

18 29

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

EL MICTLÁN Y LA VIRGEN

El mito de la tradición, un libro con gráfica e interiores

**TESIS QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN ARTES VISUALES**

**PRESENTA:
CARLOS ROBERTO PRADO GONZÁLEZ**

**DIRECTOR DE TESIS:
MTRO. JOSÉ DANIEL MANZANO ÁGUILA**

MÉXICO, D. F. 1999

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

275498

Universidad Nacional
Autónoma de México

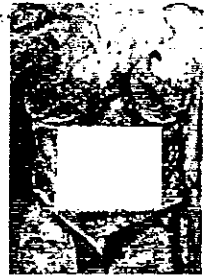
UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

AGRADECIMIENTOS

Agradesco a mis padres la idea de haber tenido un quinto hijo, agrandando así más a la familia y por ser ellos mis' padres y no otros.

A mis hermanos y hermanas agradezco su apoyo, aunque siempre han dudado de lo que sigo haciendo.

A mis Maestros-Amigos que han sido mis guías.

A mis Amigos y Compañeros agradezco su amistad, apoyo y sinceridad para conmigo.

Gracias sinceras
Solrac

INDICE

INDICE

INTRODUCCIÓN

Capítulo 1.

EL LIBRO ALTERNATIVO. ¿Qué es?

4

- 1.1 Antecedentes históricos.
- 1.2 El origen del libro alternativo.
- 1.3 Usos y aplicaciones.
- Conclusiones.

Capítulo 2

EL MITO Y LA TRADICIÓN.

24

- 2.1 La idea prehispánica del cielo de los muertos, el Mictlán.
- 2.2 El origen de l culto a la Virgen de Guadalupe.
- 2.3 La Muerte como término de la vida, la Virgen como portadora de nueva vida.
- Conclusiones

Capítulo 3

DESARROLLO DE LA PROPUESTA

40

- 3.1 El por qué de los muertos y la imagen de la Virgen.
- 3.2 La unión del libro alternativo con los muertos y la Virgen en un libro gráfico de artista.
- 3.3 El por qué de la fotografía en la gráfica.
- 3.4 Desarrollo de imágenes y Elaboración del libro.

CONCLUSIONES

96

Apendice

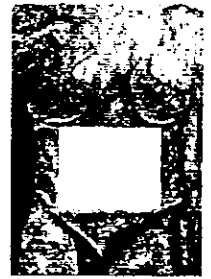
GLOSARIO

98

BIBLIOGRAFÍA

100

INTRODUCCION

Esta investigación se realizó con el fin de hacer un libro de artista, en el que se desarrollaron dos temas, que forman parte de la idiosincracia del mexicano; por un lado está el culto a los muertos, que es una tradición que ha perdurado por los siglos, y por otro la imagen de la Virgen de Guadalupe, siendo ésta el último eslabón de una cadena impuesta por los españoles y aceptada por los mexicanos de la época, lo cual dió lugar a un sin fin de nichos por toda la ciudad de México; como cosa curiosa, cabe señalar que en la Colonia los frailes se oponían a todo culto que fuera idolátrico o de una sola imagen.

Dando como resultado, que casi todo lo que es una tradición hoy en día ha sido resultado de la unión de dos culturas: la española y la mexicana. La iglesia se apropió de fechas e ideas, para beneficio del culto religioso católico.

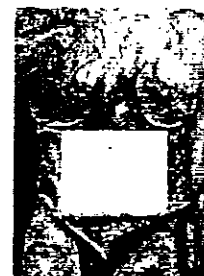
Los objetivos de esta investigación son:

- Obtener imágenes/gráficas que demuestren el concepto del viaje hacia el Mictlán según las creencias actuales; así como del culto guadalupano, esto en base al desarrollo de la investigación y de la bibliografía consultada.
- Mostrar con imágenes que el culto a los muertos va más allá de la tumba o los sentimientos.
- Mostrar que la imagen de la Virgen de Guadalupe ha sido explotada.
- Buscar y escribir si es que hay alguna relación entre el culto a los muertos y el culto o significado de la Virgen de Guadalupe, (como concepto).

El por qué hacer un libro alternativo con estos temas, es porque tanto el uno como el otro, forman parte del nacionalismo mexicano y de nosotros. Así como el códice que utilizaban los antiguos mexicanos para llevar o anotar sus ritos, ceremonias y tributos; el libro es ahora en nuestros días la herramienta más utilizada por el público y la página es el lienzo en el que se depositan las ideas, para la creación o más bien para la narración de lo que pretendemos comunicar a la gente.

Es por ello que las imágenes están dispuestas en tal forma que el lector tiene que especular, buscar e interpretar cada imagen que contiene este libro alternativo. Los capítulos de la investigación están estructurados de la siguiente manera:

En el capítulo 1 se tratan los antecedentes históricos del libro como tal, lo referente al origen del libro alternativo así como los usos y aplicaciones que éste tiene desde su aparición.

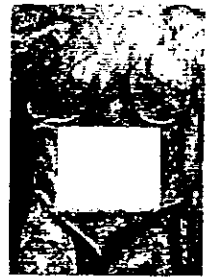
En el capítulo 2 se establecieron el origen del culto a los Muertos según los nahuas, el origen de la imagen de la Virgen de Guadalupe; la muerte como término de la vida y la Virgen como portadora de nueva vida, (como símbolo mexicano).

En el tercer capítulo se desarrolla la propuesta de la unión del libro alternativo con los muertos y la virgen en un libro gráfico de artista; el por qué utilizar la fotografía en la gráfica para la elaboración de las imágenes del libro, así como el desarrollo y la elaboración del mismo. Para lo que se consultaron las siguientes fuentes: libros especializados en el tema o temas del libro, del libro alternativo, del culto a los muertos y del culto guadalupano. También se utilizó la televisión para obtener imágenes más gráficas de los dos temas tratados en el libro que se elaboró.

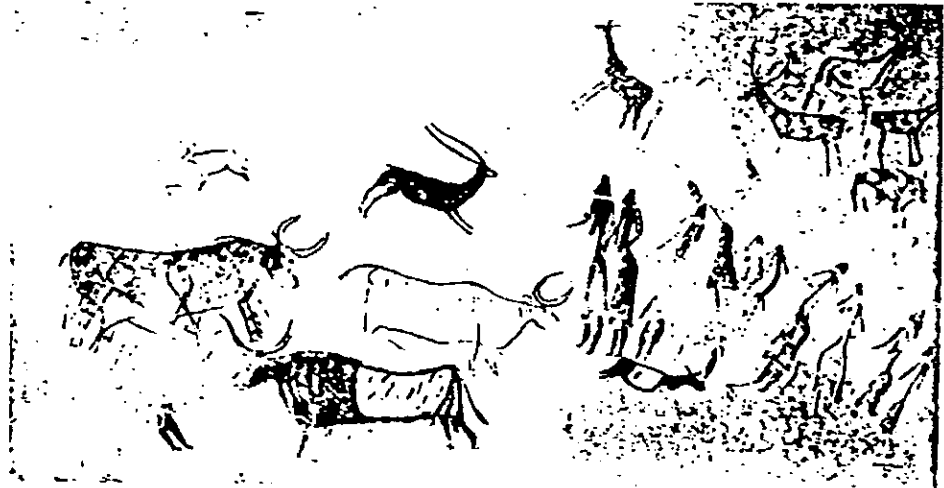
CAPITULO 1
EL LIBRO ALTERNATIVO ¿QUÉ ES?

1.1 Antecedentes Históricos.

La aparición del libro, se encuentra o se remonta a las primeras civilizaciones del mundo. Las pinturas rupestres de las cuevas de Altamira, Lascaux y de Cogul representan esa etapa mágico-religiosa en la que este tipo de manifestación se hacía con la idea de tener buena caza, pintando las paredes de las cavernas, que un chaman realizaba para tal efecto; los animales representados son: bisontes, mamuts, cabras, renos, caballos, jabalíes, etc. Pero también existen pinturas que representan la fecundidad, "tal es el caso de los relieves de Laussel, en los que puede verse una mujer obesa y desnuda que lleva en la mano un cuerno, símbolo de la fecundidad"... "algunos animales, como los caballos y bisontes de Lascaux o las cabras de Niaux, se han representado ya cazados, con flechas, dardos y heridas".¹

A. Pintura rupestre de Cogul, Llerida. - En el periodo epipaleolítico fueron realizadas las pinturas rupestres de la zona de catalano-valencia, que se diferencian de las de Aquitania y Cantabria por encontrarse en abrigos poco profundos, por el menor tamaño de las representaciones y, particularmente, por la presencia del hombre. En las pinturas de Cogul, además de presas de caza y arqueros disparando a un ciervo, figura una danza de mujeres alrededor de un hombre.

B. Fragmento de las pinturas rupestres de Altamira, Santander. - Los aurignacienses representaron unas formas de vida, procedentes del Mediterráneo, basadas en el uso de un excelente utillaje para la caza. Sobre esta base, los magdalenenses desarrollaron una cultura superior a cuyos ritos propiciatorios para la caza cabe atribuir las perfectísimas pinturas rupestres con animales, como las que se encuentran en Aquitania y en la región cantábrica.

C. Pintura rupestre de la cueva de Lascaux. Aquitania.- Junto con la de Altamira, la cueva de Lascaux constituye un monumento máximo de la pintura magdaleniense, con una gran cantidad de representaciones de animales y escenas cinegéticas, de alta calidad plástica y en un buen estado de conservación.

Imágenes A, B y C.

El arte universal

Alexandre Cizic, 1973, p. 14, 15 y 17 respectivamente.

Al parecer, las paredes de las cavernas fueron utilizadas como lienzos para la representación de ritos mágicos en los que los cazadores eran favorecidos por los dioses para obtener buena caza, haciendo así los prelibros; aunque hoy en día se les considere como pinturas u obras rupestres.

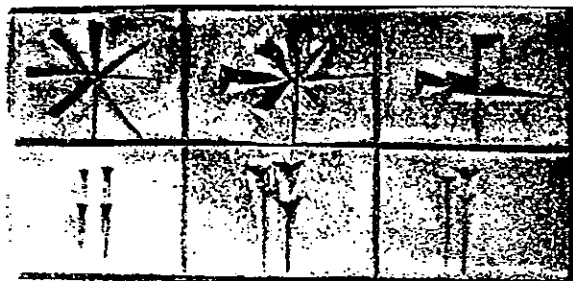
“Las pinturas fueron realizadas con tierra de ocre de hemantites, susceptibles de dar distintas tonalidades desde el amarillo hasta el rojo y el castaño -cuando éste se calienta-, con alguna tierra blanca, manganeso y negro de carbón. A veces se utilizaba como disolvente la grasa, al igual que las pinturas al óleo, y el adhesivo era posiblemente la resina”.²

Las siguientes civilizaciones como los babilonios, los persas y los sumerios entre otros, se distinguieron por el uso de símbolos cuneiformes en su escritura, que era realizada en tablillas de barro que después se dejaban secar y cocidas en fuego. Se identificaron tres tipos de escritura inscritos como: antiguo persa, elemita y acadio (también conocido como asirio o babilonio). Dados a conocer por el lingüista Georg Friedrich³ en 1802.

El antiguo persa constaba de 40 símbolos que representaban los sonidos del alfabeto persa; el elemita tenía más de 100 símbolos y la escritura estaba integrada por varios cientos; el acadio, a diferencia del antiguo persa, no era alfabético, más bien cada signo equivalía a una o más sílabas o palabras.

Las primeras representaciones cuneiformes eran básicamente de objetos, acompañadas de símbolos que equivalían a números; es por esto que se tenían registros administrativos del ganado, el grano y otras cosas.

EL SIGNO de "estrella" evolucionó con los siglos de un dibujo (extrema izquierda) a un símbolo más abstracto (derecha). También era las voces "cielo" y "dios" en sumerio y asirio.

SÍMBOLO de un sonido las líneas onduladas (extrema izquierda) representaban la palabra sumeria "ei", indicando "agua". Como "en" significaba también "e", el símbolo que se estilizó más se usó para escribir "en".

La aparición del libro como tal, fue con los egipcios y los griegos, que utilizaron el papiro y el pergamino, aunque hay civilizaciones más antiguas que habían usado las tablillas de barro para hacer sus anotaciones, como los asirios, persas y babilonios, que utilizaron este método para hacer sus libros, para llevar una relación ya fuese con algún Dios o de las cosechas y el ganado.

Mientras, en las civilizaciones prehispánicas, la forma de hacer libros era dibujando o pintando sobre pieles de venado y en papel amate, dejando constancia de algún rito, representación de guerras, de prisioneros, de los dioses, de las vestimentas y de otras cosas, en tiras dobladas a las que se denominan códices.

En Europa, la manufactura de los libros tuvo un importante adelanto con la invención de la imprenta y los tipos móviles de Gútemberg; aunque es gracias a los chinos que tenemos hoy en día el papel y la tinta, ya que éstos fueron los primeros en usar tanto la tinta como el papel de fibra, antes que Gutemberg hiciera la imprenta. "Los chinos usaban el papel para hacer diversos artículos de uso cotidiano, como abanicos, sombrillas, farolillos, cometas, juguetes e incluso como papel de uso higiénico y de aseo".⁴ También en dinero, que fue una de las cosas que al viajero Marco Polo, sorprendió a principios del siglo IX.

