyectos de investigación creación, pienso y ejecuto una serie de actividades encaminadas a dar respuesta a la pregunta a través del quehacer artístico, las cuales son:

Primero, la revisión y construcción del estado del arte con relación a la temática de la magia, permitiendo ver distintos campos y perspectivas desde donde se ha analizado, y de las cuales me dirijo a la construcción del marco teórico, fuertemente guiado desde la antropología de la mano de autores tales como Malinowski. Encaminado a entender que es la magia, una vez construida y asimilada dicha construcción conceptual y teórica, procedí a buscar, analizar y asimilar todo el material posible sobre prácticas mágicas. Observando cuáles se encuentran presentes en el diario vivir de los pamploneses.

Lo anterior, remite del aspecto teórico y conceptual de esta investigación, ahora, desde lo técnico y práctico ocurren otras actividades como: la experimentación en diversas técnicas, y la búsqueda por cuál concepto trabajar dentro de la vastedad de lo que es y representa la magia. Así, se hizo un recorrido por prácticas como el grabado, la pintura, el arte textil y fotografía entre otras. Abordando conceptos como prácticas, corrientes, conceptos y simbología de y en la magia.

De esos primeros procesos prácticos y teóricos aparecen dos reflexiones importantes. Primero, la magia proviene del ser humano y requiere netamente de este para existir. Y segundo, la magia sigue vigente en nuestros días y conserva su sentido oculto, es decir, sigue activa en nuestra contemporaneidad, pero se encuentra de forma tácita en la cotidianidad. Atendiendo a esto nacen dos actividades, por un lado, la toma de fotografías alrededor de la ciudad y sus habitantes, y por el otro el planteamiento de construir una serie de escenas que, si bien, parten de recuerdos y anécdotas vienen seleccionadas por medio de la sensibilidad creativa que los relaciona directamente con las reflexiones ya expuestas. Siendo dicha serie el resultado principal y final de este proyecto.

Planteamiento del problema

Partiré de la contextualización geográfica y situacional de dónde nace este proyecto. Nos ubicamos en Pamplona, ciudad fundada en épocas de la conquista y colonización americana por parte de Europa, en el caso de la región, se hizo por los españoles. Establecida en 1549, Pamplona se tornará en uno de los asentamientos más importantes de la región hasta el siglo XX. Esta importancia radicará en una confluencia de personas de diversas etnias, razas y partes del mundo, entendiéndole desde las

dinámicas culturales de la sociedad de la época colonial, es decir, procesos de endoculturación, transculturación y aculturación. Los cuales poseen una importancia que desarrollaré a continuación.

Los términos ya mencionados remiten de procesos, valga la redundancia, enmarcados en las dinámicas culturales. Donde la aculturación, es la dinámica en la que se transforma la cultura por medio del abandono de ciertos aspectos en favor de otros, es decir, la misma inicia un proceso de avance hacia una nueva versión de sí misma, configurándose en una nueva. La transculturación refiere del proceso de enriquecimiento de una cultura por contacto con otra, aquí, como en el proceso anterior se da inicio a una transformación de la cultura en una totalmente nueva, la misma no proviene de un deseo de transformación propio, sino de, el choque y fusión entre grupos culturales. Por último, la endoculturación, habla de la dinámica de transmisión y preservación cultural por medio de la jerarquía generacional, o en términos llanos, la transmisión padre a hijo de la esencia o cultura del grupo. Entendido lo anterior, estas dinámicas cobran importancia al sentar, edificar y preservar una cultura pamplonesa, misma que, vive unida a través de los mismos a la magia.

Volviendo a la ciudad, se puede entender, por su edad e importancia, una fuerte presencia de tres instituciones: la magia, la ciencia y la religión. Antes de proseguir, debo hacer dos aclaraciones o anotaciones: primero, la salvedad de entender el término institución por cualquier tipo de organización que implique relaciones y estructuras entre los individuos. Y segundo que de las tres, solo las dos segundas son tomadas por tal debido a su presencia implícita en la sociedad, contrario a la tacita presencia de la primera. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Lo hago en la medida donde una vez iniciada la idea y puesto en marcha el proyecto, encaminado por la búsqueda y aprensión de ciertas prácticas mágicas, es donde pude evidenciarlo, como si se tratara de un velo compuesto

de otros nombres, de *agüeros* y tradiciones, se cayese. Antes de proseguir, entiéndase el agüero como una serie de conocimientos, hechos y creencias encaminados a evitar o lograr que algo ocurra.

Pero no solo percibí su ocultas a simple vista en la sociedad actual, sino, como ha acompañado a la sociedad pamplonesa como a muchas otras, prácticamente desde su inicio. Y del mismo modo, descubierta a través de la autorreflexión, su presencia a lo largo de los hechos y personas de mi vida. Entonces nace otra pregunta ¿Cómo no me doy o no nos damos cuenta de su presencia? La respuesta se debe a dos procesos, el primero es concerniente a las artes visuales, este es la resignificación, implantación y tergiversación de una idea o concepto a través de la imagen, hablo de procesos semióticos.

La resignificación de la que hablo, se puede explicar por medio de varios ejemplos, donde gracias a la imagen se ha creado una idea distante de la realidad, tales pueden ser: los conejos aman las zanahorias y los ratones el queso, siendo ambas premisas falsas y producto de las imágenes difundidas que contenían estas ideas. Así mismo, dentro de este contexto, de la ciudad empapada por la digitalización y la globalización ha ocurrido una serie de procesos donde se crearon imágenes distantes de la realidad, y más en específico de la actual, provienen estos del contenido multimedia y su consumo diario. De ese modo se ha creado varias realidades o arquetipos distantes de los verdaderos practicantes, estos los describiré como imágenes.

A continuidad de lo anterior puedo hablar de cinco imágenes en particular: la primera es la del brujo- chamán, confundido a veces con una especie de sacerdote de las primeras sociedades humanas, atiéndase a la visión eurocentrista de la imagen, la misma solo hace referencia a culturas principalmente de América, África, Asia y Oceanía, bajo clara exclusión del continente europeo, y enmarcadas dentro de un contexto tribal.

La segunda es el contraste perfecto de la primera, donde el mago tiene claras características europeas, cercanas a la edad media y la era moderna guiada por los procesos colonialistas, en esta se expresa un juego de poder entre religiones, aclaración importante, la línea que divide la religión y la magia puede llegar a ser difusa, de forma en la que dependiendo del entorno una religión entera pasa a ser una vertiente mágica y viceversa, de eso habla ese juego de poder, ante el ascenso del cristianismo como religión franca en la Europa central, las demás religiones terminan por pasar a doctrinas de magia, como las religiones nórdicas, celta, báltica y helénica. Siendo estas las prácticas correspondientes a este mago o brujo, Se suma como la mujer tiene más protagonismo, a la vez de la carga del sentido maligno de la magia en oposición a la religión.

La tercera imagen, es la del mega exitoso mago de la era contemporánea, poseedor de grandes fortunas, relacionado siempre con aspectos socialmente reprochados por así decirlo: como los vicios y el continuamente estar de fiesta, aparentan no tener trabajo, se codean con la más alta jerarquía social y generalmente se encuentran ante la decisión de hacer parte de un bando maligno con intereses apocalípticos y otro cuyo propósito es pacífico y protector del mundo, añadiéndose la posesión cualidades de superhumanos, a través de la práctica llegaron a tener habilidades sobre naturales: vuelan, atraviesan objetos, manejan los elementos, disparan rayos entre otras más. Dentro de este grupo se hallan los más cercanos a la imagen real, pues de este tipo hay muchos con un poder pobre, lo que les obliga a mantener un perfil bajo, casi imperceptible, mezclándose con los humanos normales.

La cuarta imagen es la del falso mago, el estafador, no tiene poderes, no sabe prácticas mágicas, su único poder es la astucia y la prevalencia sobre la ignorancia del otro, busca incautos a los cuales extraerles cantidades de dinero provechosas, habita el

bajo mundo, está en condición de pobreza o vive aparentando riqueza, del modo en que se le mire no es otra cosa que un charlatán.

Por quinta y última, está la del mago verdadero, generalmente se trata de una mujer, presenta una dualidad en cuanto a aspecto, es joven y bella o de avanzada edad y apariencia entre crápula y decrepita. Particularmente trabaja con su magia, vive de ella, no importa cuál sea el trabajo siempre que sea bien pagado. tiene una personalidad con tendencia al desdén y al desinterés por los otros, se suma una desvinculación de cualquier entorno familiar exceptuando las relaciones de pareja e hijos. Tiene un papel vital en su entorno social pero no aparenta serlo.

A donde voy con todo esto, voy hacia como todas esas imágenes han contribuido a ese ocultar, dado que de un modo u otro el ojo busca elementos similares cuando no los llegara a encontrar así, sin embargo, no se le puede atribuir todo a estas imágenes. El segundo proceso, concierne a una habilidad propia de la magia, siempre ha buscado la forma de permanecer oculta, de solo mostrar la punta del iceberg mientras se esconde debajo de la pantalla azul del mar de cosas existentes en nuestra sociedad. Vuelve y juega la resignificación, pues ciertas prácticas se ocultaron a través del cambio de significado, algunos ritos y acciones vinieron a transformarse en un *agüero*, una costumbre de los abuelos, en supersticiones de gente que poco atiende a la razón y el sentido común. Otros son prácticas adivinatorias desligadas de toda corriente o doctrina mágica, a ejemplo: el tarot y el horóscopo.

