

arte y proceso ritual

Módulo 1

Dra. Patricia Tovar

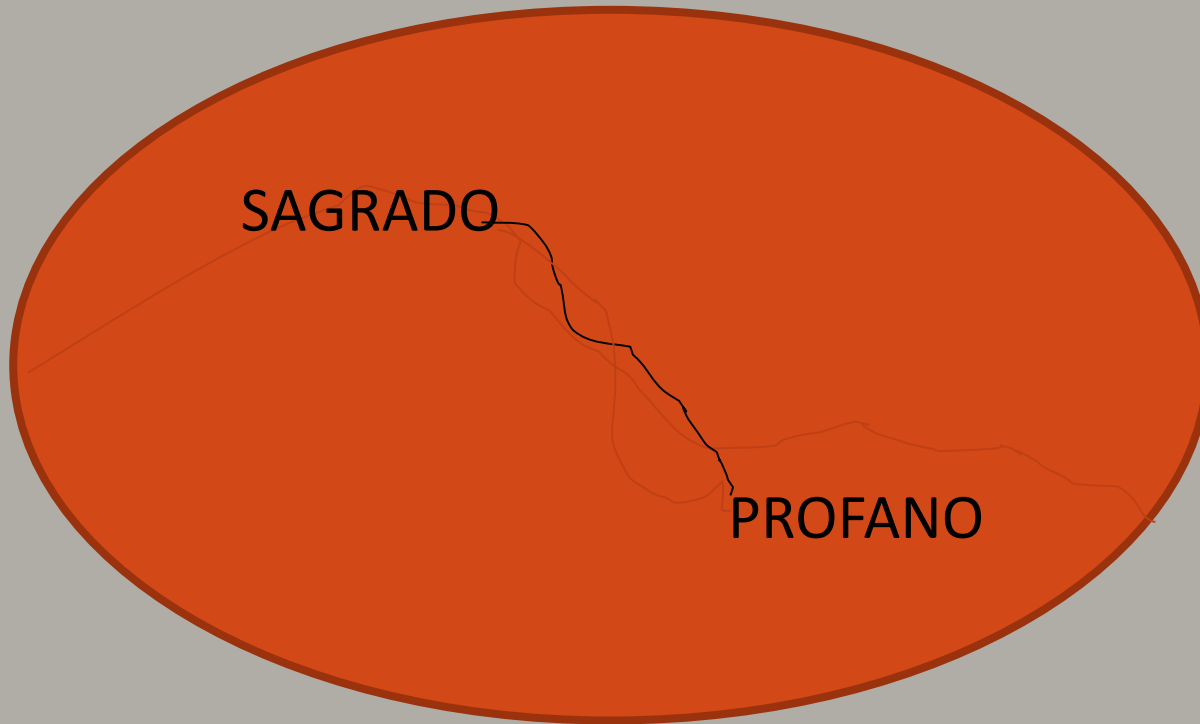
EXISTENCIA

ARTE

RITUAL

SENTIDO

LO SAGRADO Y LO PROFANO SON DOS MODALIDADES DEL SER EN EL MUNDO.

COMPRENDER LOS RITUALES, NOS PERMITE TENER ACCESO A DIVERSAS CONCEPCIONES DEL MUNDO.

LOS RITUALES CONTIENEN SISTEMAS SIMBOLICOS QUE INCLUYEN, UN SENTIDO DE COLECTIVIDAD, UN SENTIDO DE CONTINUIDAD O REPETICION Y UNA RELACION ENTRE EL SER Y LA NATURALEZA.

COMPONENTES DEL RITUAL:

- LA ACCION RITUAL.**
- USO DE LAS PALABRAS, DANZAS,CANTOS O CONJUROS.**
- CONDICION DEL EJECUTANTE Y SU CUERPO.**
- SIMBOLOS RITUALES (dominantes e instrumentales)**
- DESARROLLO DE UNA NARRATIVA.**

EL RITUAL ESTA LIGADO A EVENTOS
TRASCENDENTALES DE LA EXISTENCIA HUMANA.

PODEMOS PENSAR EL LENGUAJE RITUAL COMO UNO
DE CARÁCTER PERFORMATIVO.

EL SIMBOLO RITUAL (objeto, acción, gesto) SE
CONVIERTE EN UN FACTOR DE LA ACCION SOCIAL,
UNA FUERZA EN UN CAMPO DE ACTIVIDAD.

PROPIEDADES DE LOS SIMBOLOS RITUALES:

- CONDENSACION**
- POLARIZACION DE SENTIDO-** todo símbolo ritual alude a 2 polos: sensorial, axiológico.
- PREDOMINIO DE LA CUALIDAD EMOCIONAL**
- RELACIONA EL CUERPO FISICO CON EL CUERPO SOCIAL.**

RITUAL DE LA PUBERTAD DEL PUEBLO NDEMBU DE ZAMBIA, SXX.

NKANG' A

LA JOVEN DESNUDA ES ENVUELTA EN UNA MANTA. YACE AL PIE DE UN ARBOL JOVEN LLAMADO MUDYI. EL ARBOL MUDYI ES NOTABLE POR SU LATEX BLANCO QUE EXSUDA EN GOTAS LECHOSAS. HA SIDO LLAMADO EL ARBOL DE LA LECHE Y EL MAS ANCIANO.