El papel llegó a Europa a fines del siglo XIII, tal vez cruzando el mediterráneo desde Egipto, en España se estableció la primera fábrica, desde ahí se hizo la propagación hacia toda Europa y después al continente americano, entrando por México.⁶

Grabado en madera de José Annam.
Impreso por Frankfurt en 1568.
Fábrica de papel.
Tomado del libro, De la escritura al libro, 1976, España.

A lo largo de la historia de la imprenta en México, se han elaborado libros con temas religiosos, vocabularios y confesionarios ya en lenguas de los naturales de ese tiempo, aunque también se trabajaron con frecuencia temas referentes a las artes, con contenido religioso como era de suponerse; en lo que se refiere al papel para la elaboración de los libros, era traído de Europa, y de buena calidad, grueso con filigranas o marcas de agua. Se imprimía con letras de tipo gótico o romano.

“La hechura de los libros podía contener desde madera en las portadas, piel en el lomo, broches de hierro o latón”.⁶

TRIVMPHO PARTHENICO

QVE

EN GLORIAS DE MARIA,
Santísima inmaculadamente concebida, celebro
la Pontificia, Imperial, y Regia
Academia Mexicana

En el blazono, que como se refiere la gobernó
EL DOCTOR DON JUAN DE NARVAEZ,
Yofocoso General de la Santa Cruzada en el Arzobispado de
Mexico, y el profecto Catedrático de Prima de Sagrada
Escritura.

DESCRIBELO

*D. Carlos de Sigüenza y Góngora,
Mexicano, y en ella Catedrático propietario
de Matemáticas.*

EN MEXICO Por Juan de R. B. en el Espedradillo.
EX. DC. LXXX. III.

Tomada del libro 4 siglos de imprenta en
México, 1986, México.

— Museo Parthenon — de Carlos de Sigüenza y Góngora. Impreso de José A. Sierra, 1983.

Imágenes tomadas del album del 450 aniversario de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, México.

HVEI
TLAMAHVIQOLTICA
 OMONEKITI IN ILNYICAC TLATOCA
 (HVAPILE)
SANTA MARIA,
IOTLAGONANTZIN
 GVADALVPE IN NICAM HVEI ALTEPE-
 NANAC MEXICO ITOCATOCAN TITLACAC.

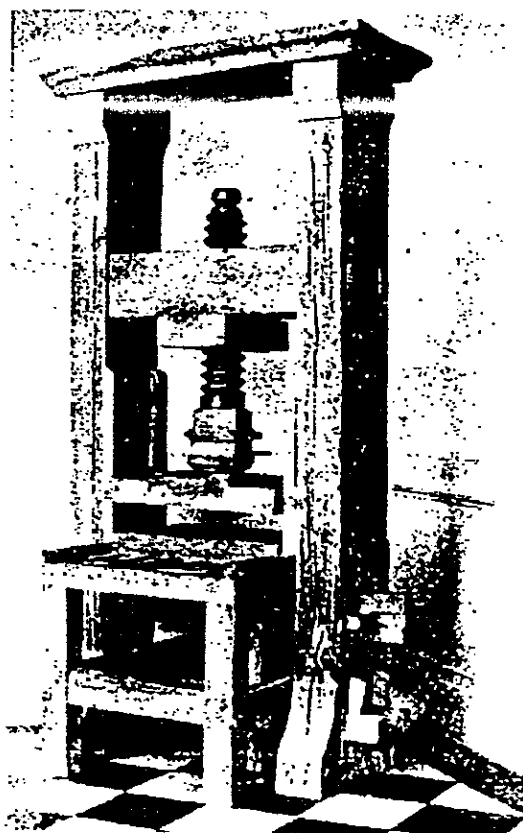

Portada del Huel Tlamahulzoltica del Br. Luis Lasso de la Vega, impreso por Juan Ruiz, México, 1649.

Portada de una tesis universitaria, dedicada a la Virgen de Guadalupe.

La imprenta mexicana de ese tiempo, estaba muy ligada a la Iglesia y eran imprentas privadas que daban su servicio a ésta, con el paso de los años la gente que quería que se recordase a algún santo en particular, pedía la ejecución de la estampilla del santo en cuestión, y se reproducía para que en la Iglesia de este santo se repartiese la estampilla entre los feligreses, o se vendía, para hacer una contribución a la iglesia, por los favores dados por el santo.

Prensa de Juan Pablos. 1539.
Tomada del libro, 4 siglos de imprenta en México. 1986, México.

En las líneas anteriores solo se aprecia que la manera de hacer libros es libre, para cada época a lo largo de la historia de las civilizaciones, pues a medida que avanza la civilización en el mundo, se han establecido normas para la producción de libros sobre los diversos géneros que han surgido, como la literatura de novela, el suspenso, el terror, los que hablan de política, los biográficos entre otros tantos que hay hoy.

Siguiendo la idea de la producción de libros, la primera casa de imprenta que hubo en la Nueva España estuvo en la esquina que forman hoy las calles de Moneda y Lic. Primo Verdad, en el centro histórico de la Ciudad de México, aunque la manufactura de los libros estaba a cargo de la iglesia, pues urgía la evangelización de los indígenas.

1.2 ORIGEN DEL LIBRO ALTERNATIVO

El libro internacionalmente como una vanguardia.

El nacimiento de este tipo de libros está dado por las situaciones culturales que prevalecían al comienzo del siglo XX en Europa. Las corrientes de vanguardias artísticas de las primeras décadas, estaban absorbiendo al mundo, un mundo que necesitaba de los artistas, en tanto que los artistas estaban en la búsqueda de nuevas formas para representar la vida, la modernización del mundo que se estaba viviendo. Por un lado estaban los cubistas con su forma poliangular de ver las cosas, los surrealistas que estaban plasmando sus sueños y su peculiar forma de ver la vida, los futuristas que estaban absortos por los adelantos en la tecnología y la modernización.

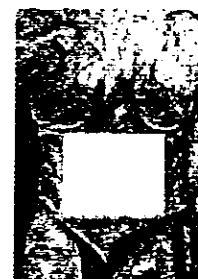
Parecía que todos tenían su manera de vivir arreglada; unos y otros parecían entender a los demás... pero faltaba algo. Algo que estrechara la relación entre los artistas y la clase trabajadora; eso se estaba planeando en los talleres de los futuristas.

Una de las partes medulares de lo que es un libro, es sin duda, la página⁷, pues en ella se realizan y se escriben todos los pormenores, ya sea de una idea, un tratado, un manifiesto, etc. y se elaboran las imágenes de una historia, un cuento, o novela, ya sean escritas o mediante ilustraciones o dibujos para reforzar la trama de lo que queremos expresar.

La página es un lienzo en blanco para un artista que está educado visualmente, el artista no sólo verá un papel en blanco, verá la forma, el espacio, la dimensión de la hoja, para ir elucubrando la manera más adecuada para plasmar algo en su interior; que causará una reacción diferente para cada persona que logre un análisis de lo realizado por el artista.

El espacio que contiene la página en su interior es, además de un lienzo, lo que le da el ser, como volúmen, como bidimensional o tridimensional, en él se puede hacer todo lo que se nos ocurra, puede tener textura, color, puede ser translúcido. Se puede usar desde papel de estrasa hasta papel reciclado, mezclando cartón para las cubiertas o maderas y pieles para forrar, la manufactura dará el toque personal del artista.

“El primer paso para hacer el arte más asequible para un público de masas. lo dieron los futuristas en París, al difundir su manifiesto en el periódico Le Figaro en 1909”⁸, su triunfo consistió en propagar sus ideas, a través de hojillas, carteles, anuncios y en el periódico para la gente de trabajo, que sólo podía ver el arte

como algo que solo la gente adinerada podía tener en la sala de sus casas. La cuestión era dar a conocer a un mayor número de personas, lo que los artistas pensaban y que tanto unos como otros no estaban lejos de ser la clase trabajadora, que mantenían a los ricos.

Otro aspecto que a los futuristas no les agradaba era la relación del arte con las galerías, algo que hasta hoy en día sigue siendo un tanto elitista. Los futuristas entablaron una serie de redes con otros artistas para poderse comunicar y comerciar de una manera más íntima con gente fuera del medio de las galerías.

Los rusos empezaron a desarrollar libros que tenían una gran aceptación por la gente trabajadora, además empezaron a preocuparse por el formato de los libros y por la tipografía, para dar un nuevo carácter de lectura a los libros que se estaban haciendo.

“Lisitzky”⁹, decía que los elementos del libro habían sido trabajados hasta el máximo de su técnica, pero la cuestión radica en sus páginas, como lo hace un pianista con la música pautada, en ellas se manifiesta el autor de igual forma como lo hace un poeta con lo que escribe, es decir, que él usaba la página como otro elemento de composición artística.

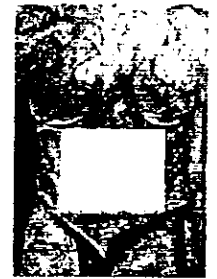
También hay que decir que la Segunda Guerra Mundial aportó una de las técnicas de más rápida reproducción y bajo costo, que es la impresión offset, ésta se perfeccionó en los barcos que mantenían la comunicación en el Océano Pacífico, con ello los artistas tenían una nueva técnica para su explotación.¹⁰

“El artista suizo Dieter Rot, encabezó el resurgimiento post-bélico y empezó a ver que la página y el formato eran una materia muy dúctil para sus ideas”.¹¹

Por otro lado, ya estando en Nueva York, el centro mundial del arte, Ray Johnson creó la escuela de arte por correspondencia entre 1954 y 1957, al enviar obras y recibir obras alteradas, siendo de gran importancia el servicio postal.

Sin duda alguna una de las artistas que se benefició con la popularidad de los Beatles, fue Yoko Ono¹², que era una artista relacionada con la corriente del fluxus, movimiento de la década de los 60's en Nueva York, E.U.

Con la popularidad que Yoko Ono obtuvo de Lenon, su obra empezó a ser

conocida por un mayor número de personas, hoy en día sus libros tienen una gran aceptación por los coleccionistas; los títulos de sus libros son "Plastic Ono Band" y "Grapefruit"¹³.

"La afirmación del artista es que el arte reside no en el libro mismo, no en la actividad de una declaración por un precepto o interdicto, sino en la figura o imagen que el artista ha establecido"¹⁴.

La creación de un libro debe estar muy bien elaborada y fundamentada como obra, porque la razón más simple que cumple un libro es la de comunicar ideas o pensamientos de un escritor o historiador; pero un artista se encarga de que tanto el texto como la misma forma del libro sea propositiva para los lectores y desde el instante en que abren el libro, decidan terminar de revisarlo y leerlo.

El Libro y el Movimiento del '68 en México.

En México, en la década de los 60's, específicamente al final de 1968, se dieron una serie de acontecimientos que de alguna manera ayudaron a que se desarrollara la elaboración de carteles y panfletos, folletines divulgando los ideales del movimiento del '68, año en que la población estudiantil de la Ciudad de México, sufrió una represión por parte del gobierno, y por ende, el cierre de importantes centros culturales; aunque esto demostró que querer es poder, los estudiantes no olvidan, y cada vez que se conmemora la fecha del ataque, los estudiantes se vuelcan a las calles de la ciudad para manifestarse, llevando pancartas, mantas, posters y haciendo graffitis por las calles donde va la marcha.

La prensa rápida, el mimeógrafo y la máquina de escribir manual, tuvieron una participación muy destacada en el movimiento, los centros donde se hacía la producción de los posters y folletines, fueron cerrados y su producción destruida por la policía¹⁵, la xilografía también tuvo su participación, los artistas se encargaron de ello, la técnica se prestaba para la propagación masiva-rápida y a bajo costo, se utilizó el alto contraste y la tinta negra junto con el papel más barato.

"Me sería difícil decir dónde está el cuadro que miro, pues no lo miro como se mira una cosa, no lo fijo en su lugar; mi mirada pase en él como en los nimbos del Ser, veo conforme al cuadro o con él más que al cuadro mismo".

Maurice Merleau-Ponty.¹⁶

Lo alternativo o lo formal rayan en el aspecto de que son conceptos creados por el hombre y puede entrelazar ambos para crear algo diferente, distinto para mejorar e interiorizarse con ello, mostrando y aceptando lo que se logró o criticar lo que se obtuvo desechando lo realizado. Siempre siguiendo un objetivo planteado con anticipación.

Los escritores y poetas siempre han existido, y con la aparición del libro vieron la manera más rápida de llegar a un mayor número de personas, con los adelantos técnicos y la computadora, las cosas parecen estar en buen sitio, para seguir con la elaboración de más títulos para los lectores; pero a menos que el que escriba sea un buen ilustrador con las palabras, su libro será leído por la gente, sino es así, puede dedicarse a otra cosa, en buena medida, si hay un buen texto y la colaboración de un artista, creo que lo que hace a un libro ser un éxito literario es el lugar donde se vende, a dónde queremos llegar con vender nuestro trabajo: en la librería de un centro comercial, o a las afueras del metro, en donde, no importando las clases económicas, la gente camina por igual, sin máscaras, como no sucede en otros sitios.

Sería como vender las obras de algún artista no en una galería, donde se sabe lo que es posible lograr gracias al aparato crítico de la galería y de sus clientes, sino en el metro, con el objeto de vender la obra a cualquier persona que pase y que además le interese, tendrá otro sentido y otro valor ya no para nosotros, sino para la gente que nos la compra.¹⁷

Todo cuanto hallamos puesto en esa obra, habrá cambiado, el valor que tenía para uno no volverá a ser el mismo, puesto que la persona que la compró no le interesa si somos locos, escritores, pintores o poetas, se lo preguntarán un instante y lo olvidarán rápidamente, sólo tendrán el aprecio de lo que han comprado.