Esa es la raíz del problema a tratar en este proyecto, este segundo proceso, porque es este el que ha permitido la vigencia y supervivencia de la magia en el tiempo. Estas pequeñas cosas, una tirada de tarot y de esas supersticiones de poner herraduras detrás de la puerta, de no barrer o peinarse de noche. De una joya para determinado fin. Cosas así, eso es magia, básica, elemental, no habla de leerse mil y un grimorios, no

requiere de cultivar un gran poder. No está hecho para dominar el mundo, ni mucho menos para controlar a las personas a nuestro alrededor.

Simplemente, se usa para sobrellevar la vida, para hacerla más fácil de manejar, para reducir las problemáticas de su vida, esa es la razón del porqué se transmiten fácilmente las prácticas mágicas a través de los *agüeros* y otras costumbres, eso era lo mencionado anteriormente al inicio, procesos de enculturación, aculturación y transculturación, donde las costumbres mágicas de las distintas culturas que hayan llegado o vengán a confluir en la ciudad, se introducen y convierten en parte de la cultura local.

Lo anterior viene a constituirse en el problema de este proyecto, pues me lleva a preguntarme: de qué modo o como puedo por medio del arte, por medio de la pintura y la fotografía: mostrar, presentar, colocar en la imagen todas esas escenas donde están presentes los *agüeros*, las costumbres, allí donde en el diario vivir, en lo cotidiano se presenta esa magia, y que a su vez oculta ese carácter mágico. Para resumir, me lleva a la pregunta ¿Cómo presentar a través de la pintura las escenas cotidianas cargadas de actos mágicos dentro del contexto actual?

objetivos

objetivo general

Generar una serie de imágenes desde la fotografía y la pintura, donde se registre la presencia tacita de la magia en la cotidianidad

objetivo específico

Entender que es la magia y las prácticas que se le relacionan

Establecer como aparece y se relaciona la práctica mágica con la cotidianidad del habitante pamplonés

Hacer una revisión de referentes técnicos y prácticos en relación a la pintura de género y la magia.

justificación

Este proyecto encuentra justificación en una necesidad propia, en la que yo, como artista, busco exteriorizar a través del ejercicio artístico, aspectos de una cotidianidad tanto propia como ajena, los cuales he percibido a través de una sensibilidad construida por procesos de aprendizaje de carácter autodidáctico. los cuales considero una necesidad presentarlos y colocarlos en escena, tanto para generar procesos reflexivos en aquellos que lleguen a tener un contacto con los resultados de este proyecto como para ser simplemente un registro gráfico de aquello que estoy percibiendo.

¿Por qué generaría procesos reflexivos en quienes tengan contacto con los resultados y el proyecto en sí? Lo haría en la medida donde llevara a preguntarse por las cosas y lo considerado como magia, a replantear la forma de ver las prácticas presentes en nuestro quehacer cotidiano, moviendo elementos y sensaciones dentro de cada uno,

permitiendo conocer otras realidades y dialécticas a la vez de observar desde otro ángulo la vida misma.

Otro elemento justificador, es como por medio de este proyecto se estaría colocando un aspecto de la comunidad de mi ciudad, Pamplona. Para poder ser vista por otros, propios y extraños de la misma. Dado que se consolida como una realidad y aspecto de la sociedad y la cultura de nuestra urbe, el cual de un modo u otro ha sido y es ignorado e incluso invisibilizado, es eso radica parte de la importancia de la realización de este proyecto, el mostrar, el presentar este aspecto. El sacarlo de la niebla en la que ha sido colocado, y que merece salir de allí.

También, es necesario mostrar que la magia y su ejercicio siguen existiendo. No solo como elemento dentro de productos de ocio y entretenimiento: libros, series, películas, ni como prácticas mágico-religiosas de pueblos primitivos de los distintos continentes, o más aún, como aspecto o elemento superado y eliminado de las prácticas y procesos del desarrollo intelectual del ser humano. Si no como aspecto y estilo de vida de muchas personas del común, sin distinciones de raza, clase, etnia, origen, edad, género e incluso profesión, y siendo esto la misma razón que la convierte en un aspecto cultural.

Al entender la magia como una cultura o varias, y como parte de las mismas, con identidades, prácticas, bienes, valores, tradiciones y costumbres propias. Y a su vez, al estar en una posición y una situación en la que se encuentra presente y ocurre en todas las naciones, en todos los continentes, allí donde estén grupos humanos, va a estar, con esas características propias ya mencionadas, y que nos tocan e interactúan con nuestra cultura local, generando procesos de transculturación y aculturación, que no son unilaterales, alternándose y fundiéndose entre sí, lo que termina por generar una nueva cultura e imagen local de la misma, la cual requiere de ser presentada.

Más aún en nuestra época, donde las fronteras han sido reducidas a nada gracias a la globalización y digitalización, a los avances tecnológicos, comunicación, vías, y otros que han posibilitado la integración de las sociedades y sus aspectos culturales. Lo que genera una fusión de la cultura global, la colombiana en general, la pamplonesa y la mágica, cuyo resultado es la cultura de la Pamplona de las primeras décadas del siglo XXI. Dicha cultura y su registro, sea del modo en que fuere, halla una justificación desde la legislación colombiana.

Teniendo en cuenta a la ley 397 de 1997, y las disposiciones que en título I, artículo 1°, parágrafo 5 el cual reza lo siguiente: “Es obligación del Estado y de las personas valorar, proteger y difundir el Patrimonio Cultural de la Nación.”. El hecho de ilustrar a las personas que habitan Pamplona, con actos que provienen de su cotidianidad y hacer tradicional, y tienen un trasfondo mágico, como parte de la cultura pamplonesa, es la forma en que yo, como ciudadano colombiano y a sí mismo pamplonés, valoro, protejo y difundo la cultura de mi comunidad, pues estoy creando desde una investigación un registro, el cual puede ser tomado y difundido.

Aclarando que el carácter cultural de la magia, encierra toda una serie de hábitos, costumbres, actividades, de bienes materiales e inmateriales, los cuales conforman una identidad propia y a su vez hacen parte de la cultura popular colombiana, al ser aspectos y hechos que ocurren en la ciudad, aunque no se limitan solo a ella. De ese sentido, pueden ser inferidos como parte del patrimonio cultural, concordando con lo expuesto en el apartado anterior, donde se justifica en el valorar y difundir la identidad cultural pamplonesa. Si bien no es el caso de este proyecto el difundir, sino dejar una especie de registro visible que puede llegar a ser divulgado.

metodología

Antes del principio y los inicios mismos

Este proyecto se realizará desde un enfoque cualitativo, por el carácter interpretativo del proceso, como lo dice Sampieri:

Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes; y después, para perfeccionarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” en el que la secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estudio (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014)

Entendiendo a partir de la cita anterior tanto el enfoque de este proyecto, como el hecho de que, los procesos no siguen una línea ordenada, es decir, no suceden uno tras otro en un orden lineal, sino que se trasponen y superponen entre sí mismos. A lo que para evitar confusiones narraré los procesos tratando de mantener el orden cronológico en el cual se desarrollaron.

De ese modo, entendiendo que, particularmente, este proyecto no se desarrolla al mismo tiempo del génesis, sino que está rodeando y enmarcado por líneas históricas, así, hubo un antes de este proyecto, mismo que remite a épocas del 2019, de allí puedo rescatar dos eventos: el primero remite de una anécdota personal, y la segunda de un proceso académico dentro de los estudios del programa artes visuales. Narrándolo por

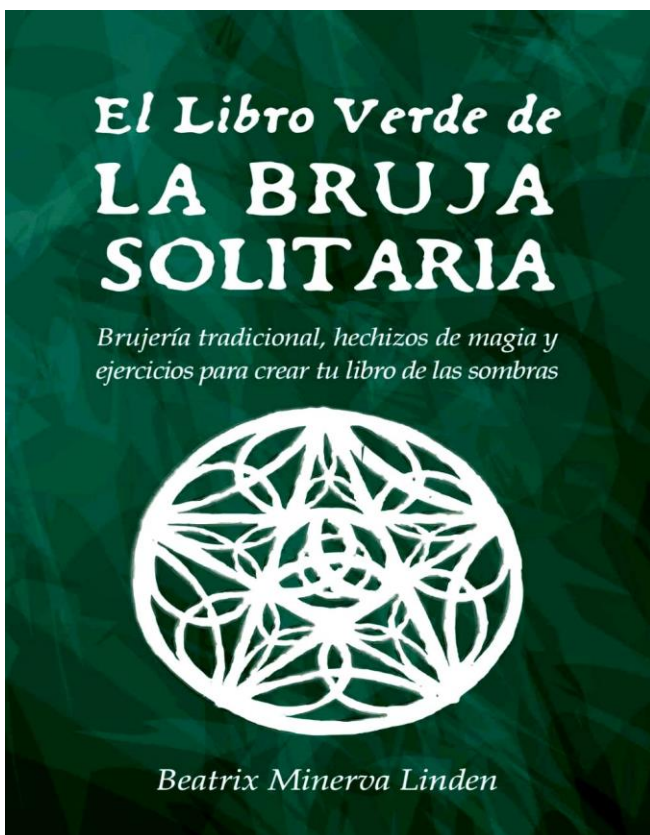
tanto a profundidad, el primero es, un hecho donde descubro que un *agüero*, que siempre realizaba desde temprana edad, donde colocaba unas tijeras abiertas en forma de cruz debajo de mi cama, era una práctica de carácter mágico, un *agüero* transmitido a mí por mi abuela, y que, al indagar más sobre este, descubro como proviene de una serie de ideas y conocimientos mágicos, en aquel tiempo, solo seguí un grupo de Facebook relacionado con esos *agüeros* y pequeños artículos sobre filosofía y magia.