ESTE ARBOL ES EL SIMBOLO RITUAL DOMINANTE.

EL NKANG'A SE CELEBRA CUANDO EMPIEZAN A FORMARSE LOS PECHOS DE LA NIÑA.

EL EVENTO TRASCENDENTAL DETRÁS DE ESTE RITUAL ES EL VINCULO MADRE-HIJA POR LA LACTANCIA.

LA SOCIEDAD NDEMBU ES MATRILINEAL.

EL ARBOL DE LA LECHE Y EL RITUAL SE REFIERE TAMBIÉN A LOS PRINCIPIOS Y LOS VALORES DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL. LA MATRILINEALIDAD GOBIERNA LA SUCESION DE CARGOS Y LA HERENCIA DE LA PROPIEDAD.

LAS MUJERES DANZAN EN TORNO AL ARBOL Y A LA JOVEN GIRANDO. ELLA PERMANECE INMOVIL COMO MUERTA, SI SE MUEVE EL RITUAL PIERDE EFECTO, LA INMOVILIDAD ENFATIZA SU CAMBIO DE ESTADO.

LA MADRE DE LA JOVEN NO PARTICIPA EN LA DANZA.

LA DANZA ENFATIZA LA UNIDAD DE LAS MUJERES.

EL RITUAL MARCA LA RUPTURA MADRE-HIJA.

EL RITUAL TRANSFORMA A LA NIÑA EN UNA MUJER SEXUALMENTE FECUNDA, CAPAZ DE UNA PRODUCCION GENEROSA DE LECHE.

AL FINAL DE TODO UN DÍA DE DANZA, LA MADRE COCINA UNA GRAN CANTIDAD DE COMIDA . LAS MUJERES VAN EN CIRCULO, LA MADRE AL FINAL SE UNE Y GRITA PARA OFRECER LA COMIDA.

LAS MUJERES CORREN, SE PELEAN POR EL CUCHARON PARA SERVIR LA COMIDA. HAY MUJERES DE DISTINTOS POBLADOS.

EL CUCHARON ES LA MUCHACHA CASADA, LA COMIDA ES SU PODER REPRODUCTIVO.

DESPUES DE PASAR POR ESTE RITUAL, LA JOVEN ESTA APTA PARA TENER JUEGOS SEXUALES CON DISTINTOS MUCHACHOS BAJO EL CUIDADO DE UNA MUJER ADULTA QUE NO ES SU MADRE, A QUIEN LE DIRA CUAL DE TODOS ES EL MAS APTO PARA ELLA.

EN ESTE RITUAL PODEMOS VER CLARAMENTE:

SIMBOLOS DOMINANTES: ARBOL MUDYI, LA INMOVILIDAD, LA DANZA.

Los símbolos dominantes poseen contundencia y recurrencia.

SIMBOLOS INSTRUMENTALES: LA MANTA, EL CUCHARON, LA COMIDA.

Los símbolos instrumentales están relacionados con los fines o propósitos del ritual.

TURNER ESTUDIÓ LA EFICACIA DE LOS SÍMBOLOS DENTRO DE LOS PROCESOS SOCIALES.

TURNER CONCEBÍA EL ESPACIO SOCIAL COMO UNO CONFLICTIVO, COMPLEJO Y HETEROGÉNEO.

**A PARTIR DE UNA INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA EXTENSA, DEFINE U OTORGA SENTIDO A CONCEPTOS CLAVE:
ARENAS--- SÍMBOLOS DOMINANTES-----DRAMAS SOCIALES
LIMINALIDAD .**

ARENA: EL ESCENARIO CONCRETO EN EL CUAL LAS IDEOLOGÍAS SE TRANSFORMAN EN SÍMBOLOS Y EL PODER POLÍTICO SE MOVILIZA.

LOS SÍMBOLOS SON FUERZAS EN EL ENTORNO SOCIAL, CUMPLEN FUNCIONES, ACTIVAN Y DETONAN LA UNIDAD O COHESIÓN SOCIAL, LA CRÍTICA, LA CREACIÓN Y RECREACIÓN.

RITOS DE PASO

Existen en todas las sociedades, y son creados para establecer, marcar, transiciones entre estados. Como hemos visto el estado del participante del ritual es un aspecto fundamental, en el caso del rito de paso este estado se transforma. De tal manera que en el contexto ritual TRANSICION SIGNIFICA LLEGAR A SER.

EN TODO RITO DE PASO HAY UN CAMBIO DE ESTADO, UNA TRANSFORMACION DEL SUJETO O INCLUSO DE LA COLECTIVIDAD QUE ATRAVIESA POR ESTA TRANSICION.

Existen tres fases en los ritos de paso:

Separación

Periodo Liminal

Integración

Ejemplos de ritos de paso son las iniciaciones, las sanaciones, pero también los rituales de investidura o los relacionados con el matrimonio y la muerte, en general con aspectos críticos de la vida social e individual.