El libro pasa de ser un medio para comunicar a un objeto del cual se cree saberlo todo y se deja en el estante junto a otros libros. El libro del artista no se puede dejar en un librero como los demás, tiene en su forma y contenido una parte de la vida del artista que es la que le da vida propia.

“Lo que me interesa en todas las pinturas es la semejanza, es decir, lo que para mí es la semejanza: lo que me hace descubrir un poco el mundo exterior”.

Giacometti.¹⁸

La semejanza de las formas, las texturas, los objetos, las dimensiones y demás características de un objeto cualquiera, se modifican al atribuirle un significado a dicho objeto, haciéndolo un fetiche, otorgándole un valor que no le pertenece pero que aprobamos, por el hecho de que nos es tan común, que no cuestionamos lo que en realidad es.

Ahora que, para realizar un libro alternativo, la semejanza a otros libros, no está fuera de discusión o de comparación, ya que lo que hace al libro ser alternativo es su característica de ser un libro único o de una edición o tiraje limitado, por su procedimiento de elaboración.

Haciendo alusión a lo ya dicho, nos faltaría mencionar que la imprenta independiente en México, tenía en Venegas Arroyo a un editor que estaba con el pueblo, que se preocupaba porque la gente se enterara de las últimas noticias de la ciudad, por difundir los corridos de la revolución, los milagros de algún santo y las canciones de su tiempo, sin que nos falten las calaveras de Posada, que dedica tanto al indígena como al presidente o gobernador de la ciudad, haciendo con ésto que el pueblo se mofara de sus gobernantes. No cabe duda que el humor es parte importante para la difusión de las ideas.

Qué les hubiera pasado a las calaveras de Posada si éste no las hubiera hecho con tanta gracia, o a las tantas imágenes que hizo de los milagros de los santos, acaso la gente las habría comprado de igual forma? es más, ¿las conoceríamos ahora?

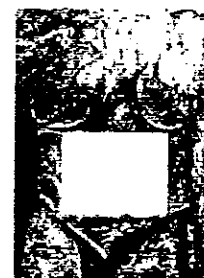
Imagen tomada del libro: "El artista que retrato una época".
José Guadalupe Posada, p.6.

Pienso que Posada utilizó en muy buena forma el espacio de la página al igual que fue un maestro que dominaba el dibujo, las técnicas de impresión en relieve como la litografía, el zinc y el linóleo. Sin querer, Posada estaba pensando en lo mismo que los futuristas de París: el llevar el arte a las masas, difundir el arte, hacerlo más público, estar en contacto directo con la gente, y qué mejor forma que produciendo estampillas, posters, folletines, masivos en tela y por consecuencia en libros que transmiten el pensar de los artistas, que no es muy diferente de lo que piensa la gente.

Pero ya sea una página para crear algo de una nada en blanco, algo tangible y visible, además de que se pueden transmitir sentimientos al lector con las imágenes que están en el libro del artista.

1.3 USOS Y APLICACIONES

Antes que todo o nada, hay que hablar un poco de los diferentes tipos de materiales en los que se puede hacer un libro, que van desde el papel reciclado a los papeles importados para las ediciones lujosas que regalan los bancos a fin de año, pasando por el papel periódico, el papel revolución, el de estrasa, plásticos duros, delgados, de colores y transparentes, cartón de diferentes grosores, maderas preciosas, pieles de venado, cerdo, foca, además del metal como el latón, el fierro, el cobre y el bronce que se utilizan para hacer figurillas en las esquinas de las portadas de los libros, sin que nos falte mencionar la piedra, elemento en que se tienen los mejores hallazgos de nuestro pasado, desde que el hombre empezó a razonar.

Con esto parece quedar claro que hay un sin fin de materiales para elaborar un libro alternativo, lo que hace fantástico al libro es el saber construirlo como obra de arte, en donde es un todo completo desde sus portadas hasta sus interiores.

“El máximo vehículo de cultura que conquistó la humanidad”.¹⁹

El primer libro no era como los conocemos actualmente, se trataba de un lujo para hoy en día, pues era una biblioteca viviente, cada uno de los títulos clásicos de hoy: Haz que se lo aprenda tu muchacha, la que hace el aseo de tu casa, y cuando algún amigo te quiera tomar el pelo, tú, como gran señor de la época de los griegos, llamas a la muchacha y le dices que te cite algún pasaje del tema en disputa; parece algo extravagante aunque si hoy en día se tiene una super red de información en el internet, qué no se puede hacer o qué no se ha hecho para tener la primera biblioteca y con voz propia.

Otros elementos que hacen que el hombre empezara a escribir sus códices, fueron las estrellas, las estaciones del año, los pájaros, el agua, el fuego, los cometas, etc., y los animales como el venado les dieron el soporte necesario para hacer sus cartas ideográficas²⁰, en las que ilustraban sus pensamientos, ritos y tributos que le hacían al Dios del que tratase la carta-códice.

Aunque la piedra ha sido el material más utilizado para hacer dibujos en relieve o bajo relieve según sea el caso, esto se ve desde las pirámides de nuestro país. Es éstas sólo se aprecian los diferentes dibujos. En algunas de ellas se han podido descifrar lo que querían decir; otro elemento importante de esto es el color, colores que estaban relacionados con los puntos cardinales, con los diferentes dioses que tenían los antiguos mexicanos.

La arcilla fue otro material empleado para hacer escritura, en la región del Medio Oriente; los chinos fueron los que crearon el papel, usándolo como un recurso más para la elaboración de artículos de uso diario.

Otra manera de hacer o al menos de concebir lo que es una carta, es hacerla con nudos, es decir que en la forma de hacer los nudos se representaban las palabras, frases completas y la gente que lo practica las entiende a la perfección. Algunos de los pueblos que así escribían eran los tártaros, los persas, los mexicanos y los habitantes del Perú.

"Una de las formas de decifrar lo que querían decir con los nudos, esw su color, un nudo negro es igual a la muerte, uno verde es el pan, uno blanco es el dinero y la paz, rojo igual a guerra, el amarillo es el oro; y los simples, dobles, triples, etc. a las decenas, centenas y los millares respectivamente".²¹

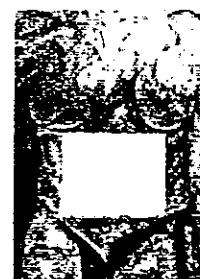
Parece ser que el hombre ha encontrado, siempre que se lo propone, un medio para acentar sus conocimientos, para darse a entender con los demás, para la propagación de sus ideas, haciendo historia y que sólo se aprecia en las diferentes formas de hacer un libro.

"El ojo ve el mundo y lo que le falta al mundo para ser un cuadro, y lo que le falta al cuadro para ser él mismo".²²

En cuanto el hombre se ve en la necesidad de crear algo para dejar testimonio de lo que ha visto, para que otros lo puedan ver de igual o diferente forma según el criterio de cada persona.

Por el ojo entra toda la información que se ve, que el cerebro recuerda en : colores, formas, tamaños, dimensiones, luces, sombras; es como nuestra cámara instantánea, que se adentra y roba un instante llevándolo al interior del cerebro, apropiándose de la imagen, almacenando todo cuanto es posible.

Con la aparición de las bibliotecas, los libros se fueron almacenando en los estantes de éstas, se creía que una vez leído el libro, sólo servía como referencia posterior para consulta y no falta a quien le agrada un libro sólo por su exterior, sin siquiera hechar un vistazo al interior de éste, y porque combina con los muebles de su casa.

Por otra parte los adelantos tecnológicos, como los fono-libros, que los encontramos en cassette, en disco compacto, etc. son una especie de página ultramoderna, en la que se han estado apoyando algunos para difundir su obra, además de los tradicionales libros que ya conocemos; en estos fono-libros ya no hay que invertir mucho tiempo para leer, bastan unas horas para escucharlo.

En tanto que para la lectura de un libro, se tendría que buscar un lugar adecuado, cómodo, con luz apropiada, y dedicarle su tiempo para comprender su contenido, que no únicamente son hojas.

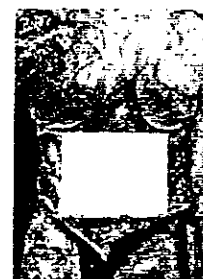
Hoy en nuestros días qué no podemos encontrar que ya esté hecho, desde los mini-libros sobre un grano de arroz, hasta enciclopedias en multimedia para las computadoras; todo cuanto pensemos es posible realizarlo si se tienen los recursos, tanto monetarios como en infraestructura, respaldo de una editorial que absorba los gastos y provea los estudios de mercado.

Los libros son como una serie de puertas, que están dispuestas de tal manera, que las hay de todos los gustos, encierran en su interior un mundo mágico, que se abre para cada lector, y que de su punto de vista, bueno o malo, dependerá que el libro sea leído un sin fin de veces, y no se quede descansando en el librero de la biblioteca o de nuestra casa.²³

Los libros hasta los usamos alguna ocasión para poder llegar más alto, usándolos como escalón, como pesas cuando hicimos alguna travesura y nos castigaron.

Desde que los libros se editaron con mayor frecuencia, el hombre ha estado con la necesidad constante de actualizar sus conocimientos, para poder llevarlos a la práctica, según el área en que se desempeñe, además de que en los libros se han hallado los inventos de hombres como Galileo, Copérnico, Da Vinci, Einstein, entre muchos otros que han hecho historia; qué sería de la humanidad si no hubiera tratados, cómo estaría la pintura, la escultura, la fotografía; sería como estar en el medioevo, todos cuidándonos de que no nos tachen de hechiceros, en la obscuridad sin tener o compartir los conocimientos.

El gobierno nos estaría cobrando hasta por el aire que respiramos, el arte sería aún más elitista de lo que es, las bibliotecas sólo serían para unos cuantos elegidos y el nivel de analfabetismo estaría muy por arriba de los pocos estudiantes que tuvieran acceso a éstos para su consulta.

Las aplicaciones del libro son tan variadas que para cada rama de la sociedad hemos creado un sin fin de papeles con los que hay que cumplir, para cada especialidad de las ciencias hay libros que bien se pudieran tener como alternativos para otra gente, un ejemplo son las cartas geográficas, sin importar la región que se esté buscando, si fuera la primera vez que tenemos en las manos una carta de uso de suelo, barimétrica, geológica o climática, no sabríamos qué hacer, o qué ver, sólo veríamos una serie de colores que nos pueden o no agradar, sin saber qué quiere decir cada color, pues no tenemos los conocimientos para saber lo que hay en la carta; es como los códices prehispánicos, sólo se sabe de algunas cosas que hay en ellos, pero no hay nadie que sepa con certeza lo que quiere decir cada símbolo, por la razón de que el hombre ha hecho un sin número de códigos, para entender el mundo que ha creado para sí mismo.

El libro alternativo como tal tiene sus variantes: *EL LIBRO ILUSTRADO* es en donde un escritor hace los textos y el artista elabora las imágenes correspondientes, además de que se tiene el apoyo de una editorial; *EL LIBRO DE ARTISTA* que, al contrario del anterior, el artista hace los textos e imágenes del libro, utilizando un sin número de técnicas para la elaboración del libro; *EL LIBRO OBJETO* que tiene el carácter de ser "único", en éste, la narrativa, forma, color, textura, etc. es el mismo libro y su apariencia exterior es la que lo hace un objeto antes de ser un libro; *EL LIBRO HIBRIDO* es el resultado de conjuntar o mezclar los otros tipos de libros; *EL FACSIMIL* donde se trata de imitar, copiando un dibujo o firma, por mencionar las posibilidades que hay para hacer un libro alternativo.²⁴

EL TALLER SEMINARIO DEL LIBRO ALTERNATIVO de la Escuela Nacional de Artes Plásticas

Hace algunos años que en la Escuela Nacional de Artes Plásticas se ha venido realizando el Taller Seminario del Libro Alternativo, con el fin de dar a los estudiantes un espacio en el cual apoyarse para hacer una investigación teórico-práctica y realizar un libro alternativo, para obtener la tesis de la carrera de hallamos cursado, haciendo la exposición correspondiente de la obra realizada; también en este taller se pueden realizar trabajos a largo plazo, pues es un taller que busca crear en el estudiante el hábito de la investigación.

La primera exposición de este taller fue en 1994, con el título de "Al Abismo del

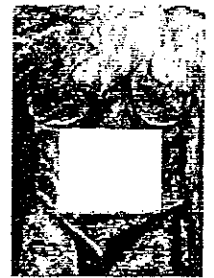

Milenio", seguida de "Páginas de Imaginería" ²⁵ en 1995, realizada en la Casa Universitaria del Libro en el mes de octubre; en 1996 la exposición llevó el título de "Umbral del Objeto" ²⁶ en la E.N.A.P.; en 1997 tuvo por título: "Para ti soy Libro Abierto" ²⁷, exponiéndose en la ciudad de Morelia, Mich. en el Museo de Arte Contemporáneo de esta ciudad, teniendo buena aceptación, después fué expuesta en la Galería Luis Nishizawa de la E.N.A.P. logrando tener muy buena crítica y aceptación por parte de maestros y alumnos de la escuela.