Y el segundo, fue un pequeño proyecto de investigación hecho durante los planes de estudio dentro de una asignatura vista, en el preguntaba por la representación del alma en las artes, o bueno, esa era la idea inicial, si bien, no continúe con el mismo, este dejó en mí, unas dudas, las cuales no deje morir en el olvido, sino que, busque y busque, termine cayendo en lecturas sobre alma y espíritu desde filosofías y doctrinas mágicas, estas iban desde las vertientes egipcias y judías hasta las provenientes de la Europa occidental.

Cuando el momento llegó, donde debí proponer y llevar a flote un proyecto de investigación-creación en artes, supe que, la pregunta interna por la magia debía ser parte del mismo y objeto principal a su vez, en ese orden de ideas, profundizo en la misma, esto desde diversas perspectivas o enfoques, el primero era ver de dónde viene el mismo, entender donde nació mi interés por ese tema. Empiezo entonces a hacer una regresión de todos los momentos, aspectos y momentos de mi vida donde apareciera, de allí entendí que el primer contacto, consciente, y donde nació un interés y gusto por esta, fue el consumo de productos de entretenimiento, la mayoría de carácter audiovisual relacionados o contenedores de aspectos mágicos, tales como, series, películas, animaciones, novelas tanto literarias, como gráficas y audiovisuales, entre otros.

Mencionaba un término importante, consciente, la consciencia es vital a la hora de entender la magia y asimilarla, una vez que se es consciente es más fácil percibir donde

se encuentra y poder diferenciar que es y no es, parte de la misma. A raíz de esto, busco superar las premisas obtenidas a través de los productos con los cuales hice los primeros contactos. Como logre tal cosa, por medio de un proceso de búsqueda agresivo, aprovechando los beneficios y ventajas de la era digital y las redes sociales, para nuestras épocas, mis principales aplicaciones eran Facebook y WhatsApp, explotando principalmente al primero, haciendo uso inteligente del algoritmo de sugerencias, donde después de pequeñas acciones, un par de búsquedas y condicionamientos, la aplicación me guio a diversas páginas, grupos y perfiles con amplia información sobre magia y como practicarla, La intrusión en grupos, dentro de estas redes me llevo a una amplia colección de material literario digitalizado como lo son grimorios, libros de sombras, manuales, guías enciclopedias, estudios y compilaciones. Una vez inicie con aquellas literaturas, su aprensión y asimilación, me llevo a preguntarme si habría una definición de lo que es magia, dada la vastedad de esta.

lo cual me guio a iniciar con la construcción del estado del arte y el marco referencial teórico, expuesto más adelante, en torno a la búsqueda de los artículos a fin de componer el primero, identifique como la magia se incluye desde y en todos los aspectos posibles de la vida, la salud, la economía, el amor y más, de dicho estado del arte, me permito rescatar un artículo: Magia,

*1 portada, libro
verde de la bruja
solitaria (2019) Minerva
Linden*

ciencia y religión en la antropología social, de Tylor a Levy-Strauss, pues hacia una revisión de diversos autores, como tal, de ellos, dos lograron captar mi atención: sir James Frazer y Bronislaw Malinowski, el primero siendo mentor del segundo, sin embargo, para efectos de este proyecto el segundo tiene mayor importancia, antes de, empezar a narrar el porqué de su importancia, debo mencionar que este autor es considerado fundador de la denominada antropología social, donde se estudia las instituciones sociales y la cultura de los distintos grupos.

Esto último, es lo que le confiere la importancia a este autor, recordando como la magia se puede constituir tanto dentro de una cultura como una cultura en sí, pero, desde el análisis y la mirada de Malinowski, más que configurarse como una cultura se configura como una institución social, entendiendo a esta última, como la organización dentro de los grupos sociales, constituida o formada para un fin, y la cual genera relaciones entre los individuos, y crea estructuras dentro de la sociedad en donde se encuentra. En el caso de la magia, este autor la constituye y analiza como una institución, de igual modo, la equipara y hermana a la ciencia y la religión, todo esto a través de su obra *Magia, ciencia, religión* (1985).

Esta obra es un compendio de sus análisis de los distintos aspectos de vida desde la antropología social, los cuales relacionaba y correlacionaba, desde el estudio de los aborígenes de las islas cercanas a la isla de Papúa Nueva Guinea, podría pensarse entonces, porque usar su obra, una que fue publicada de forma póstuma, simple y llanamente por dos razones, este autor no abalaba elementos del análisis antropológico como el reduccionismo, o mejor dicho, reduccionismo, a la vez que, fue uno de los primeros antropólogos en aplicar la observación participativa. Dos elementos importantes para esta investigación.

De esos elementos rescato o priorizo la observación participativa, por que, dentro de la experiencia, y en ese momento, hasta donde iba avanzado el proyecto, era la forma en que estaba asimilando satisfactoriamente todo lo relacionado con la temática del proyecto y las practicas mágicas, a la vez que las entendía, así pues, termine participando en hechos y situaciones relacionadas de un modo u otro, a la vez que complementaba con algunos procesos creativos, por ejemplo: *meditación* (2019).

Al mismo tiempo, a partir de lo expuesto en aquella obra, *magia, ciencia y religión*, logre generar una definición de la magia y lo que es, siendo la misma una serie de prácticas y conocimientos encaminados obtener una serie de resultados favorables encaminados a obtener determinado poder sobre el medio y el entorno en el que se está. Esto es un momento importante dado que la naturaleza de la vigencia de la magia se encuentra contenida en esa misma definición, pues, el hecho de buscar un poder sobre algún entorno es precisamente para no estar en desventaja o no presentar lo que se podría decir, debilidad por parte de uno, es solucionar aspectos de la vida misma, de la cotidianidad que la enmarca, recurriendo así, a la vez de preservar, a la magia, pues si bien no se aprende a profundidad, ni se realiza a consciencia y con frecuencia, se mantiene, así sea fragmentada, y difusa, en el quehacer diario de los individuos.

Desarrollo y cuestiones fundamentales

Cuando entiendo la magia a profundidad, comprendo que, no es solo una pequeña serie de tradiciones y costumbres, sino que, se encierra y enmarca dentro de unas culturas y grupos culturales de gran tamaño, ergo, tiene también una profundidad que no va, ni puede ser simplificada como solo de una corriente o algo, la cual no solo va ligada a una cultura o sociedad específica, sino, dependiendo de la situación geográfica y contexto

histórico puede tener toda una vastedad de trasfondo y cosas relacionadas. Asimilar eso me hace reflexionar que: la magia en sí, no es algo que simplemente se encuentre en un libro resumida, que no es una cosa perteneciente a las tribus aborígenes de África y América, ni muchos menos denote atraso intelectual de un grupo social, si no, se transforma y viene a ser parte de cada cultura, teniendo diferentes matices, diferentes temas y conceptos a través y en sí misma, es cuando empiezo a reflexionar sobre, en sí, que parte deseo mostrar de toda esa compleja estructura.

Siendo así, inició con una serie de experimentaciones en las que empiezo a darme cuenta y dilucido cuál es el objetivo principal, que yo busco dejar registrado y por sentado con este proyecto, el mismo es, esta cuestión de la relación individuo-magia, misma generada desde el entendimiento que, toda magia proviene y va hacia al individuo, por tanto, este no puede ser negado, y pasa a estar dentro del foco de atención del proyecto. En este punto, y gracias a lo anterior nacen obras como *cartografía de una ciudad mágica*, *Maestro* y *Presencia a reconocer* (2020). Y de estos rescato el interés por las personas y su aparición directa dentro de la imagen final.

Para finalizar este apartado, vale señalar el carácter fundamental de la magia y su sentido individualista, en los que prima el individuo sobre el grupo, la magia siempre se va a encontrar con qué tiene un carácter social, el cual viene en la medida que es practicada para que el mago pueda sobrevivir en una sociedad de forma autónoma, porque independientemente de cualquier cosa o de la imagen que se tenga, del practicante mágico como un ermitaño, hay una relación en donde esté busca protegerse de lo que le rodea, implicando primordialmente a otras personas, entonces el mago así como domina los clima, domina también, sus relaciones sociales, haciéndolo por medio de pequeños actos que alteran el curso normal de los hechos y afectan las mismas.

Entonces, a este punto, entiendo que busco crear escenas donde el individuo se presente dentro de la acción cotidiana, pero, la misma llega a tener un trasfondo donde puede o no, haber un acto mágico, y no se tiene claridad si se hará desde la fotografía o la pintura.

Profundización y consideraciones finales

Ya en este punto, y ante la disyuntiva anterior, prosigo con algunas experimentaciones, principalmente en el terreno de la fotografía, de esto resultan *Capa para un nuevo rito*, *De vuelta en nuestra urbe* y *Cultivación* (2022). De los cuales, a través de la observación post producción y reflexionando sobre lo obtenido, es donde decido que, ciertamente ambos, fotografía y pintura, deben ser las técnicas artísticas a través de las cuales iba a hacer los resultados.

Aquí nace la primera consideración y una de las tres series que conforman el resultado final, *la vía del iniciado* (2022) donde recojo algunas partes de las fotografías resultantes de los procesos mencionados en el párrafo anterior y decido transformarlas y unificarlas ¿Cómo lo hago? Por medio de la edición digital, donde veo oportuno eliminar el color, siguiendo el ejemplo de las fotografías *Maestro* y *Presencia a reconocer*, las llevo a un tratamiento cuyo resultado es la imagen en blanco y negro. Esta serie hablaría de esos procesos donde la persona, va entendiendo determinado tema, y merece ser parte de los resultados.