SEPARACION

Es una conducta o actitud que significa el no formar parte, el tomar distancia o la ruptura con una situación determinada.

PERIODO LIMINAL (limen-margen)

Esta marcado por la ambigüedad, la indefinición y la creatividad.

En esta fase, surge la persona liminal o ser transicional.

El cuerpo del ser transicional es un cuerpo intoxicado. La intoxicación resulta de la combinación de terror y de éxtasis.

Extasis transicional: Experiencia de la naturaleza del yo , del mundo, de la totalidad.

Terror transicional: Surge al percatarse de que la visión ordenada del mundo no es tal, lo que era cierto y estable no lo es, es un estado de hiperconciencia y desenmascaramiento.

Durante el periodo liminal, hay una disolución estructural y se apela a la communitas universal.

La communitas es una experiencia de comunión poderosa y efímera.

Es como volver al útero, es un renacer. Esta communitas es con el otro, con el entorno y conmigo.

La identidad se desgarrar y el ser se transforma. Cambia la mas intima naturaleza y el sujeto accede a un nuevo conocimiento. El ser se hace vulnerable para adquirir un nuevo poder.

INTEGRACION.

Al consumarse la transición, el sujeto del rito, tanto si es individuo o grupo, se reintegra ya con su nuevo estado, el cual implica nuevas actitudes y prácticas, el sujeto en su nueva posición adquiere otras capacidades y ocupa otro lugar.

Esta integración es un proceso y puede no ser inmediata.

LIMINOIDE:

TURNER DISTINGUE LOS FENÓMENOS Y SITUACIONES DE CARÁCTER RITUAL QUE NO TIENEN EL RIGOR DE LOS RITOS DE PASO EJECUTADOS EN SOCIEDADES NO OCCIDENTALES Y LES OTORGA EL NOMBRE DE “LIMINOIDE” DE ESTA MANERA PUEDE APLICAR ESTE CONCEPTO A PROCESOS QUE OCURREN FUERA DEL ÁMBITO DE LOS RITOS DE PASO, PERO QUE TIENEN UN CARÁCTER AMBIGUO, MARGINAL, AMBIVALENTE O ANTI ESTRUCTURAL.

POR EJEMPLO: LAS PEREGRINACIONES Y LOS FESTIVALES.

OTRA MANERA DE DIFERENCIAR SEGÚN TURNER, ENTRE LIMINAL Y LIMINOIDE ES EL HECHO DE QUE POR EJEMPLO EN UN RITO DE PASO, LA PERSONA LIMINAL PERMANECE AISLADA O SEPARADA DEL RESTO DEL GRUPO.

EN UN SUCESO LIMINOIDE LAS PERSONAS O PARTICIPANTES NO ESTÁN AISLADOS SINO FRECUENTEMENTE ESTÁN EN CONTACTO CON EL GRUPO SOCIAL Y DE HECHO ESTO ES PARTE DE LO LIMINOIDE EL “SER ANTIESTRUCTURAL” PERO EN CONVIVENCIA CON LA COLECTIVIDAD.

Que es comprender o como funciona la comprensión...

Gadamer afirmo que la comprensión es INTUITIVA y la interpretación es llevar hasta el lenguaje lo comprendido.

Tenemos nuevamente esa integridad entre racionalidad y sensibilidad, entre experiencia y sentido, entre la imagen y la palabra.

Entre la comprensión y la interpretación nos acercamos también al fluir.

El lenguaje nos ayuda a crear metáforas como fusiones de distintos reinos que proponen o condensan conocimiento.

TURNER DECIA: la metáfora es un monstruo liminal donde los elementos vinculados en ella generan nuevas posibilidades.

Turner, crea y ofrece, a partir de su conocimiento sobre el ritual, una metáfora acerca de los procesos sociales: EL DRAMA SOCIAL.

Esta metáfora organiza procesos sociales complejos de crisis, conflicto y creación.

FASES DEL DRAMA SOCIAL.

- 1) RUPTURA:** subversión, cuestionamiento, sublevación, en relación a una situación concreta.
- 2) CRISIS O CONFLICTO:** confrontación abierta, hay una fuerte producción simbólica, de imágenes y de discursos. Se genera la *communitas*.
- 3) ACCIONES DE REAJUSTE:** se trata de desagraviar, negociar, pero en ocasiones emerge la represión.
- 4) REINTEGRACION:** apela a una nueva forma de integración social o grupal, marca la transición a un nuevo orden.

EL PROCESO---EL ENCUENTRO----LO EFÍMERO-----LO QUE SE REGENERA-----LO QUE CAMBIA-----LO QUE SE MUEVE---
--ASPECTOS TODOS DEL PROCESO RITUAL Y DEL PROCESO ARTÍSTICO DESDE LA MIRADA DE LA ANTROPOLOGÍA DEL ARTE.

LO PERMANENTE O LA NECESIDAD DE PERMANENCIA EN EL ARTE, ----- ESTÁ CONECTADO AL CONCEPTO DE ESTADO CENTRALIZADO Y COERCITIVO.

¿ LA AGENCIA DEL ARTE ES ANTIESTRUCTURAL---TIENE UN PODER LIMINAL?