En todas las exposiciones que ha realizado el taller seminario, se ha querido establecer un vínculo más cercano entre el público y el artista, la gente que visita la exposición, pues gracias a los libros alternativos es más fácil tener un acercamiento con la gente, con imágenes que primero entran por los ojos, el gusto, el tacto, y el saber que la imagen propuesta ha sido aceptada y comentada; además de que el tipo de libro que se le presenta, no es el mismo objeto al cual está acostumbrado: el típico libro que se lee y se deja en el librero de la casa o en el estante de la biblioteca.

Es mi apreciación que los libros hechos en este taller-seminario han cumplido de más con lo estipulado, con los objetivos planteados al comienzo de cada seminario; proponen interiores que han logrado motivar al artista para poder hacer las imágenes del libro que se había propuesto hacer y que la gente los vea, toque, lea, huelga... se identifique de alguna manera, con la forma de ver el mundo del artista.

CONCLUSIONES

A lo largo del desarrollo de este capítulo hemos analizado, que para cada época de la historia del hombre ha habido o ha existido el libro de diferentes formas, desde la piedra, las tablillas de arcilla, el pergamino, el papiro, hasta la invención del papel, la tinta, la imprenta.

Tanto se ha hecho para que todos conozcamos el arte universal, que hay revistas especializadas sobre ello, que se puede afirmar que no hay persona que sepa leer, que no conozca al menos una obra de Diego Rivera desde la primaria, que es bien sabido por todos que en los libros de la primaria hay obras de los artistas mexicanos en las portadas de éstos.

Algo más fascinante aún es el hecho de enviar correspondencia por correo, para recibir obra de este tipo alterada, modificada y tener el compromiso con otra gente de renovar los conocimientos del libro alternativo y ahora con la red del internet, hablar al mismo tiempo con la persona.

Así, el hombre se ha beneficiado con los libros, pudiendo para llevar el orden de su caótica vida, haciendo de los libros la herramienta más utilizada, con la valiosa intervención de los artistas en la elaboración de libros alternativos, el enriquecimiento de las imágenes y de las letras, ha sido magnífico con lo que hay y habrá más adeptos a este tipo de libros por su bajo costo a diferencia de los otros libros. También porque este tipo de libros ha estado ganando terreno frente a galerías y museos.

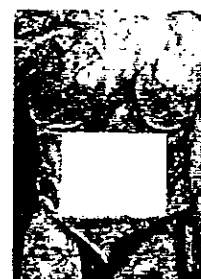
Notas de pie de página

1. Alexander Cirici, El Arte Universal, 1973, p 14, 15.
2. Alexander Cirici, Ibid, p 17.
3. Samuel N. Kramer, La cuna de la civilización, 1968, p 120.
4. Marcel Cohen, El arte de la escritura, 1976, p 58.
5. Marcel Cohen, Ibid, p 68.
6. UNAM, 4 siglos de Imprenta en México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 1986, p 11.
7. Martha Wilson, "La página como espacio", Libro de Artistas, catalogo, 1982, p 7.
8. Martha Wilson, Ibid, p 8.
9. Ibid, p 10.
10. Ibid, p 11.
11. Ibid, p 11.
12. Ibid, p 14.
13. Ibid, p 14.
14. Ibid, p 15.
15. Raul Renan, Los otros libros, 1988, p 34.
16. Maurice Merleau-Pnty, El ojo y el espíritu, s/f, p 19.
17. Graciela KJartofel, Manuel Marin, Ediciones de y en Artes Visuales, 1992, p 18.
18. Maurice Merleau-Pnty, Op. cit., p 20.
19. M Illin, Historia de los libros, 1945, p 5-11.
20. M Illin, Ibid, p 12-18.
21. M Illin, Ibid, p 35-46.
22. Maurice Merleau-Pnty, Op. cit., p 21.
23. Barbara Tannenbaum, "El medio es solo una parte..." Libro de Artistas, catalogo, 1982, p 22, 23.
24. La aparición del libro de artistas, fotocop.
25. Daniel Manzano, Boletín de prensa de la exposición "Páginas de Imaginería", Nov. 1995, p 1, 2.
26. Daniel Manzano, Boletín de prensa de la exposición "Umbral del Objetuario", Nov. 1996, p 1, 2.
27. Daniel Manzano, Boletín de prensa de la exposición "Para ti soy libro abierto", Nov. 1997, p 1, 2.

CAPITULO 2

El Mito y la Tradición

2.1 La Idea prehispánica del Cielo de los Muertos, el Mictlán

Como en todas las culturas que anteceden a una civilización, si hay fuego hay agua, si hay tierra hay viento; lo que quiere decir, que se establece una dualidad para casi todas las cosas, hasta en la religión y los diferentes dioses que en ésta hay. Por lo anterior, los dioses nahuas crearon al hombre, desencadenando el rito del sacrificio humano, que prevaleció durante mucho tiempo en la civilización azteca, éste fue uno de los tantos aspectos que los españoles sufrieron en carne propia al tratar de conquistar una civilización de la que no conocían nada.

El asombro de los españoles fue mayor al ver que los Mexicanos rendían culto a la muerte, con una gran fiesta donde se sacrificaban a los prisioneros de guerra en honor de Mictlantecuhtli, señor de los muertos o sol de los muertos y de la variedad de símbolos en los que se podía encontrar el significado de la muerte.

La leyenda de los soles, que es un manuscrito en lengua náhuatl que se empezó a escribir hacia el año 1558 a 38 años de la conquista española, y forma parte del código llamado Chimalpopoca, cuenta lo siguiente:

Los nahuas creían en un dios creador de todas las cosas, que llamaban Ometecuhtli, que quiere decir señor dos, viendo que todo en la naturaleza se reproduce por dos, creo los cielos; cinco de ellos para los dioses y siete para los infiernos: el Ilhuicatl Xoxouco, el Ilhuicatl Yayaucó, el Ilhuicatl Mamaloaco, el Ilhuicatl Huiztlan, el Ilhuicatl Tonatiuh, el Ilhuicatl Tetzlililoc, el Ilhuicatl Tlalocatipan Meztli. El creador Ometecuhtli era el sol, como creador de si mismo tomó el nombre de Tonacatecuhtli, creador de otras criaturas, como astro tonatiuh, el sol que se pone Tezontemon, el sol de los muertos

Mictlantecuhtli

Señor de los muertos.

foto obtenida en el museo templo mayor de la ciudad de México.

es Mictlántecuhtli ósea el sol durante su ausencia nocturna¹.

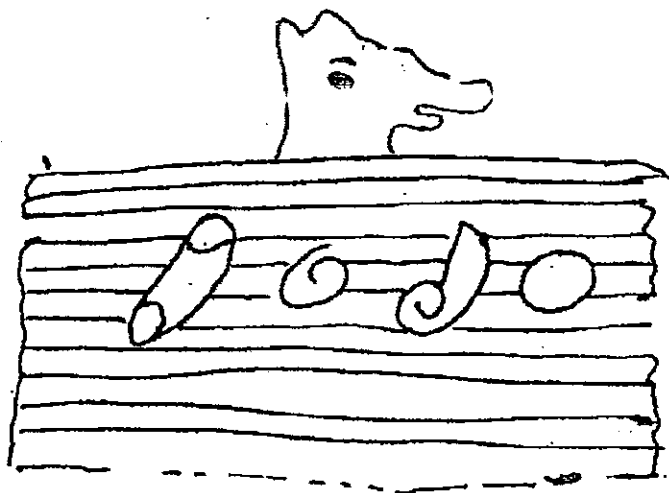
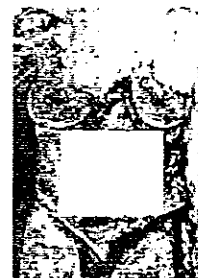
Pero como se creó el hombre, aparece el culto a la muerte, el sacrificio humano, apareciendo los símbolos de la muerte en la cultura azteca. Estos símbolos son los analizaremos más adelante, ahora empezaremos por la idea del Mictlán, lugar de las sombras y los muertos.

Al antropólogo Eduardo Matos Moctezuma se la deben los últimos hallazgos en el templo mayor de la capital de México, así como el estudio del concepto de la muerte entre los aztecas y los del Mictlán.

La idea del Mictlán, para los nahuas (aztecas) es no la de un lugar horrible, oscuro sin luz, pestilente, en donde los muertos llegan a cumplir una etapa más, ya no como hombres vivos sino como almas, la forma pura que tiene cada ser sobre la tierra. En todo esto hay algo de cierto y otro tanto no lo es, según investigaciones desarrolladas por expertos en la materia. El lugar que estaba destinado para los no vivos, era distinto, según la muerte que había tenido la persona, esto era un lugar para los muertos en guerra, un lugar para los niños muertos, un lugar para las mujeres que morían en parto, había un río que se debía cruzar antes para poder llegar al Mictlán, y también estaba el nahual, que tomaba la forma de perro para ayudar al muerto en su viaje. Aquí ya van apareciendo símbolos que serán parte del culto a la muerte como el nahual, los diferentes tipos de muerte.

Parece ser que la idea de un lugar para los muertos no era del todo descabellada, pues en otras culturas como los mayas, tenían algo parecido al Mictlán de los aztecas. Dice el antropólogo Thomson en su libro² "... los mayas tenían tres moradas para los muertos: el inframundo, lugar final de reposo de muchas personas, un paraíso situado en uno de los cielos y una morada celestial en el que estaban los guerreros muertos en combate o en el lugar de sacrificio y sus equivalentes femeninas, las mujeres que morían de parto...".

El inframundo se llamaba Metnal, en yucateco, en náhuatl se llamaba Mictlán. Mictlantecihltli era el dios del inframundo para los teotihuacanos. Otro aspecto que también está presente para los mayas es el nahualismo. Creían lo mismo que los aztecas, que éste ayudaba a cruzar las aguas. Esto se creía desde el altiplano hasta Honduras.

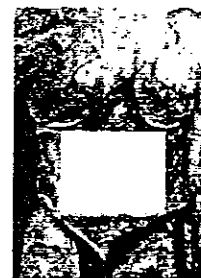
*Detalle "Viaje al Mictlán"
códice Rios³
El nahuatl transformado en perro,
ayuda a cruzar las aguas para poder llegar al mictlán.*

Ahora pasando a lo que es la idea del Mictlán, "...Los muertos se encaminaban en un viaje arduo e interminable, a Mictlán, morada subterránea, tenebrosa y fría, situada en el norte. En ella, rodeado por escolopendras y lechuzas, estaba el dios de la muerte, Mictlantecuhtli con su mujer Mictlancihuatl, que imponía al difunto un vagabundo nocturno de cuatro años, sacudido por un aire glacial antes de cruzar los nueve ríos. Los cruzaba sobre un perro y al arribar al noveno río o infierno, el muerto desaparecía de la nada..."⁴.

En esta parte se puede ver que además del nahuatl aparecen otros símbolos como la lechuza o tecolote. Cuantas veces hemos oído la frase "cuando el tecolote canta el indio muere", el norte como punto de referencia y la mujer como pareja del señor de la mansión de los muertos.

Hasta el momento sólo se ha tratado de establecer la parte teórica de este asunto. Falta hablar de la parte del sacrificio, del rito que se hacía para tener contento al dios o a los dioses.

La parte sangrienta del asunto también puede parecer mitológica, pues para hablar de esta hay que tener en cuenta varias cosas, por ejemplo: el hablar de un rito que se realizó hace varios cientos de años atrás, es hablar de un mito

pues no estuvimos presentes en el momento en que debió suceder; Lo que tenemos sólo son historias, relatos que alguien ha escrito; pero nosotros no sabemos si lo que escribió Hernán Cortés en sus cartas de relación al Rey de España era verdad, porque ya no se le puede cuestionar ya que está muerto; lo que relata del altar de cabezas-tzompantli parece sacado de un cuento moderno de terror. El tzompantli era uno de los parapetos más aterradores que los españoles vieron.

Otro punto básico del punto a la muerte es el Huehueteotl o dios viejo del fuego, era quien ocupaba el centro del universo y preservaba el equilibrio entre las fuerzas de los puntos cardinales entre los dioses y entre la luz y la oscuridad; diciendo esto con palabras más coherentes el Huehueteotl era como un árbitro en un partido de fútbol, en donde debe existir un punto medio o una parte que sea mediadora entre las otras.