La segunda consideración, es intentar capturar esas escenas donde la magia se presenta en el diario vivir, siguiendo la misma línea de la serie anterior, el resultado se desea sea en blanco y negro, así pues, procedo a realizar varios recorridos alrededor del centro de la ciudad donde no logro captar aquello que buscaba, pero, de igual forma

considero oportuno, presentar esas ocho fotografías, las cuales narran la imagen de una Pamplona mágica, etérea y poco perceptible sin la sensibilidad adecuada.

Dado lo anterior, y como no había desechado la idea de usar la pintura como práctica artística para alcanzar el resultado esperado, procedo a hacer uso de ella, considerando entonces producir una serie de pinturas en acrílico sobre papel acuarela, donde combinando creatividad y memoria, generar las escenas que por medios fotográficos no pude capturar. Antes de proceder, entiendo que, dada la intención es centrar toda la atención posible en el gesto y los individuos, tomo la decisión de no construir escenarios de fondo, ni mucho menos aclarar por completo el entorno donde ocurre la misma, aplicando entonces fondos negros, haciendo uso de las técnicas de claro-oscuro del pintor Caravaggio, siendo este, el referente más importante, pues su forma de resaltar las figuras es, de cierto modo, buscada por mí. Cuando inicio con el proceso de construcción y bocetado por medio del dibujo de las susodichas, hago un proceso de reducción, donde, elimino algunas por considerar que no presentan la suficiente potencia de transmitir la tacita presencia mágica, o por considerar que, vienen a ser la repetición de otras, este acto reductivista ocurre incluso dentro del pintar esas escenas. Así pues, de lo anterior resulta *Ribellato (2022)* una serie de seis pinturas, en acrílico sobre papel acuarela, donde quedan registrados pequeños actos cotidianos dentro de los cuales, sea de forma consciente o inconsciente ocurre un quehacer mágico.

estado del arte

A continuación, encontrará una compilación de artículos encontrados durante el inicio y búsqueda de los soportes teóricos de este proyecto, los mismos han tenido una relevancia, a la hora de permitir contextualizar y notar la presencia de la magia desde y en

diferentes aspectos, de ese modo empezaré por el artículo de Cernadas de 2006 titulado *el poder de los símbolos, magia, enfermedad y acto médico*. Donde el autor problematiza la relación entre la magia y la enfermedad desde una mirada antropológica. Proponiéndose como objetivo avanzar en la comprensión de las creencias y los comportamientos de los sujetos implicados, médico y paciente, para lo cual emplea una metodología donde delinea los puntos fundamentales de las investigaciones antropológicas en el campo, profundiza en los conocimientos de las prácticas médicas consideradas desviadas o no hegemónicas, y así mismo, presta atención a las acciones y representaciones que pueden llegar a representar una iluminación de aspectos claves de la relación médico paciente. A fin de obtener como resultado el establecimiento de puentes comunicativos entre distintas epistemologías médicas. Del mismo modo, este artículo radica una importancia enmarcada por mi sensibilidad, pues he visto la influencia de la magia y su fuerte presencia en lo que, al afrontar la enfermedad y su correspondiente tratamiento respecta, de este modo, termina por aportar una afirmación y reafirmación a las hipótesis y postulados respecto a la vigencia y presencia de la magia en la sociedad contemporánea.

En el artículo *¿Qué es la magia? Un análisis filológico y filosófico* de Palazón, en el año 1995. Se identifica como problema la caracterización de la magia a través de diversos autores. Tomando por objetivo reflexionar sobre qué es la magia, logrando esto a través del seguimiento y análisis escéptico de los planteamientos formulados por etnólogos, lingüistas y filósofos del siglo XXI y XX. Esto para obtener un resultado donde la magia, con seguridad, es una actividad social, sin límites o campos de acción no especificados. De modo concordante con el sentido del proyecto al indicar la permanencia mágica en los diferentes aspectos sociales, además de ratificar su condición de actividad común dentro del diario vivir de los individuos, alineándose con las ideas de este proyecto.

En el artículo *Antigüedad y Edad Media, ¿Magia, brujería o religión?* De Sepúlveda en el año 2018 identifico como problemática el conocer hasta qué punto las creencias y prácticas mágicas tuvieron alcance desde la antigüedad hasta el medievo. Tomando como objeto el examinar el alcance ya expuesto, a través del encaminamiento hacia el por qué se atribuye la magia como respuesta a las manifestaciones de origen desconocido surgidas en el entorno, al igual que la herencia transmitida desde estos períodos. A razón de obtener por resultado como las prácticas mágicas, brujiles y religiosas se reducen de forma progresiva con el desarrollo de la ciencia, tomando como base el surgir de la medicina universitaria. Ayudando de ese modo a entender como las susodichas prácticas de un modo u otro fueron desplazadas, eliminadas o reducidas. Dando de ese modo, una perspectiva del porqué en nuestra sociedad la magia se entiende por algo de entretenimiento o algo muerto, a la vez de dar por contrario pie para formular parte de los argumentos dados a fin de validar las prácticas relacionadas a la magia y su uso dentro del contexto actual.

En el artículo *Magia, ciencia y religión en la antropología social, de Tylor a Levy-Strauss* de Apud en el año 2011. Se constituye como problema el cómo se construyó el discurso antropológico moderno sobre la noción de religión y prácticas afines, incluyéndose aquí la magia, como opuesto al pensamiento científico. Tomando por objetivo explorar esos discursos antropológicos, aborda los autores: Tylor, Frazer, Durkheim, Malinowski y Levy-Strauss. Obteniendo por resultado conclusiones tales como por qué el análisis de estos autores y sus discursos generan una supremacía "etnocéntrica" de la Europa occidental. De entre todos los artículos y materiales revisados dentro de este estado del arte, este es el principal, pues da la pauta sobre los autores que desde el campo científico y antropológico han abordado la magia y las definiciones, a

partir de los aportes que han hecho estos, de modo que termina por propiciar el uso de autores como Malinowski y Frazer dentro de los referentes teóricos sobre la magia.

En el artículo *Magia, brujería y violencia en Colombia* de Uribe del año 2003. Se encuentra como problema la relación entre magia, brujería, sanación y conflicto social. Y como en el caso colombiano generan un estado de caos donde lo mágico brujesco puede aflorar. Tomando por objetivo mostrar lo anteriormente expuesto, lo hace a través del estudio de un caso clínico de enfermedad mental documentado etnográficamente, con resultados positivos que reafirman el problema. Este documento, más que ser una fuente de referencia teórica, es un respaldo de la presencia dentro del contexto colombiano de las prácticas mágicas y como se han incrustado en el vivir de las personas, alterando y generando nuevos aspectos culturales, los cuales permanecerán para la posteridad dentro de la sociedad.

A través de la revisión de estos artículos diversos, de tipo académico, en los cuales percibo como las problemáticas guías en el desarrollo de estas investigaciones se basan en la construcción del discurso sobre qué es la magia. Porque aparece, cuál es su alcance, entre otros, esto se puede percibir en la revisión hecha por Apud (2011), de los conceptos magia, ciencia y religión desde el campo de la antropología social. Y siendo específico, desde los autores clásicos esta rama del saber, todos provenientes de Europa, permitiendo concluir que la visión de la magia está limitada por una lectura europea, impuesta de un modo u otro por nuestro contexto histórico y geopolítico, generando una supremacía etnocéntrica de la Europa occidental que interfiere con el discurso construido de la magia, como se puede notar en el ya mencionado artículo de Apud.

También, de cómo se interfiere con su fin, hecho reafirmado en el artículo aproximación a la Magia, brujería y la superstición de la antigüedad de Vázquez Hoys (1989). Dónde se llama a ver de un modo distinto, desde otra perspectiva, la magia y su

práctica para llegar a un significado o a una definición adecuados, a fin de poder comprenderla. Concordando con lo propuesto por Sepúlveda (2018) en el artículo antigüedad y edad Media ¿Magia, brujería o religión? Dónde se busca examinar de nuevo las creencias y prácticas mágicas y ver cómo influyeron y el alcance que estas tuvieron en el pasado. Desde lo cual se puede llegar a plantear una posible hipótesis del porqué de su vigencia o su capacidad para mantenerse en la sociedad. Esto es, explicado de cierto modo por Uribe (2003) a través de su artículo Magia, brujería y violencia en Colombia, dónde a través de la problemática del caos y el conflicto social cómo factores propicios para la creencia, expansión, vigencia y permanencia de la magia en una sociedad, y como llega a transformar la cultura general de dicha sociedad. A lo cual se puede sumar el artículo de Cernadas (2006) en el que se problematiza la relación magia-enfermedad, intentando avanzar en la comprensión de cómo las creencias afectan la práctica médica y la relación de los implicados, médico y paciente. Pero también explicando cómo se sostienen ciertas prácticas y creencias con relación a algunos aspectos de la vida.

marcos de referencia

referentes conceptuales

Aquí encontrara las bases teóricas y conceptuales que han guiado la realización de este proyecto. Iniciando por el concepto de magia, a fin de dilucidar cuáles prácticas se enmarcan dentro de la misma y a su vez ayudan a identificar al iniciado o practicante mágico. Continuando con los conceptos de comunidad e identidad cultural, su relación y así mismo, la conexión con los conceptos de cultura y patrimonio, los cuales tomó de la

legislación colombiana, y que incluso aportan una justificación para la realización de este proyecto.

Iniciando por el concepto de magia, para el cual parto de la definición encontrada en el sitio *www.significadode.com*, en el cual se describe que la magia: “Se trata del arte con el cual se pretende producir resultados que son contrarios a las leyes naturales. Dicho arte se vale de palabras, conjuros y diversos actos y elementos” (Pérez Porto, 2021). Dicha definición solo me genera preguntas ¿Por qué se busca llevarle la contraria a la naturaleza? ¿Qué resultados se buscan? Afortunadamente, encuentro respuestas en la antropología social de manos del antropólogo Bronislaw Malinowski.