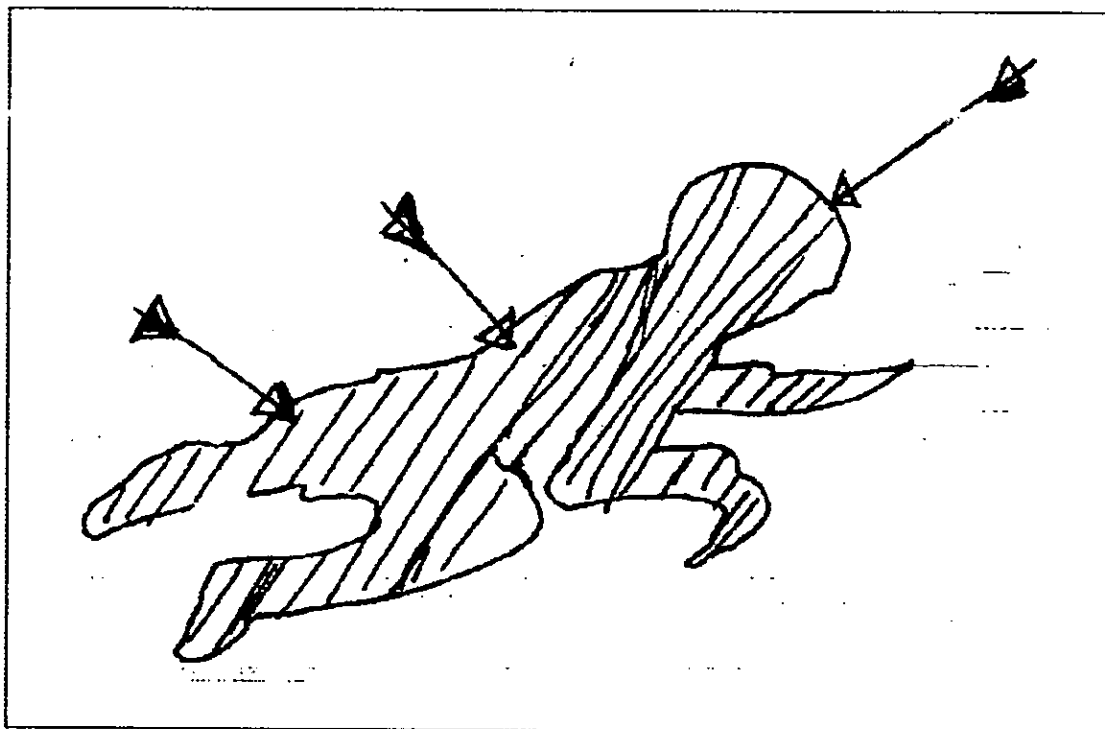
Esta escultura fue encontrada en la parte norte del Templo Mayor. 1500 a.c. piedra de 77 cm. Museo del Templo Mayor

Retomando la parte sangrienta, también se debe comentar que el rito tiene varias partes, como lo presenta Matos en la "Antropogénesis Náhuatl"⁶.

- a) Para que surja la vida es necesario que los dioses mueran o se sacrifiquen. En pago de lo anterior, el hombre tiene corresponder con iguales motivos: surge el sacrificio humano para perdurar la vida. Esto no aparece en el mito, pero es una consecuencia de él.
- b) Presencia de símbolos de fertilidad.
- c) Presencia de nahual.
- d) De todo el mito se deduce un ciclo de vida-muerte que forma una dualidad.

Es por esto que un guerrero moría convencido de que dejaba el mundo en mejor oportunidad mostrándose ante los

demás como un valiente por arriba de todos, y su sangre alimentaría al dios que le dio la vida; Los símbolos de fertilidad como la sangre-semen que ara fértil la tierra, la tierra como dadora de nueva vida al igual que la mujer al dar un hijo, o hijos.

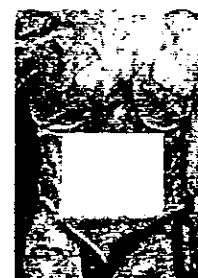

*Detalle "Viaje al Mictlán"
código Rios⁶.
La muerte de un guerrero a manos de un dios,
es la glorificación del mismo.*

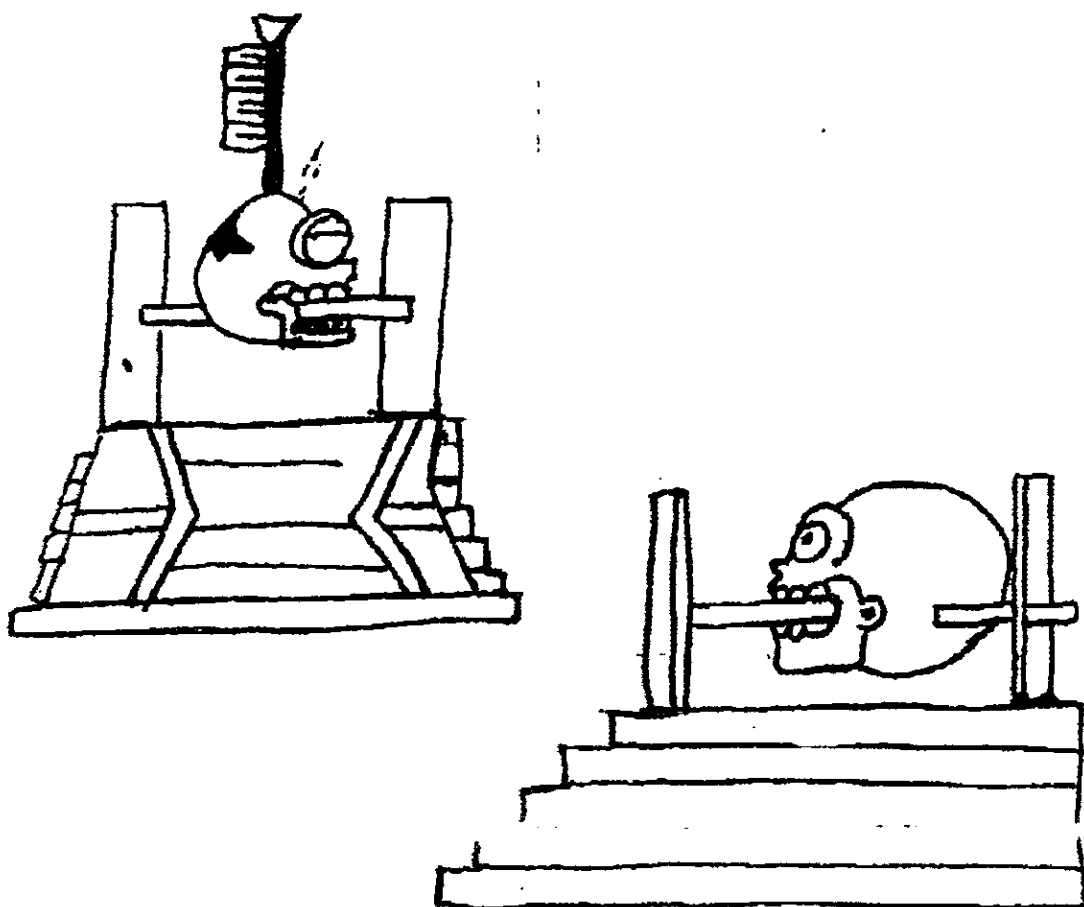
La presencia de el nahual como emisario de un dios, como lacayo que da la vida por su amo si es necesario, la dualidad que se establece a través de la lucha entre la luz y la oscuridad, entre la noche y el día, entre Mictlantecuhtli y Quetzalcoatl, la vida y la muerte que se vuelve un ciclo de nunca acabar. Tiempo después aparece el culto a la virgen de Guadalupe, ésta se convertirá en la otra cara de la moneda, que estará en constante fricción con la muerte, por que tiene una dualidad constante. Una quita la vida y en ocasiones se le pide con fervor se lleve a su regazo a una persona convaleciente; mientras que la otra es la protectora de los afligidos, madre de los desamparados, y milagrosa imagen para los que creen en ella.

Con la conquista de los indígenas, gracias a la ayuda que prestó la iglesia, las costumbres se empezaron a mezclar, el culto a los dioses cambió de imágenes y nombres pero en la base son la misma cosa, transformando su entorno.

Como se había mencionado, tzompantli es quizá la construcción más imponente

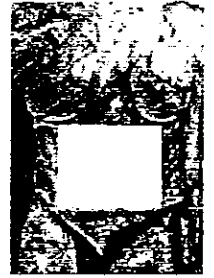

del culto hacia la muerte, ya que esta se situaba dentro de los templos ceremoniales, mostrando los cráneos humanos, por lo que describe Durán, los cráneos que se hallaban ahí en ocasiones eran de españoles caídos en la batalla contra los salvajes, también menciona cuantos cráneos tenía cada altar Tzompantli, que hallaron antes de ser destruidos pues los españoles pensaban que estos estaban relacionados con algo diabólico, aunque en realidad dicen los que saben de esto, que el Tzompantli era una manera de someter a ciertos grupos, para demostrar el poder de los aztecas y como elemento político-religioso. La descripción de este elemento es la siguiente: es una pequeña pirámide construida dentro de un templo, en la que se rinde culto a alguno de los dioses. en la parte superior de ésta se hallaban dos postes, que mantenían cierto número de varas con cráneos perforados por las sienes.

El Tzompantli, representado en los códices Mondaco y Borbónico⁷.

2.2 El Origen del culto a la Virgen de Guadalupe.

Para poder entrar en materia con lo que es el culto a la Virgen, debemos hablar primero de la situación de los indígenas a la llegada de los españoles. ¿Cuál sería la mejor forma de someter al pueblo indígena sin derramar tanta sangre y de una buena vez, quitar tantos ídolos a los que rendían culto?.

Como se ha visto en lo que se refiere al culto a los muertos, había una gran variedad de formas para la adoración a los muertos y en especial al dios Mictlatecuhtli. Los españoles estaban en contra de tantos ídolos que tenían los indios, pues pensaban que éstos eran unas de las creaciones del diablo, por las mismas formas y elementos que hacían la representación de algunos dioses.

Con la llegada de los primeros frailes para la cristianización de los indígenas se encontraron con un problema, que era la del idioma, pues no todos los indígenas hablaban el castellano y mucho menos los frailes entendían la lengua de éstos, por lo que hubo de pasar tiempo; primero la enseñanza del castellano y luego para la propagación de la nueva religión que se estaba imponiendo. De este modo también se estaban cambiando los dioses unos por otros, así como de nombre.

Pero esto no era suficiente. Aún había demasiados indios herejes, más bien rebeldes que preferían seguir con sus costumbres y mantenerse apartados de las ciudades nacientes. En la ciudad de la Nueva España de este tiempo, se tenía sólo a la orilla de la iglesia de Tlatelolco para la atención de los naturales. dentro de la ciudad existían muchas otras iglesias y sólo ésta al norte, por lo que los indios tenían que ir a ésta.

El pueblo mexicano-indígena debió ceder su cultura, sus tradiciones y aceptar otras, religiosas y políticas, para ser un crisol, en el que sus tradiciones se transformaron y cambiaron para adorar a santos vírgenes en lugar de ídolos de piedra o barro. Hasta adorar a un dios blanco que habían creído era Hernán Cortés.

Es hasta 1556⁸ que se anuncia el nuevo culto a la Virgen de Guadalupe, que fue pintada por un indígena de nombre Marcos, por encargo del arzobispo Montufar, para sustituir la imagen-ídolo que veneraban los indígenas en el Tepeyac, desde tiempos ancestrales.

En el siglo XVI los franciscanos se oponían al culto de toda idolatría. No se

prohibía el culto de las mismas, pero eran enemigos de todo exclusivismo, por lo que les parecía estar mal que sólo una imagen tuviese tantos devotos, por milagrosa que fuese, como era la Virgen de Guadalupe.

“Sospechaban que un culto exclusivista favorecía la idolatría, tanto más que en lo tiempos prehispánicos, aún recientes entonces, ahí en el Tepeyac se había levantado un célebre teocali dedicado a Cihuacoatl, la madre de los hombres, según la mitología náhuatl, por la cual era invocada familiarmente como Tonantzin, es decir, nuestra madrecita”⁹.

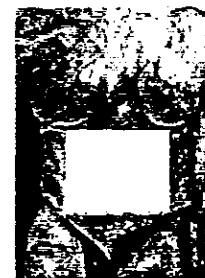
Como se entiende en estas líneas, hasta los frailes españoles les costaba entender la naturaleza de la virgen, además que tuviese tantos devotos esta imagen, como no lo tenían otras imágenes de santos, que en Europa eran muy visitados por los feligreses; pareciera que ni con la sagrada imagen de la madre de dios, los naturales de esa época, dejarían de idolatrar a una sola imagen, como lo venían haciendo antes de la llegada de los españoles.

Imagen tomada del Álbum del 450 aniversario de las apariciones de nuestra señora de Guadalupe, p80.

*Imagen de la virgen de Guadalupe en la filma de Juan Diego,
pintada por el indio Marcos.*

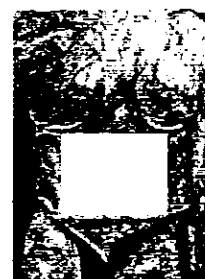
Es aquí donde surgen varios elementos por los que se cuestiona la autenticidad de la imagen; como las flores que recogiera Juan Diego, las aves que oyera para advertir la presencia de la virgen, también el momento en el cual muestra la señal que le había pedido Fray Juan de Zumárraga, al plasmarse la imagen de la virgen Guadalupana y todo estaba en duda, porque esto paso en la temporada de invierno, cuando las rosas de Castilla no florecen, y mucho menos hay pájaros que trinen como sugirió Juan Diego.

En el siglo XIX el culto Guadalupano se ve encabezado por la independencia del pueblo mexicano, de los españoles. Fue el cura Hidalgo el que tomando la imagen de la virgen de Guadalupe, sale de la sacristía de la iglesia de Atotonilco, Guanajuato, para la batalla de la guerra de independencia. para ese tiempo la imagen de la virgen tenía una gran aceptación, también desde los españoles nacidos de españoles en tierra mexicana, hasta los indígenas y bajo la dirección de los caudillos insurgentes, además de la protección de la virgen, la gente se levantó en armas, sin dudar, que obtendría la victoria anhelada.

Lo que pasaba es que el indígena estaba habituado a ir al Tepeyac para rendir culto desde tiempos ancestrales a Tonanzin, cosa de la que se aprovecho Montúfar al mandar pintar la nueva imagen de la Virgen que después se llamaría Guadalupe¹⁰. El acierto estuvo en colocar la nueva imagen en el Tepeyac a sabiendas de que los indígenas ya concurrían al sitió para adorar a su antigua Diosa.