Este autor, en su libro *Magia, ciencia y religión* de 1985. Describe cómo a través de su trabajo de campo, en lo que él sería fundador, la antropología social, directamente y encaminada por la etnografía. Descubre o halla las raíces del surgimiento de la magia, dando a entender una posible razón de porque sigue vigente e incluso sienta las bases para considerarle como una institución: Aclaró que el concepto de institución, es una organización dentro de un grupo humano, implicando una serie de relaciones y estructuras estables entre los individuos. Y, por último, proporciona una diferencia y similitud entre los aspectos magia-religión y magia-ciencia.

Para empezar, Malinowski (1985) describe la magia como: “... un corpus de actos puramente prácticos que son celebrados como un medio para un fin.” (pág. 25) Pero, ¿cuál es ese fin? La idea de ese fin la expone el mismo autor, pues aclara que los humanos primitivos entendían que eran relativamente débiles frente al entorno y las demás criaturas que lo habitaban. La magia surgió dentro de esa necesidad de ganar poder para sobrevivir en el medio, esto explica también los dominios públicos y privados de la magia. Antes de explicarlos debo hacer una pequeña aclaración, relativamente importante.

La religión surge de las prácticas animistas de los humanos primitivos, al estos conferir de alma a ciertos aspectos del entorno como los geográficos, los climáticos y otros, crearon de ese modo los primeros dioses. Dentro de las religiones primitivas la magia se encuentra dentro de estas, solo que, de un modo u otro, la religión implica un sometimiento a la voluntad de estos dioses. Esto es lo que propicia el nacimiento de la magia en pleno derecho, pues la magia se constituye como la forma de obtener ese poder sobre el medio, trabajando con la misma energía o fuerza humana, y también trabajando con los dioses, mas no sometiéndose a ellos. Lo anterior, constituye la similitud y diferencia entre la magia y la religión expuesta por el autor. En ese orden de ideas también formular dos premisas que muy pocos reconocen. Primero, toda religión puede transformarse o convertirse en una corriente de magia y viceversa, se ejemplifica con algunas religiones célticas, nórdicas, helénicas y bálticas, cuyas prácticas fueron reducidas, conservadas y difundidas como magia, no pretendo negar la participación del cristianismo en el proceso del ejemplo. Segundo, toda religión llegará a tener una magia ligada a ella, por ejemplo, el voodoo es una religión y su magia ligada es el hoodoo, la religión judía tiene ligada la cábala y del mismo modo el cristianismo católico tiene a la santería y a la magia satánica.

Hecha esta aclaración y cómo describía, la magia se desprende de la religión. Sin embargo, los iniciados o practicantes mágicos continuarán ejerciendo y configurando un dominio público de esta después de deslindarse. Donde realizan estas prácticas dentro y para la comunidad en la que habitan. Sin embargo, más adelante estos mismos iniciados van a comenzar a ejercer la magia con un carácter más privado, más individualista. Uno en que la magia solo sirve a sus intereses. Asimismo, esto permite entender cómo la magia sigue vigente hoy en día, pues sí bien sigue con el carácter público en algunas ocasiones. Principalmente, sigue vigente a raíz del carácter privado que tiene, y en ese

sentido, se da el hecho de que las personas de hoy día, lo usan como una forma de mejorar su calidad de vida, también se transforma en un aspecto de la vida de los sujetos, viniendo a convertirse en un aspecto cultural, el cual profundizaré más adelante.

Por último, es menester aclarar la relación magia y ciencia. Pues la magia provee las bases y abre el camino para que surja la ciencia. Dado que la ciencia es enteramente el medio y la institución a través de la que, el ser humano tiene poder sobre el medio y las criaturas. Recordemos como por medio de la ciencia hemos avanzado tecnológicamente como especie, podemos dominar el entorno geográfico, los problemas climáticos, entre otros, y de igual forma nuestros problemas individuales como enfermedades, alimentación, entre otros.

Para reforzar la anterior teoría realizada por Malinowski, me encuentro con otro antropólogo, Sir James Frazer. En su libro, La rama dorada, magia y religión de 1965, el cual sirvió de base para los postulados de Malinowski. Frazer teoriza en una primera instancia que, la magia surge a partir de la necesidad de mitigar los sufrimientos, haciendo la vida del sujeto larga y cómoda. Postula además que esta se encuentra involucrada en el poder, el acto mágico requiere que la persona tenga determinado poder, en ese sentido establece como, en un inicio, los líderes de los grupos humanos primitivos ejercían la magia, es decir, eran iniciados. Esto es importante al establecer unas dinámicas en las que, la magia está presente en la vida humana desde sus inicios como sociedad. Por último, Frazer refuerza la idea de los dominios público y privado de la magia en función del uso que se le dé.

Gracias a los autores antes expuestos descubro que existe un aspecto cultural en la magia, a razón de que en sí misma encierra una serie de costumbres, hábitos, tradiciones y cuestiones materiales que la transforman en una cultura. En ese sentido me remito la ley 397 de 1997 de la legislación colombiana, la cual proporciona una serie de

definiciones donde encuentro la definición de cultura, en el artículo 1°, apartado 1:

"Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias" (normativo, 2021) Eso me permite entender y ver al iniciado de otro modo, pues su práctica no es única, sino extendida. El ver la magia de esa forma me permite comprender cómo se relaciona con la cultura pamplonesa, esto a través de los procesos de transculturación, enculturación y aculturación gracias a los cuales. Puedo hablar de una cultura única sin separación proveniente de la mezcla entre cultura pamplonesa y cultura mágica.

También, es ese proceso de ver la magia como una cultura el que me permite hablar del concepto de identidad cultural. El cual se aplica en este proyecto dado el sentido en el que dicha identidad cultural se refiere a la comunidad, formada por esa cultura nueva, resultado de la mezcla de la mágica, la global y la pamplonesa, saliendo del campo individual para ingresar a uno grupal, comunitario, hablo entonces de una identidad cultural mágico pamplonesa. De ese modo, me remito al artículo de molano (2007) *identidad cultural, un concepto qué evoluciona*. Encuentro aspectos a resaltar en orden de validar ese postulado, como el que dicha identidad implica un sentido de pertenencia a un grupo social. También que no es un conjunto fijo, tiende a recrearse de forma individual y colectiva, al tiempo de alimentarse de las influencias exteriores. Asimismo, también se entiende la identidad como resultado de procesos de diferenciación y de reafirmación frente a un otro. A la vez, se encuentra definido por una serie de cuestiones históricas y aspectos culturales, dichos se han ido construyendo y fortaleciendo con el pasar del tiempo. Por último, queda recalcar que tanto el patrimonio

como la identidad cultural no son estáticos, sino que están sujetos a cambios. Esos cambios vienen con los procesos ya mencionados de transculturación y enculturación.

En lo que se refiere a esa misma identidad cultural me remito a la tesis de Martínez (2016) titulada La cultura Ette Ennaka en Santa Ana. Pues en esta el autor estudia el concepto desde el pensamiento de Stuart Hall: Del cual relata y reafirma postulados vistos en el párrafo anterior. Como son: el hecho de que no sea permanente, sino que está en constante cambio. También el hecho de ese mismo cambiar está sujeto a las construcciones culturales ligadas a la historia y eventos de la misma vividos por el grupo. Pero también anexa que la identidad no es la esencia de un grupo sino, una postura de este, de ahí radica el que no sea agrupada, sino plural y diversa. Al igual, la construcción de la misma se basa en el devenir del grupo, es decir, que podrían llegar a ser y hacia dónde se dirigen. Por eso es posible hablar de una identidad cultural a pesar de la dispersión de los integrantes de dicha cultura dentro de interés para este proyecto.

Con relación a la identidad cultural, remitiendo en parte de los procesos y reflexiones de este proyecto me lleva al concepto de comunidad. Para lo cual hago uso de la definición proporcionada por Cathcart (2009) en su artículo El concepto de comunidad desde el punto de vista socio-histórico, cultural y lingüístico. En este, comunidad se entiende como:

“el grupo humano enmarcado en un espacio geográfico determinado que comparte, en lo fundamental, comunión de actitudes, sentimientos y tradiciones y unos usos y patrones lingüísticos comunes correspondientes a una lengua histórica o idioma; con las características propias que le permiten identificarse como tal” (Cathcart, 2009)

En ese orden de ideas, la magia se entiende como una serie de prácticas, métodos, costumbres, ideas y estilos de vida encaminados a lograr un fin, ignórese cuál es y el carácter de este. Comunidad es un grupo humano dentro de un espacio geográfico con aspectos conectados como, por ejemplo: costumbres, idioma e ideas. Cada comunidad posee una identidad cultural, basada en la diferenciación y reafirmación frente al mundo. La identidad cultural se expresa mediante la cultura y el patrimonio encerrado dentro de esta, y del mismo no es única ni estática, es plural y cambiante. Entenderemos cultura desde la definición proporcionada por la ley 397 de 1997, la que, para efectos prácticos no repetiré aquí. Partiendo desde esa definición, y de la ya mencionada cultura mágica, plural y diversa. Establezco una relación con la comunidad, pues no es un rasgo de la misma, sino que forma comunidades y a la vez se incrusta en otras hasta fundirse con ellas y generar unas nuevas.

A modo de resumen, se entiende desde una visión antropológica a la magia como una serie de costumbres, conocimientos y prácticas encaminados a la obtención de habilidades y beneficios que rebasan en lo natural y cuyo propósito es otorgarle al practicante una forma de poder ser y hacer dentro de su entorno. De la misma forma, al contar con una serie de ideas, prácticas, bienes materiales, costumbres y tradiciones, le confieren el status de cultura en sí misma, sujeta y capaz de vivir las dinámicas culturales como lo son la enculturación, aculturación y transculturación. Al aceptar su sentido como cultura se entiende también su capacidad para formar una identidad cultural alrededor de una comunidad formada por su ejercicio, atendiendo a varios principios o pautas, como el hecho de no ser fija, inamovible, ni única ni concentrada, sino plural, dinámica y dispersa, como la que se encuentra en Pamplona.

referentes artísticos

Hablando dentro del campo que respecta a las artes, yendo hacia los artistas y las corrientes que de un modo u otro han influido en el acto creativo dentro de este proyecto, principalmente y siendo específico a la hora de la construcción de la imagen. Estos son algunos pintores y fotógrafos, del mismo modo, procederé a narrar más a detalle cuáles aspectos de los artistas use a la hora de realizar este proyecto y sus resultados.

Iniciaré por el artista Francisco de Goya (1746-1828), pintor español, si bien su obra era marcada por el rococó y brevemente reflejaba toques de un neoclasicismo, también es una pintura profundamente costumbrista o de género, es esto lo que, para hechos de los procesos de construcción de la imagen rescato de su obra, las escenas que no parecen estar profundamente estructuradas, sino ser una simple fotografía hecha a mano, recuerdo y pigmento, ante la imposibilidad de capturar el momento tal cual lo hacemos en nuestra contemporaneidad a través de la fotografía. A lo que sumo el interés y enfoque en el individuo, no es el paisaje lo que importa, sino las personas que están en él, y más aún la escena compuesta por la realización de alguna actividad.

2 *El aquelarre* 1798 Goya, Francisco
de

En ese mismo orden, con referencia al protagonismo del individuo y la escena, donde el fondo se desvanece para centrarse en el o los protagonistas y la acción y emoción del momento, me permito traer al sevillano Bartolomé Murillo, algunas de sus obras han captado mi atención al poseer las características ya mencionadas

3 *Cuatro figuras en un escalón* 1660
Murillo, Bartolomé

Por otro lado, en el sentido de enfatizar el individuo por sobre la escena, profundizo en algunas bases de datos y páginas de la web, entre estas la página de la biblioteca nacional de Colombia, donde hallo el repositorio digital de la comisión corográfica, un proyecto enmarcado por el costumbrismo y que buscaba recoger y describir a través de láminas pintadas a la acuarela, las costumbres regionales en el país, realizadas por los pintores Carmelo Fernández, Manuel María Paz y Henry Price. Resalta las mismas características de los pintores ya mencionados, proponiendo la reducción del detalle y el inacabado del escenario de fondo, permitiendo enfocar la mirada en solo el objetivo propuesto, lo ciertamente busco a la hora de pintar las escenas resultantes de mi proyecto.

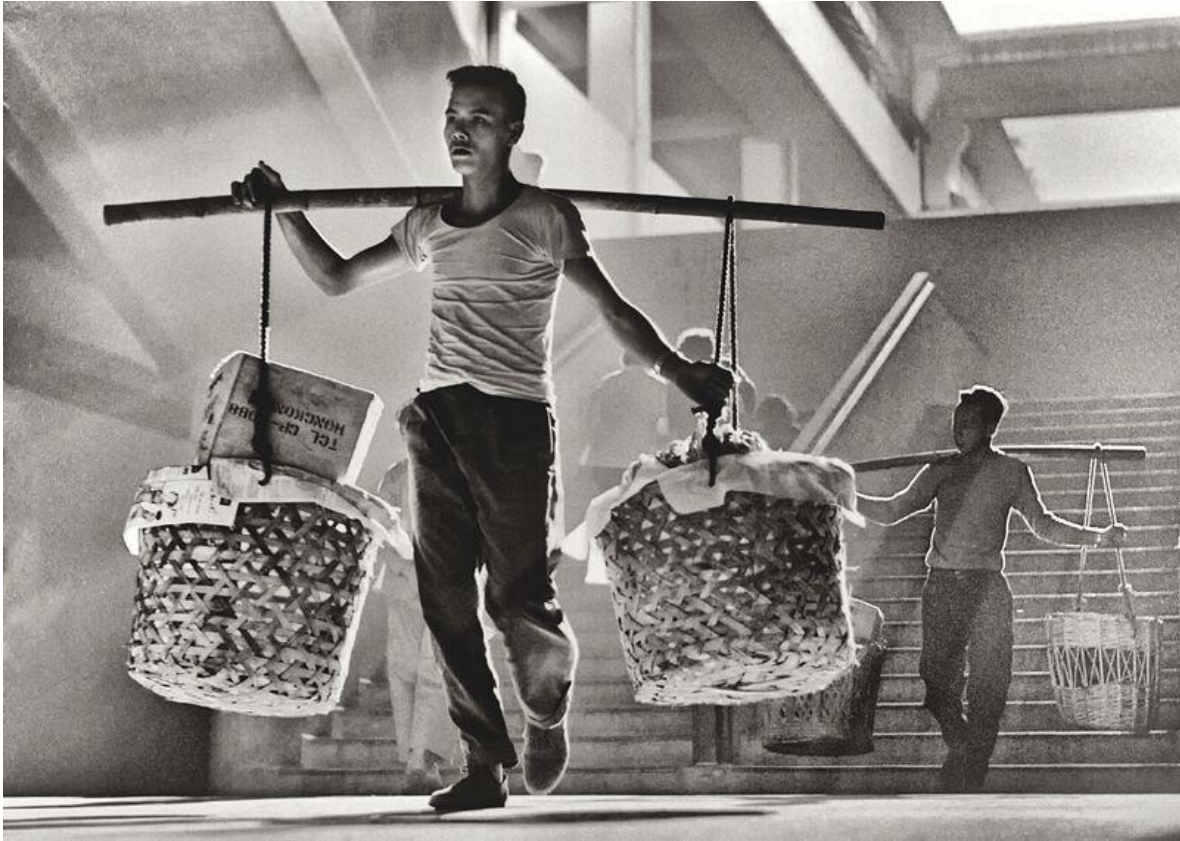
4 Mujeres Blancas,
Provincia de Ocaña 1850
Fernández, Carmelo

©Biblioteca Nacional de Colombia

Sin embargo, respecto de los anteriores referentes me propongo acercarme a otro tipo de fondo, uno en donde se enfatiza fuertemente la figura, evitando la construcción ni hechura de fondos compuestos, los cuales aún poseen objetos, quien mejor para eso que el famoso Caravaggio, cuya obra es reconocible a vista gracias a su excelente manejo del claro oscuro, donde el fondo desaparece para ser reemplazado con profundos tonos oscuros con leves acercamientos a tonalidades un poco claras, y personajes con una fuerte iluminación, haciendo un juego donde pareciesen emerger, rebelarse de la oscuridad licuadora de formas para dejar ver su figura, de los referentes expuestos, sin duda, este es el principal.

5 Narciso
(1599) Caravaggio

6 Balance (1963) Fan Ho

Por último, solo me queda traer a colación al reconocido fotógrafo de Shanghái, Fan Ho, de quien tomo guía para en el tratamiento de la imagen fotografía, hecho reflejado en algunos de los procesos fotográficos realizados durante el proyecto y que resaltarán como parte de los resultados. De este modo concluirían los referentes artísticos que han influido de un modo u otro en los resultados artísticos de este proyecto.

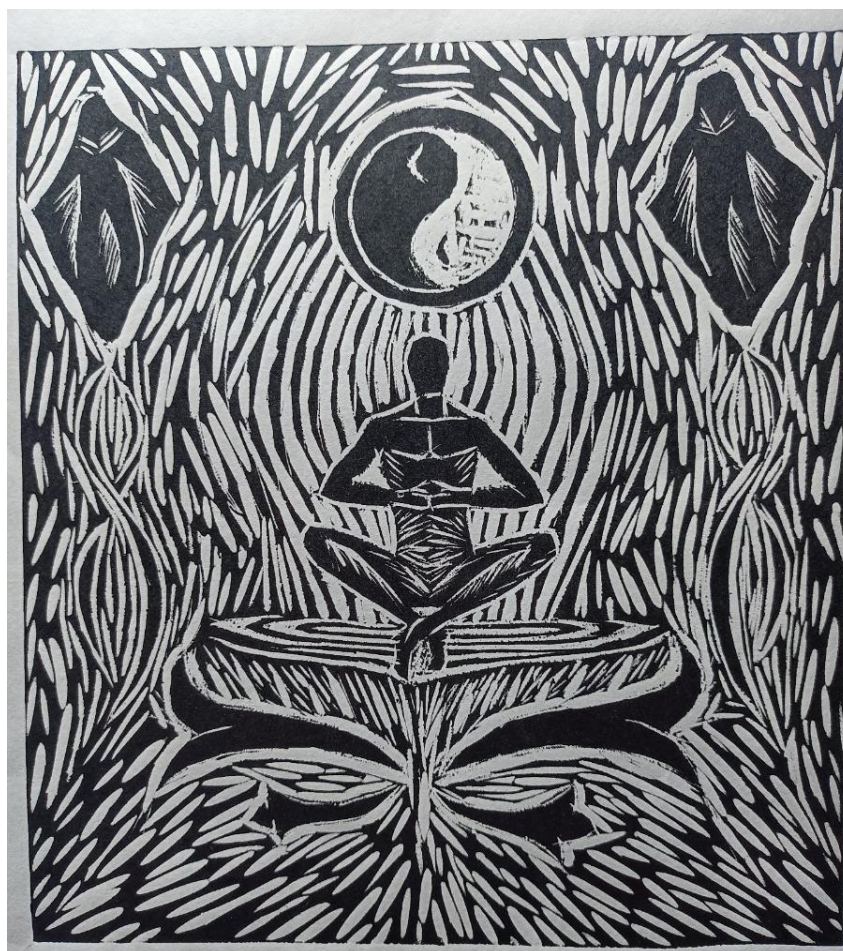
prácticas artísticas

procesos creativos

En esta sección procederé a enlistar los procesos creativos, los que, de cierta forma, han tenido una relevancia dentro del marco de este proyecto, sea por como encaminaron el proyecto o la imagen resultante proporcionada, de modo tal que, encontrara entonces, a forma de listado, la secuencia de registros fotográficos de los procesos, diferenciados por su correspondiente título y una breve descripción del proceso y por qué llegó a ser relevante.