También el logro de la imagen ante los españoles fueron los milagros hacia éstos y con los indígenas, junto con el nuevo origen que se le dio a la imagen por parte de Sánchez, Lasso y Becerra Tanco¹¹, ocultando su origen humano con la ayuda de la inquisición y del clero, no hubo quien dudara del origen sobrenatural de la imagen de la virgen.

Otros factores que sin duda han hecho más fuerte el arraigo de la imagen es el fetichismo¹² que se le ha hecho a la imagen desde que se le ocultó su verdadero origen, también el hecho de la que la imagen tiene la tés morena como nosotros, le confiere el signo de estar más cerca de nosotros como nuestra madre,; El apoyo tan grande de la iglesia de sus historiadores y su difusión masiva, ganando más feligreses de esta forma, asegurando así su estadia en las mentes de la gente que la veneran.

Pero ni la conservación de la tilma, ni la explicación de los colores puede ser concebida por los que saben de arte o por los científicos que han estudiado la tilma de Juan Diego.

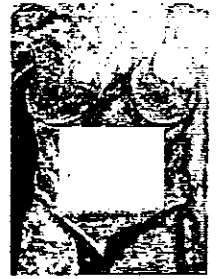
Según la Basílica de Guadalupe, "la única explicación posible y correcta es el origen sobrenatural de dicha efigie de Nuestra Señora de Guadalupe"¹³.

El culto Guadalipano fue seriamente combatido en el origen de su aparición, hasta nuestros días, porque éste se funda en hechos sobrenaturales, este culto ha sido relacionado con Cihuacoatl Tenanzin, del culto de los aztecas. Se decía en un principio que una imagen religiosa era única e irrepetible o consagrada a otra cosa que no fuese la religión a que ésta perteneciese, se decía que una imagen sagrada no podía ser repetida o reproducida para fines de lucro, lucro que estuviera fuera de las manos de la iglesia.

*Cihuacoatl o Coatlicue
La del Faldellín de serpientes.
Imagen tomada del libro Resumen Integral de México
Através de los siglos II, p. 38.¹⁴*

2.3 La muerte como Término de la vida. La Virgen como portadora de nueva vida.

En éste subcapítulo se tratará la dualidad que existe entre el concepto de la muerte y el de la virgen, lo que nos lleva a hacer una investigación entre el culto a los muertos, que existe desde los prehispánicos. La cultura de los nahuas es quizá la que tenía mayor número de tipos de ofrendas hacia la muerte; Pero de igual forma tenían un gran aprecio por las mujeres y más por aquella que muriera dando un hijo, también se le relaciona con la tierra, con el maíz, con la luna, por la situación de que sólo la mujer puede dar un descendiente (por la cuestión de la fertilidad). Después los españoles aprovechan esto para introducir a la virgen de Guadalupe, como protectora de los indígenas; circunstancia que sirvió en gran forma para mantener en calma a los indígenas, mientras nacía una nueva cultura.

Retomando lo que será la investigación, los símbolos de la muerte son casi siempre los mismos que hoy en día conocemos de toda la vida; siempre nos ha acompañado de alguna forma en nuestras familias el color negro, las flores de zempaxochitl el día de muertos, así como la comida que le agradaba al difunto en vida. Pero esto no acaba ahí. En algunas comunidades del país, se reza toda la noche en el panteón con la creencia de que el muertito regresara en su día par estar entre nosotros. Por lo que corresponde a la mujer, ella siempre ha estado asociada con la fertilidad, con la tierra, la luna, el maíz y con la virgen.

De esta investigación se tomarán los diferentes símbolos que hay entre estos conceptos, para la creación de imágenes que lleven a la realización de una serie, en donde los conceptos de la muerte y la mujer sean mostrados.

Esto servirá para que la forma que tiene cada persona de percibir a la mujer y la muerte se reflejen en las imágenes propuestas.

Las cosas parecerían haber cambiado, no sólo por la nueva religión que se impuso, sino también por las costumbres que se fueron recreando de las que ya existían, éstas se fueron modificando, mezclando, pero en esencia son la misma cosa. La adoración no ha cambiado se ha transformado con el paso del tiempo, las situaciones son distintas, lo que no cambia son los motivos por los que aún siguen siendo costumbres que perduran a través del tiempo.

Conclusiones

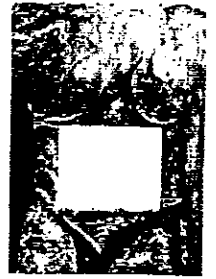
En este capítulo se han analizado las posibles causas, de por que cambian las tradiciones y los cultos para ser aún más grandes o para que sean olvidados; En primera instancia se trató lo que para los Náhuatl (aztecas) era la concepción de un lugar para los muertos, y cómo la forma de morir influye en el lugar, donde ha de ir una persona muerta, si es un guerrero, niño o mujer, teniendo como algo sagrado el morir dignamente para no ser olvidado. Es aquí la figura de la mujer empieza a tener una gran importancia como Cihuacoatl Tonantzin, la madre de los hombres, la tierra en que vivimos; que después será relacionada con la figura de la virgen de Guadalupe, por su aparición ante un indio macehual, y por sus milagros, también por que fue ella la que logró la unión del pueblo mexicano, siendo ésta el estandarte de la guerra de independencia.

Por otro lado se tienen símbolos de la muerte, como los colores de las flores, el color del luto, los días en que se recuerda a nuestros muertos, las calaveras de dulce, las calaveras que se le hacen al amigo (a), para hacerle una broma, el símbolo de la flor y la tierra, que nos recuerdan a nuestra progenitora, la mujer como madre, como protectora de sus hijos, como dadora de vida, y por ende a la virgen de Guadalupe, que al igual que la muerte las flores también forman parte de su simbología, como el azul celeste, el rosa de las rosas de castilla; sin dejar de tomar en cuenta el lucro, que se logra en esos días por la venta de chácharas dedicadas a la muerte o a la virgen de Guadalupe, y con grandes ganancias gracias a los medios masivos de comunicación, que se encargan de enajenar la mente del mexicano, bombardeándolo con imágenes de tragedias y de el culto a la virgen.

“En algunas ocasiones, los actos de culto no son más que representaciones dramáticas de los acontecimientos descritos en los mitos correspondientes”¹⁵

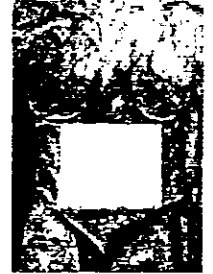
Los días que tenemos como días de culto o veneración a nuestros muertos o a nuestros santos, son días que forman parte de nuestra cultura como individuos de una sociedad, creados a través de los años, es aquí donde el mito forma parte del culto al pasar los años, donde el color, las flores, la fruta solo degusta y se aprecia con fervor y hasta con pasión.

El mito y el culto son un ejemplo de dualidad, como otras tantas que existen. También es cierto que si no existiera el culto por X divinidad o lo que se quiera, no habría mito; Pues es bien sabido que con la aparición de la agricultura, de la caza, y la utilización del fuego, el hombre tuvo la necesidad de creer en algo en que apoyarse para dar una explicación de su entorno en que vivía.

Pero en realidad la muerte son cosas distintas. La introducción de la virgen como eslabón final de cristianización ha sido tan buena que perdura hasta nuestros días, y la tradición de los muertos que hoy tenemos es el resultado de la unión de dos razas, que bien o mal, sólo nosotros los mexicanos tenemos la gracia de reírnos de la muerte, ya no haciendo los tzompantlis con calaveras. Ahora los hacemos más chistosos, burlándonos de nosotros mismos.

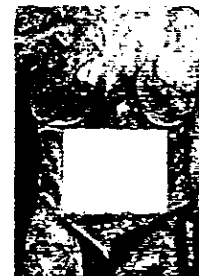
Notas de pie de página

1. Alfredo Chavero, Resumen integral de México a través de los siglos, tomo I, 1970, p 35.
2. Eric. S. Thomson, Historia y Religión de los Mayas, 1977, p 363, 364.
3. Eduardo Matos, Muerte a filo de Obsidiana, 1986, p 80.
4. Juan A. G. Larraya, Religiones y Creencias, 1973, p 51.
5. Eduardo Matos, Op. cit., p 51.
6. Ibid., p 80.
7. Ibid., p 123.
8. Serge Gruzinski, La Guerra de las Imágenes, 1995, p 104.
9. Basílica de Guadalupe, Album del 450 Aniv. de las apariciones de Ntra. Sra. de Guadalupe, 1981, p 34.
10. Serge Gruzinski, Op. cit., p 105.
11. Ibid., p 124.
12. Ibid., p 133.
13. Basílica de Guadalupe, Op. cit., p 70.
14. Alfredo Chavero, Op. cit., p 38.
15. Adolf E. Jensen, Mito y culto entre los pueblos, 1966, p 56.

CAPITULO 3

Desarrollo de la propuesta

A lo largo de este trabajo, se han desarrollado tanto el tema del libro alternativo, como los conceptos de los muertos y de la virgen, por lo que estudiando sus orígenes y representaciones sabremos si hay algo que los una, para así elaborar las imágenes correspondientes.

En el torso del cuerpo humano está la parte visceral de la persona, por lo que sus órganos vitales forman parte esencial para que todo ser humano puede vivir. Durante el paso de las diferentes épocas de la historia, el hombre ha hecho un sin fin de vestimentas para cubrir su cuerpo de las inclemencias del tiempo, que ha dado origen a la moda de cada época.

Con lo que no se puede enfrentar el hombre es con la desnudez de él mismo, pues no se puede engañar a la verdad (ni se puede tapar el sol con un dedo) las tradiciones que tenemos se han modificado con el pasar de los años y con los intereses de las gentes que lucran con éstas.

Las tradiciones como la de los muertos y la del día de la Virgen de Guadalupe, han pasado por un crisol en el que se fundieron tanto las creencias y costumbres de los antiguos mexicanos con las de los españoles, dando origen a las tradiciones que hoy tenemos y que los medios de comunicación han aprovechado para introducir otras formas de hacer culto o de festejar esos días. Con lo que sus ganancias se ven incrementadas en más de un 100 %, esto es por que la idiosincracia del mexicano se maneja tan rápidamente que en esos días no se escatiman los gastos, hasta cuando se tienen los bolsillos rotos y uno se da cuenta de que se han hecho ricos otros.

3.1 El por qué los muertos y la imagen de la virgen.

La tradición que tenemos los mexicanos para recordar a nuestros muertos en su día, y acudir al Tepeyac para adorar a la virgen morena el día 12 de Diciembre de cada año, forma parte de la cultura y del nacionalismo de cada individuo que se dice ser mexicano.

El 1 y 2 de Noviembre están dentro de cada mexicano, forma parte de su interioridad como persona, nosotros los mexicanos al festejar a los muertos en su día estamos festejandonos a nosotros mismos, por que de alguna forma nos damos cuenta de que no está tan lejos el día en que abandonemos este mundo carnal, para entrar al mundo de los muertos (en donde o a donde no conocemos a nadie que nos diga qué es lo que hay ahí) .

Ni siquiera estamos seguros de que halla algo después de muertos, sólo sabemos lo que nos han contado, lo que hemos oído, los comentarios de personas que han estado cerca de la muerte, cerca de abandonar este mundo.

Por lo que pensar en la muerte, es algo común para nosotros, pensar en como será nuestra muerte, como hemos de morir, bajo que circunstancias, qué pasara después de la muerte, en la idiosincracia del mexicano puede pasar cualquier cosa que no hallamos pensado, todo cuanto ocurra será válido, puesto que se nos han enseñado tradiciones que son el resultado de la unión de dos culturas, una que es la religión que en la Colonia regia todo cuanto ocurría, todo estaba calculado estrategicamente como en una guerra, que ellos mismos comenzaron, la otra que sólo se cuestionaba y pensaba que habría después de la muerte, y en el sacrificio para mantener con vida a su Dios.

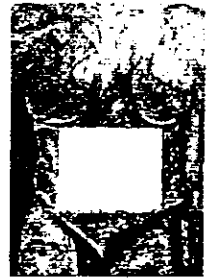
La tradición de adorar recordar a loa muertos, es el resultado de la unión de los elementos de los antiguos mexicanos , que adoraban a Mictlantecuhtli haciendo sacrificios humanos y levantando altares (tzompantlis) para tenerlo presente. Así como los elementos de la Iglesia, como son la evangelización y el bautismo de los indígenas, más tarde la fusión de las razas y de sutradición de recordar el primero de Noviembre a los niños muertos y el día dos para los adultos, haciendo altares con comida y bebida que al difunto y al vivo le gustan como el mole , arroz, romeritos, fruta de temporada, una veladora por su alma, cerveza, atole o champurrado, sin que nos falten las flores de zempaxochitl, alguna imagen de un santo, el aroma del copal o incienso para tener la atmósfera perfecta y esperar la llegada de nuestros muertos, y ahora con la tv. y otros medios de comunicación, se ha introducido la tradición del halloween de nuestro vecino

del norte, cosa que desvia y demerita bastante a nuestra tradición que ya de por sí ha sido transformada de generación en generación, haciendo que la tradición que todavía se hace en los pueblos se vea como un sub producto, todo esto por el espejo de la modernidad, que hay en las grandes ciudades como la nuestra.

En donde la enajenación de la mente por parte de los medios de comunicación y la venta de artículos que no pertenecen a nuestras tradiciones, ganen dinero y adeptos ante nuestra cultura.