1. *Meditación (2019)*

7 1.
Meditación
(2019) grabado

Meditación es un grabado realizado en tinta negra sobre papel, resultado de un proceso reflexivo resultante de la revisión y aprensión de conocimientos en diversas fuentes de carácter mágico, tales como grimorios, enciclopedias mágicas, entre otros. En esas fuentes se entiende que todo ejercicio mágico comprende el manejo de energía, como quiera entenderse la misma, y a la vez esta solo viene y va hacia el individuo, si este no tiene contacto con ella no habrá acto mágico. He ahí su relevancia, pues encamina a una comprensión del innegable protagonismo del individuo entorno al acto mágico y la magia en sí.

2. *sello bordado (2020)*

8 Sello bordado (2020) bordado sobre piel de cerdo

Sello bordado sigue la dinámica del proceso conceptual realizado en *meditación*, solo que aquí busco salir de la duda si es parte de la imagen de mi interés el presentar y representar símbolos mágicos de distintas doctrinas, de ahí surge la forma geométrica en la que se encierra un rostro, poco definido y el cual es una abstracción a grandes rasgos del rostro de Jesús, rodeado de una aproximación al famoso cubo de Metatrón, proveniente de la geometría sagrada. Esta pequeña obra llega a tener una importancia trascendental, pues me lleva a entender que no quería caer en la representación de los movimientos energéticos, ósea, no quería sacar destellos ni construir figuras resultantes de la apropiación de sellos, sigilos y otros símbolos, sino, algo más cercano a la realidad en la que habito, donde esas imágenes y formas no se perciben a simple vista.

3. *cartografía de una ciudad mágica (2020)*

Esta es una pintura resultante de los procesos investigativos acerca de la presencia de la magia en la ciudad de Pamplona, donde a través de un cuidadoso seguimiento, del escuchar historias, de recorrer las distintas zonas de la urbe pude percibir como a nivel general la ciudad está plagada de magia, no hay procesos de zonificación ni algo que se le parezca, la única particularidad es que de un modo u otro la zona habitada tiene una tendencia a dirigirse a la zona del parque central, nada raro teniendo en cuenta los procesos centralizadores que siempre han existido dentro de la localidad. No voy a negar que es un trabajo sencillo, donde solo hice juegos con los colores, mismos que no fueron profundizados, pero, si me llevaron a entender como en esa medida de la presencia a nivel general e inconsciente de la magia, en cualquier lugar y a cualquier momento podría encontrar escenas y personas practicantes de las mismas.

9 cartografía de una ciudad mágica (2020) acrílico sobre papel acuarela

Presencia a reconocer (2020)

Nace de la búsqueda por formular como va a hacer la imagen o resultado final de este proyecto, continuando con la incógnita de en cuál de los tantos temas y tópicos habidos en la magia enfocarme. En esa medida, esta foto habla de las relaciones tejidas a través de la magia, de todos y con todos estos seres provenientes de esos mundos, campos y dimensiones distintas a la nuestra. A la vez, de surgir de la asimilación de conocimientos e ideas de las distintas fuentes, estas las mencionaré más adelante dentro de la metodología, volviendo al tema, de dicho proceso asimilativo resulta entender como estos seres mágicos, si bien, pueden ser buscados, tienen una tendencia a ser ellos quienes inicien el contacto y la relación con la persona, esto es lo que quiero resaltar por medio de esta foto y su compañera, *maestro*.

4. *Maestro* (2020)

La anterior y esta, son dos fotografías hermanas, vienen de las mismas dinámicas y los mismos procesos. Su única diferencia es la secuencia en que nacieron, igual a como están aquí presentadas, pues *Maestro* nace del identificar o reconocer esa presencia existente en la anterior, ahora después de saber quién y cuál es su propósito, inician las relaciones y por sobre todo el aprendizaje y crecimiento del individuo, esto es lo que busca comunicar esta fotografía.

Entiendo a la última y esta, como hermanas o resultados pares, es correcto hablar de su relevancia conjunta, pues, ratificaron el interés por el individuo, además de

identificarlo como el centro de todo, incluso profundizaron más el atender y prestar atención a la persona del común de estos y sus prácticas diarias, enmarcadas dentro de la idea de lo cotidiano.

11 *Maestro* (2020) fotografía digital

5. *Capa para un nuevo rito* (2020)

12 *capa para un nuevo rito* (2020) Fotografía digital

Una vez entendida la primacía del individuo dentro de la magia, entro a un punto donde me pregunto qué tipo de individuo busco presentar, su apariencia y características. En concordancia con las fotografías antes mostradas, quise realizar una serie de fotografías donde el practicante mágico quedara velado por medio de su vestimenta, entendiendo la importancia dentro de la magia de la misma, principalmente en los aspectos rituales y las doctrinas de la llamada alta magia, donde las ceremonias de gran complejidad son comunes. Así, confeccione una capa, relacionada con la imagen del hechicero medieval, cuyas alteraciones fueron, primero, el cubrir el rostro con una tela de tul, la cual se colocaba como un componente separado, haciendo uso de una pequeña diadema la cual está adornada con ojos de fantasía, sin embargo, estos quedaban ocultos por la capucha de la pieza principal, a la vez que, y como segunda alteración, una capa de menor tamaño cuya intención era apenas recubrir los hombros, hecha en material de papel con un diseño de ojos impreso sobre este.

De este proceso, al igual que con el siguiente, surgirá una reflexión donde percibo y acepto como mi visión aún sigue sesgada por las imágenes ya estructuradas a través del consumo de contenidos de entretenimientos y otros productos audiovisuales. De las cuales, si bien algunas no son distantes de la realidad, la mayoría si llegan a hacerlo, y me llevan a realmente distanciarme de las mismas.

6. Poderío mágico (2021)

Esta imagen es resultado de la pregunta por si, ciertamente, deseo alejarme o mantener distancia de ciertas imágenes, las que, como expresaba en la reflexión del proceso anterior, se encuentran particularmente sesgadas por los contenidos

audiovisuales, en donde los signos, símbolos, estructuras y demás se proyectan de modo que acaban siendo perceptibles a simple vista, relacionado también con la cantidad y forma en que estos signos debiesen aparecer. Así, creo este collage digital donde uno y manipulo algunas imágenes encontradas en redes y plataformas, donde llego a la conclusión de como ciertamente no es lo que busco.

13 Poderío mágico (2021) Collage digital

7. de vuelta en nuestra urbe (2021)

Esta serie de fotografías, como tal, vienen del intento de seguir experimentando con la imagen, en esta ocasión, a partir de la capa resultante de *capa para un nuevo rito*, usando solo la pieza principal, hago una sesión de fotos, a través de un recorrido que va desde una zona urbana hasta una boscosa, en esta oportunidad no se trata ya de disipar por completo la persona, sino, de que la misma sea perceptible, aun con los rasgos sesgados ya mencionados, tratando de analizar cómo se puede percibir y las reacciones en la sociedad esta imagen. También, realizar esta sesión de fotografías busca y logra, efectivamente, ser un acto de catarsis, donde por fin suelto esa imagen sesgada que ya mencioné anteriormente, y entro verdaderamente a tratar, sin miedos ni recelos, los rostros y las personas mismas, esto se verá más adelante en el último de estos procesos.

14 de vuelta en nuestra urbe (2021) fotografía digital

8. *cultivación* (2022)

Cultivación proviene de la misma dinámica usada en el trabajo anterior, un recorrido que va desde la zona urbana hacia la zona boscosa, en este caso, hacia la cima de una de las tantas montañas que rodean Pamplona. En sí, trata un concepto muy interesante, pues no se limita al campo mágico, sino que, se expande al personal, entendiendo como la magia tiene un aspecto práctico y uno técnico, a la vez que, uno filosófico, en el cual se busca el crecimiento de la persona en sí, de eso trata esta fotografía, de retratar ese momento donde el practicante se encuentra cultivándose, este término tiene un origen asiático, referido del llamado cultivo inmortal, relacionado en parte a la magia, pues refiere de todas las costumbres, hechos y actos, encaminados al crecimiento de la persona en sí, como de su poder, algo muy común cuando se parte a lugares alejados a realizar procesos tanto reflexivos como de aprendizaje.

Como tal, la importancia de este último trabajo radica en la decisión final de centrar el proyecto en la imagen de las personas y las escenas de su cotidianidad, atendiendo a que estas estén rodeadas o inmersas en algún acto mágico, a la vez que también, me llevan a ver y decantarme por la pintura como medio para lograr presentar dichas escenas

15 Cultivación (2022) Fotografía digital

resultados

De la realización de este proyecto se obtienen como resultado veinte piezas bidimensionales, las cuales se encuentran divididas en tres series o grupos, de estos dos son series fotográficas, compuestas la una por seis piezas mientras la otra por ocho, y una última serie de pinturas, compuestas por seis piezas, las cuales procedo a describir y relatar su significado

1. La vía del iniciado.

Esta serie de fotografías se forma a través de tomar algunas fotos resultantes de procesos anteriores y unificarles dentro de un mismo grupo, en el aspecto técnico, y gracias a unas de las fotografías como lo son *Maestro* y *Presencia a reconocer*, se toma la decisión de que el grupo en su totalidad sea a blanco y negro, haciendo así un proceso de tratamiento y edición de la imagen. Aquí estas fotos son resignificadas dejando de lado el sentido individual con el que fueron hechas, pasando a tener este mismo un carácter secundario, para tomar en conjunto el significado principal de ser la forma en la que presento por medio de representaciones, todas las acciones, hechos y vivencias que llega a vivir un individuo dentro de los procesos de aprendizaje de cualquier tipo o doctrina de magia, y que van encaminados hacia su maestría en el tema, siendo estos un camino confuso, incongruente, diversos, al igual que las piezas que lo conforman, las cuales mostrare a continuación.

16 La vía del iniciado (2022) Fotografía digital

2. Pamplona mágica

Esta serie de fotografías, compuesta por ocho piezas, nace de la intención de capturar momentos de la cotidianidad de la ciudad, en los cuales, en la imagen que forman hay una presencia y un sentimiento mágico, mismo que se encubre en un espacio, objetos y personajes, y el cual solo en algunas ocasiones, ante los ojos conscientes y dispuestos a verlo, se presenta.

17 Pamplona mágica (2022) Fotografía digital

3. Ribellato

En esta serie de pinturas, se hizo aquello que la fotografía no pudo hacer, extraer esas escenas, gestos, acciones, grabados únicamente en la memoria, dada la imposibilidad de tener una cámara para registrarles, es un compendio de seis escenas de hechos cotidianos donde, de un modo u otro puede estar de forma tácita un acto mágico.

18 Ribellato (2022) pintura

conclusiones

De este proyecto puedo concluir las siguientes cosas, primero, que la magia se puede definir como una serie de prácticas, actos, costumbres y conocimientos encaminados a obtener un determinado poder para ser y hacer, obteniendo beneficios dentro del entorno en el que se encuentre, sin importar cuál sea, y del mismo modo encaminados a solucionar las problemáticas de los distintos aspectos de la vida.

Segundo, que en el mismo orden de ideas en relación a dicha primera conclusión, la magia sigue viva dentro de las sociedades globalizadas y digitalizadas del siglo XXI, y dicha supervivencia, permanencia y expansión se relaciona de igual forma con la primera conclusión, puesto que, de diversas formas, en distintas maneras y grados, la magia ha venido y estas brindado formas y soportes para sobrellevar la vida y sus distintos aspectos y cualidades de un modo mucho más fácil, es esa la razón de que, independientemente de si ha sido comprobada o no a través de hechos científicos, has sido difundida como algo enteramente cierto.

Tercero, la magia ha vivido distintos procesos al igual que la ciencia y la religión, y en los mismos ha alterado el diario vivir de las personas, así como la ciencia altero la cotidianidad con las medidas de higiene y salubridad, por ejemplo, con el lavado de manos y el hervido del agua para su consumo, tanto como la religión también lo hizo por medio de sus ritos y tradiciones, la magia también ha influido en la vida de las personas cambiando su cotidianidad, trasformando sus prácticas y la forma como se relacionan con el mundo y con los otros individuos.

Cuarto, del mismo modo en que afecta las prácticas diarias de un individuo, afecta nuestra sociedad entera, no podría juzgar si lo hace de buen modo o todo lo contrario,

pero sé que ha creado toda una red de personas, que ha afectado la economía misma, al estar creando productos y servicios, los cuales ameritan una oferta y una demanda, al generar opiniones y puntos de vista, llegando incluso a crear academias y tiendas especializadas en esta, generando rangos, estatus y jerarquías entre los que se le relacionan y los que lo hacen entorno a ella.

Quinto, parte de esa capacidad de la magia para afectar sociedad es su carácter institucional, el cual le permite crear estructuras y jerarquías, como mencione y ejemplifique anteriormente, dentro de las distintas sociedades, alterando su comportamiento y su cultura, del mismo modo con relación a ese carácter institucional, la magia ha aprovechado la era de la información y el auge del internet y los equipos digitales para expandirse y tocar a más y más personas, en especial se ha aprovechado de las redes sociales para hacer precisamente lograr todo esto, ya es bastante conocido todo esto de los grupos y comunidades dentro de estas, y en cada una: Facebook, Twitter, WhatsApp, Tiktok, etc., hay y habrán más de dos comunidades entorno a la magia

Sexto, un proyecto de investigación desde las artes jamás podrá llegar a tocar o abarcar en su totalidad la magia, dada su vastedad y complejidad, no queda otro remedio sino conformarse con alcanzar a tocar y registrar parte de ella con nuestro quehacer artístico.

Séptimo y último, la magia y el arte siempre van a estar relacionados, la primera es en sí, un arte y a su vez requiere del aprendizaje y las técnicas de este para sobrevivir y llevar a cabo sus procesos, del mismo modo, el arte tiene y siempre tendrá un sentido mágico al poder capturar la esencia de las cosas al igual de poder crear nuevas, y esta relación es innegable.

bibliografía

- Apud, I. (2011). Magia, ciencia y religión en antropología social. De Tylor a Levi-Strauss. .
Nómadas. Critical Journal of Social and Journal Sciences.
- Arrieta, E. (7 de febrero de 2020). *diferencia entre aculturación y transculturación*. Obtenido de Diferenciador. <https://www.diferenciador.com/diferencia-entre-aculturacion-y-transculturacion/>
- Blúmer, N. (2022). *Los 10 mejores fotógrafos especializados en imágenes en blanco y negro*. Obtenido de <https://mott.pe>
- Calvo Santos, M. (2016). *Caravaggio*. Obtenido de <https://historia-arte.com>
- Cathcart, M. C. (2009). El concepto de comunidad desde el punto de vista socio histórico-cultural lingüístico. *Ciencia en su PC*.
- Cernadas, C. (2006). El poder de los símbolos. Magia, enfermedad y acto médico. *Revista del hospital italiano de Buenos Aires*, 26(3), , 87-93.
- Colombia, B. N. (4 de 10 de 2022). *Comisión corográfica de Colombia*. Obtenido de <https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/grafica/publicacion/comisión-corográfica>
- Equipo editorial, E. (2021). *Institución*. Obtenido de concepto.de:
<https://concepto.de/institucion/>
- Fan, H. (17 de 9 de 2022). *Fan Ho Photography*. Obtenido de <https://fanho-forgetmenot.com>

- Fernández, T., & Tamaro, E. (2004). *Broniksaw Malinowski*. Obtenido de www.biografiasyvidas.com
- Fernández, T., & Tamaro, E. (2004). *Francisco de Goya*. Obtenido de www.biografiasyvidas.com
- Frazer, J. G. (1965). *La rama dorada: magia y religión (5a ed. 5a reimp)*. Fondo de cultura económica, Mexico.
- Hernández Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, L. (2014). *Metodología de la investigación (5a ed.)*.
- Maldonado, Q. P. (4 de noviembre de 2020). *Aculturación, deculturación, enculturación, enduculturación y transculturación*. . Obtenido de <https://cronica.com.ec/2016/11/30/16622-aculturacion-deculturacion-enculturacion-enduculturacion-y-transculturacion/>
- Malinowski, b. (1985). *magia, ciencia y religión*. Planeta Agostini.
- Máxima Uriarte, J. (2021). *Costumbrismo*. Obtenido de Humanidades.com
- Molano, O. L. (2007). identidad cultural un concepto que evoluciona. 69-84.
- normativo, G. (2021). *ley 397 de 1997*.
- Palazón, M. R. (1995). ¿Qué es la magia? un análisis filológico y filosófico. *Anales de antropología (Vol. 32, No. 1)*.
- Pérez Porto, J. G. (2021). *definicion de magia*.
- Sepúlveda, M. (2018). Antigüedad y Edad Media, ¿magia, brujería o religión? . *Cuadernos Judaicos*, 430-443.

UNESCO. (julio de 2022). *Patrimonio cultural*. Obtenido de

<https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago/cultura/patrimonio>

Uribe, C. (2003). Magia, brujería y violencia en Colombia. . *Revista de estudios Sociales*, (15), 59-73.

lista de figuras

1 portada, libro verde de la bruja solitaria (2019) Minerva Linden	19
2 El aquelarre 1798 Goya, Francisco de	36
3 Cuatro figuras en un escalón 1660 Murillo, Bartolomé.....	36
4 Mujeres Blancas, Provincia de Ocaña 1850 Fernández, Carmelo	37
5 Narciso (1599) Caravaggio	38
6 Balance (1963) Fan Ho	39
7 1. Meditación (2019) grabado	40
8 Sello bordado (2020) bordado sobre piel de cerdo	41
9 cartografía de una ciudad mágica (2020) acrílico sobre papel acuarela	43
10 Presencia a reconocer (2020) fotografía digital.....	44
11 Maestro (2020) fotografía digital	45
12 capa para un nuevo rito (2020) Fotografía digital.....	46
13 Poderío mágico (2021) Collage digital.....	48
14 de vuelta en nuestra urbe (2021) fotografía digital	53
15 Cultivación (2022) Fotografía digital	55
16 La vía del iniciado (2022) Fotografía digital.....	58
17 Pamplona mágica (2022) Fotografía digital.....	59
18 Ribellato (2022) pintura	60