La imagen de la Virgen.

En el caso de la Virgen de Guadalupe sucedió un cambio de imágenes, impuestas por la Iglesia de la Colonia, obligando a los antiguos mexicanos a la adoración de una imagen distinta a la que ellos veneraban, desterrando así cualquier otra imagen que no estuviera aprobada por la Iglesia¹, toda idolatría estaba mal vista por los frailes y no se diga por la inquisición.

La orquestación estuvo bien hecha para el cambio de las imágenes, se pensó en cuál sería la imagen idónea para que los indígenas adoraran, en qué imagen depositarían su fervor y a qué lugar acudirían para venerarla. La respuesta fue clara, a las afueras de la antigua Ciudad de México estaba un santuario a

*Imagen de la Virgen de Guadalupe
Realizada por José Guadalupe Posada.*

donde los indígenas acudían a venerar a Tonanzin (Nuestra Madre). Fue el arzobispo Montúfar quien mandó pintar la nueva imagen de la virgen traída de España y a casi un siglo de su imposición se escribió su origen sobrenatural², borrando toda sospecha de su manufactura por parte del indígena Marcos³.

La Iglesia aprobaría la nueva versión, sobre el origen de la imagen. Con la milagrosa imagen vinieron otros factores, como el que los antiguos mexicanos tuvieran tanta devoción por la imagen, que la Iglesia no sabía cómo manejarlo, sus peregrinaciones y sus manifestaciones habían sobrepasado lo que los frailes habían pensado. Con la guerra de independencia se aseguraría la

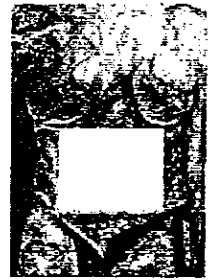
permanencia en la mente de los mexicanos y con la venta de estampillas por parte de los grabadores, todos o casi todos conocían a la virgen del Tepeyac, además de los rosarios, catequismos y la ilustración de los milagros que habían ocurrido.

Esta ha sido una tradición que ha pasado de generación en generación, de padres a hijos, en la que desde que somos niños los mayores nos enseñan la imagen de la virgen, en la iglesia en la casa, cuando se tiene un pequeño altar.

Es un rito en el que mañana tarde o noche los que son creyentes, repiten alguna frase en la que la virgen está presente, y no falta el familiar que lleve por nombre Guadalupe.

Es tan grande la idiosincracia del mexicano por la imagen de la virgen, que cree ver a la Guadalupana en manchas hechas por filtraciones en muros y pisos así como en algunas hojas de árbol, por lo que levanta pequeños nichos para recordarla y es gracias a la influencia de la imagen que se hacen verdaderos sacrificios, dejando de beber por algún tiempo, haciendo un juramento ante la imagen de la virgen morena.

3.2 La unión del Libro alternativo con los muertos y la virgen en un Libro gráfico de artista.

A través de la historia el hombre se ha visto en la necesidad de dejar testimonio de su forma de vida (cazar, llevar la cuenta de las cosechas, cometas, las estrellas), lo que dio lugar al origen del libro, utilizando la roca de las cavernas en que vivía, junto con las pieles de venado y cerdo, además del papel amate que utilizaron las civilizaciones prehispánicas y tiempo después el papiro y el pergamino en el mediterráneo.

Mucho tiempo después gracias a la invención del papel, la tinta, los tipos móviles y la imprenta es como surge la producción de los libros, empezando a cobrar mayor importancia y con el perfeccionamiento de nuevas técnicas como el offset y las ideas de los futuristas de llegar a un mayor número de gentes, en especial a la clase trabajadora, realizando trabajo obra que la gente pueda comprar sin desembolsar mucho dinero, una obra de arte en libros para nuestros caso, y que pueda conservar, usandola de la manera que la gente decida.

Por otro lado en la época de la Colonia se sabe que los libros eran un lujo de la Iglesia, de los ricos y pocos tenían acceso a éstos, además de que su contenido era mayormente religioso. En las civilizaciones prehispánicas, antes de la conquista, los antiguos mexicanos tenían el códice para todo cuanto ocurría, sus ritos, las estaciones del año, los tributos y el culto a los dioses y los sacrificios humanos que hacían para éstos. Ahora en nuestros días el códice es considerado como un libro alternativo y muy funcional.

Es por esto que éste libro lleva el título de *El Mictlán y la Virgen: El mito de la tradición un libro con gráfica e interiores*.

Es debido a su elaboración y ejecución que éste es un libro de artista. Cabe señalar que el término Libro de artista se debe a que un artista es el escritor, el diseñador, el dibujante, el impresor, el fotógrafo, en unas palabras es el todo el que elije como se va a realizar el libro, éste surgió en los años 60s. gracias a un artista alemán llamado Dieter Rot, que trabajaba haciendo viñetas, álbumes para colorear o en periódicos como el Daily Mirror, una característica es que éstos libros, todavía constan de numeración y firma, tomando todos los medios que sean posibles para su elaboración como recortes, fotocopias, estampa gráfica, televisión, y materiales que van desde los plásticos hasta los materiales reciclados.

El tipo adecuado de libro se da a partir del desarrollo de lo que ha sido la

investigación de dos tradiciones que son fundamentales que nos hacen y forman parte del ser mexicanos, lo que nos lleva a la conclusión de que sólo el libro de artista, por ser éste realizado en su totalidad por un artista es el medio idóneo para mostrar sus ideas y pensamientos, accionados y coordinados de tal manera, que el público entienda de manera sencilla y sin tantas vueltas, lo que se le está presentando, dándole a éste amplia libertad para su lectura, comprensión y crítica, ya sea que este a favor o en desacuerdo por lo que ha visto, en el interior del libro.

3.3 El por qué de la fotografía en la gráfica.

El grabado es quizá el arte más antiguo del mundo, ya que se ha encontrado en las civilizaciones más antiguas del medio oriente como Persia, Asiria y Mesopotamia, su escritura pictográfica y cuneiforme en tablillas de barro son la prueba de ésto.

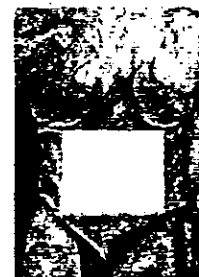
En el siglo XIII se conoce en Europa el método de estampación de telas, usando cilindros de madera mientras que el valor del grabado en los siguientes dos siglos era decadente, pues se le consideraba una artesanía, en cambio la pintura de retrato era bien pagada, por ello la imaginería estaba acargo de la Iglesia. Tiempo después Gutemberg hizo la imprenta y el primer alfabeto de caracteres móviles y aún persistía la idea de que sólo un libro realizado a mano era una obra que valía la pena comprar.

Se dice que el socio de Gutemberg llamado Fust⁴, logró vender uno de los libros editados en la primera imprenta del mundo, en la ciudad de París. En el renacimiento los grabados se hacían por encargo de la Iglesia, para libros católicos que se ilustraban con grabados llenos de iconos y santos, los grabadores se basaban en un concepto popular y viviente, que no necesitaba de explicaciones.

En el norte de Europa como en Alemania y los Países Bajos, los grabadores gozaban de buena suerte al encontrar que la gente gustaba de su arte, no como ocurría en el mediterráneo con los Medicci en Italia. Dürero y Rembrandt eran los grabadores más destacados de la época.

Por esos tiempos los alquimistas estaban en la búsqueda por encontrar un método que les permitiera captar la luz y a su vez eran perseguidos por la inquisición por ser considerados brujos.

Mientras que en el Medio Oriente un árabe llamado AL- Haitham, descubría la cámara oscura al estudiar los eclipses y las estrellas. Esta cámara consistía en un cuarto oscuro y en una de sus paredes había un orificio por el que pasaba la luz, proyectándose de manera invertida en la superficie del muro opuesto a éste. En el siglo XVII se le añadió un vidrio esmerilado y un espejo colocado a 45 grados, permitiendo que la imagen no quedara invertida. Así mismo se lograron imágenes más nítidas, que un dibujante no reproduciría. El tamaño de la cámara se redujo bastante y se comenzó a pensar en una forma para capturar imágenes sin tener que dibujarlas a mano. La alquimia dio un

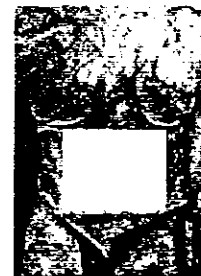
gran paso al lograr manejar algunos metales en la elaboración de posimas y abrió nuevos caminos para la química, que aparece a finales del siglo XVII, las primeras pruebas fueron con una mezcla de espíritu de sal, plomo y plata, llamada la estrella de los filósofos.

Pero la primera imagen captada con la cámara oscura, la obtuvo un inventor francés de nombre Joseph Nicéphore Niépce⁵, que descubrió como obtener un positivo directo, aún que no podía fijar la imagen, también descubrió que utilizando los barnices del hueco grabado se podía obtener una imagen fotográfica con la calidad de un grabado, que más tarde se conocería como la técnica del fotograbado. En 1822 Niépce logra fijar la imagen de manera durable. Quien logró el bum de la fotografía fue Luis Jaques Mande Daguerre⁶, pintor y escenógrafo inglés interesado en la obtención de imágenes en la cámara oscura, hace sociedad con Niépce y obtiene los datos e información lograda por éste. Tiempo después muere Niépce sin ser reconocido y Daguerre sigue con las investigaciones de la emulsión, fijación y reducción del tiempo de exposición frente a la cámara, pues ésta duraba de 10 a 30 minutos, mientras que el revelado era de 2 a 6 minutos según el tamaño de placa.

El término fotografía se utilizó entre 1839 y 1837, para hacer fotografías se han utilizado materiales como el cobre, el metal y el vidrio.

Retomando la historia de la xilografía, en los siglos XVII y XVIII el grabado todavía estaba relegado y carecía de aportación artística, esto a causa del naciente interés de la gente por la fotografía, con lo que Daguerre se hizo famoso al igual que su Daguerrotipo, que consistía en una placa de cobre que al ser emulsionada, expuesta y revelada se obtenía un positivo directo, era una imagen nítida y rica en detalles. El inglés W. Henry Fox Talbot añadió a un papel seco, sensibilizado con cloruro de sodio (sal) nitrato de plata, que al ser combinado es cloruro de plata (sal sensible a la luz e insoluble al agua), que se conoce como la técnica del papel salado y con el pasar del tiempo se descubrieron más técnicas fotográficas como la cianotipia, la goma bicromatada, el cliché Verre, el proceso al carbón, etc.

Es a mediados del siglo XIX y XX que el grabado en madera regresa con fuerza, para ser utilizado por una nueva generación de artistas, a los que les interesa exponer sus conceptos sobre la vida que se hacía cada vez más moderna, por ser esta una técnica más artesanal que podía hacerse llegar a un

mayor número de gentes. Los expresionistas utilizaron el alto contraste, los cubistas la línea delgada y los grises, y sin duda los futuristas vieron en la imprenta una valiosa herramienta por su amplio y rápido proceso de difusión.

En tanto que la industrialización de la fotografía se debe a George Eastman, inventor de la cámara portátil y de la fotografía convencional, éste se encargó de la fabricación de películas, procesos de revelado y fijación, su campaña tenía por lema *Usted oprime el botón, nosotros hacemos lo demás*. Con esto el fotógrafo se olvidó de la experimentación y se ve limitado a lo que el fabricante dice, cosa que prevalece aún en nuestros días.

Hoy en día la prensa aporta un enorme espacio para la difusión de imágenes que acontecen día con día y apoyados en un medio *la fotografía*, el fotógrafo recicla los instantes que ve para mostrar su punto de vista, haciendo que el público se vea o se imagine adentro de dicha imagen, procurando que el espectador recree la imagen, exponiendo así su sentir. El fotógrafo hace que la gente se una a su propio sentir o a su modo de ver el mundo.

La fotografía es el medio para robarnos de la realidad un instante, adentrarnos a la historia para tomar del interior de ésta el momento que nos convenza para la realización de nuestros supuestos; que deban mover los sentimientos del espectador, para que nosotros hallamos tenido éxito en nuestros supuestos; que deban mover los sentimientos del espectador, para que nosotros hayamos tenido éxito en nuestros planteamientos. Que mejor manera de hacerlo que llevarlo a la gráfica, que todo mundo conoce, de la que diario se hacen los periódicos, las revistas, etc.

Usando además la televisión como elemento para obtener imágenes, ya que por medio de ella existe una mayor número de gente informada o que ve simplemente la televisión y teniendo de fondo a la gráfica se usó como técnica la xilografía, a manera de soporte de la imagen central, para hacer así un todo, una imagen interior, el interior de una página y del libro de artista que se está elaborando, para establecer una relación más íntima con el lector.

3.4 Desarrollo de imágenes y Elaboración del libro.

En el interior de las páginas de los libros, la gente recrea la historia.

En la construcción de las imágenes sólo se utilizó el torso de la mujer, ya que es un todo en el que se encuentran las vísceras u órganos principales para mantener con vida a la persona; se pensaría que no es el lugar más adecuado para colocar imágenes que recuerden aspectos de las tradiciones mexicanas; pero siempre que se ven imágenes grotescas de accidentes, lo primero que se siente en esta parte del cuerpo es como se nos revuelve el estómago y tenemos la sensación de malestar y hasta ganas de vomitar. Pero qué no es acaso que en esta parte del cuerpo de la mujer, se genera la vida y es símbolo de belleza para algunos pueblos, como es el caso de las civilizaciones prehispánicas.

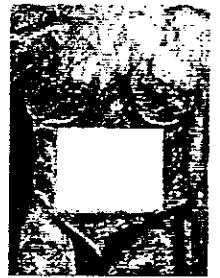

La Victoria de la Escultura
Academia de San Carlos, ENAP.

Es por ello que las imágenes que presento están en el interior; cada una de las páginas tiene una impresión del grabado realizado del torso de la mujer, que está enmarcado por un color dorado. Entre los pechos y el vientre hay un recuadro en negro, espacio que se utiliza para injertar o insertar una fotografía, ya sea de la tradición de los muertos o del como se ha tratado y reproducido la imagen de la virgen de Guadalupe.

Todo esto en base a la investigación desarrollada, tanto teórica como práctica llegando a la conclusión de una serie de fotografías obtenidas a partir de la tv. y de libros especializados en el tema del culto a los muertos y de la virgen de Guadalupe.

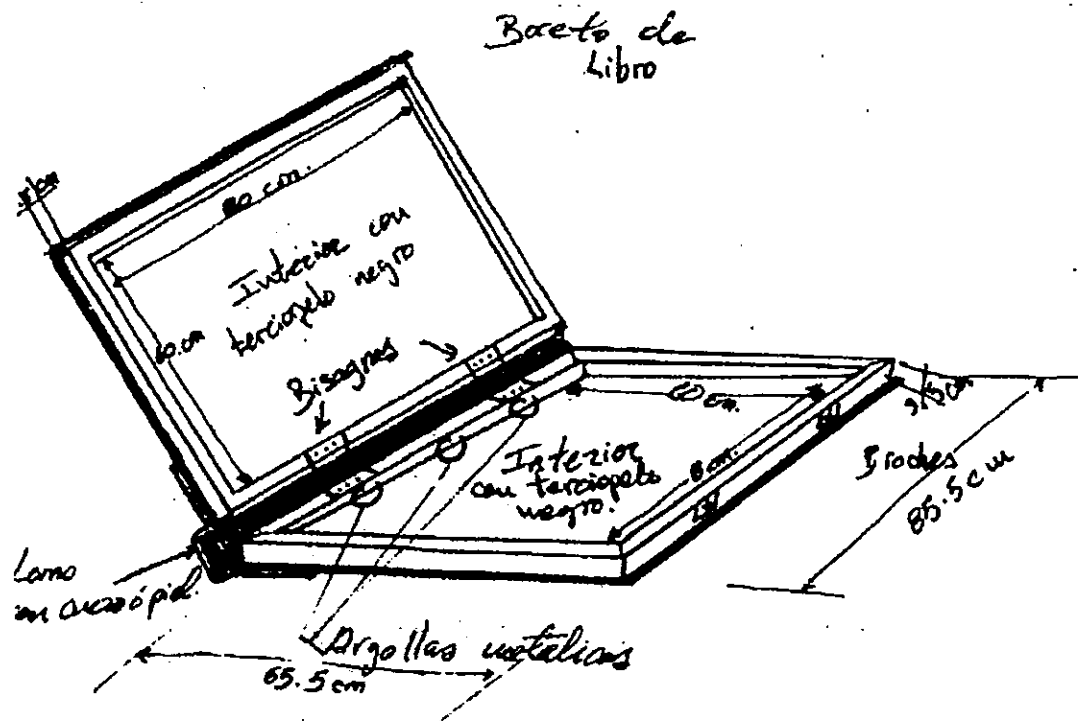
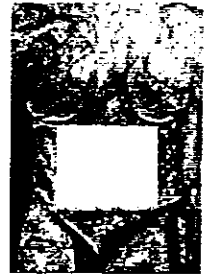
Elaboración del libro.

El estuche de madera que simula ser un libro, también pudiera ser un portafolios, con la característica de que tiene la apariencia exterior de un libro cualquiera y de ser un poco más grande que los otros libros, por esto las dimensiones le dan el aspecto de una caja; el interior está forrado de terciopelo en color negro, en una de sus partes está acojinado, en donde van sujetas las hojas hay tres argollas que servirán para engarsar los grabados de la serie que estarán en el interior de unas hojas de acetato y entre cada una de ellas habrá una hoja de papel vegetal, para evitar que se peguen las hojas de plástico. En la portada del libro estará la placa matriz de los grabados.

La idea de juntar estos temas en un sólo libro es para presentar aspectos, escenas y reproducciones de imágenes, de ambos temas, en los que se aprecie la interioridad de las tradiciones mexicanas y lleven al lector a hacer un análisis mayor de las imágenes que se le presentan.

Boceto de Libro

Estuche
Libro de madera de 85.5 x 65.5 cm
en exterior y en interior 80 x 60 cm.

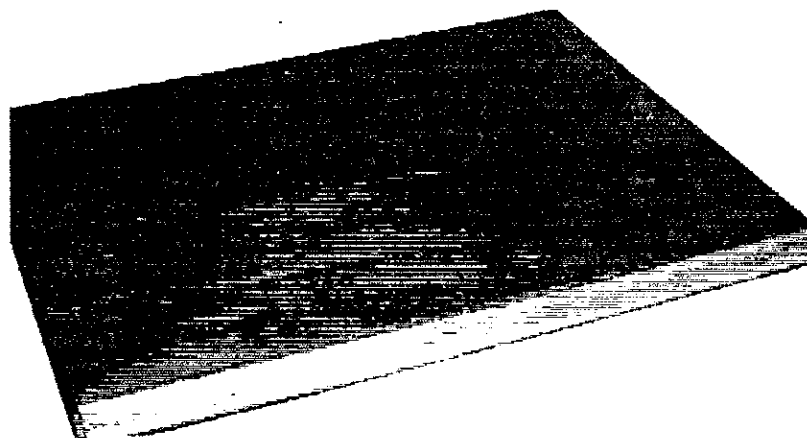
Forrado en interior con terciopelo negro.

Lomo forrado con piel, cuero o vinipiel.

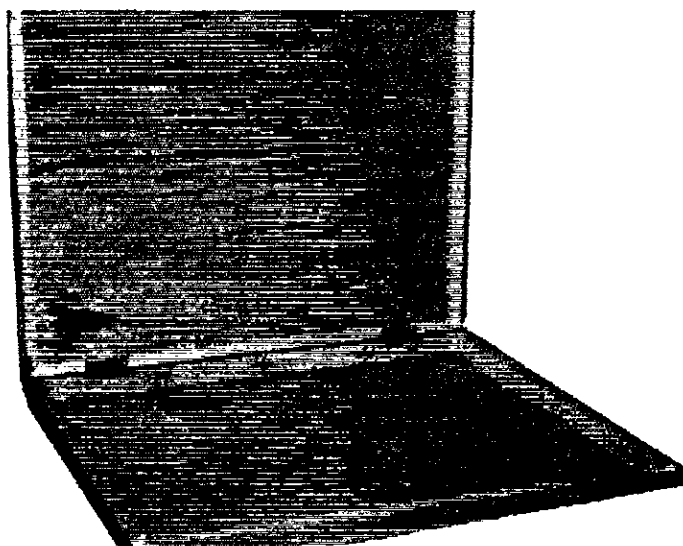
Páginas en plástico cristal y papel vegetal, acetato.

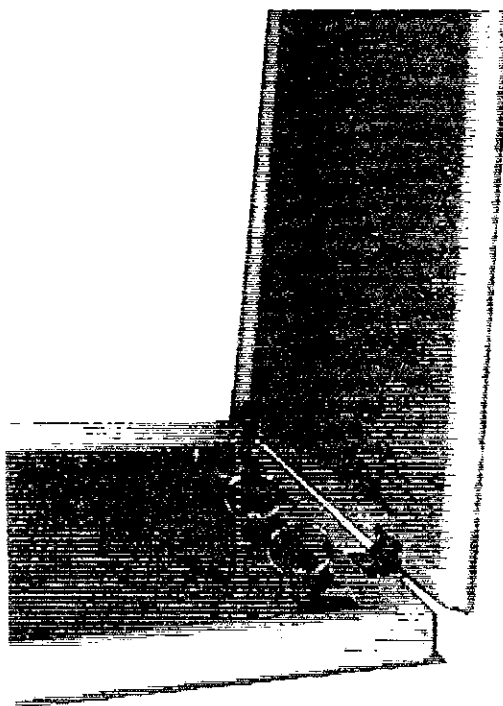
**La elaboración del estuche
Libro de madera de caobilla y cintas de pino**

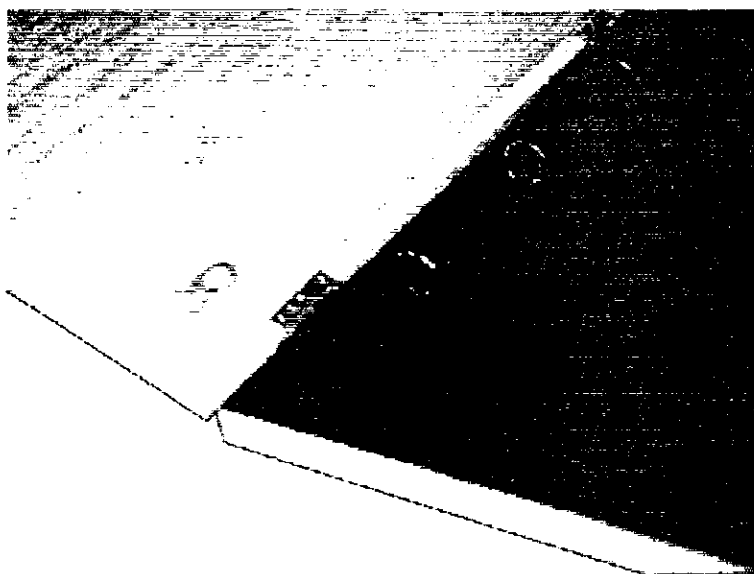
Exterior del libro con las tapas ya pintadas con temple, el grosor aun permanece sin pintar. Medidas exteriores 86 cm de largo por 66 cm de ancho y 6 cm de grosor.

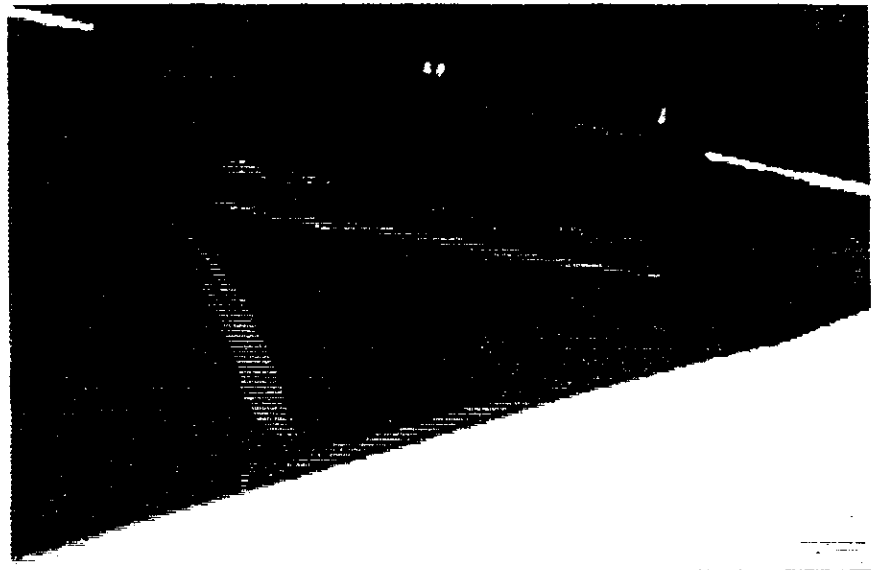
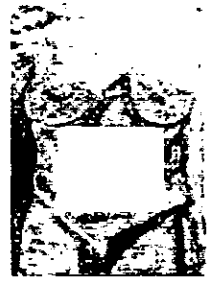
Se hacen acanalados para que las argollas de metal queden bien sujetas a la cinta y bien pegadas. Tambien se aprecian las bisagras que unen ambas partes.

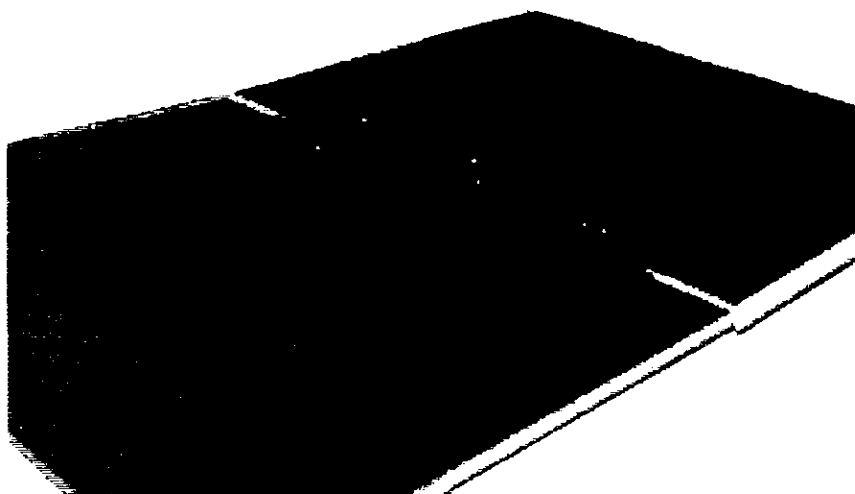
Las argollas ya instaladas cada una se abre o cierra por separado.

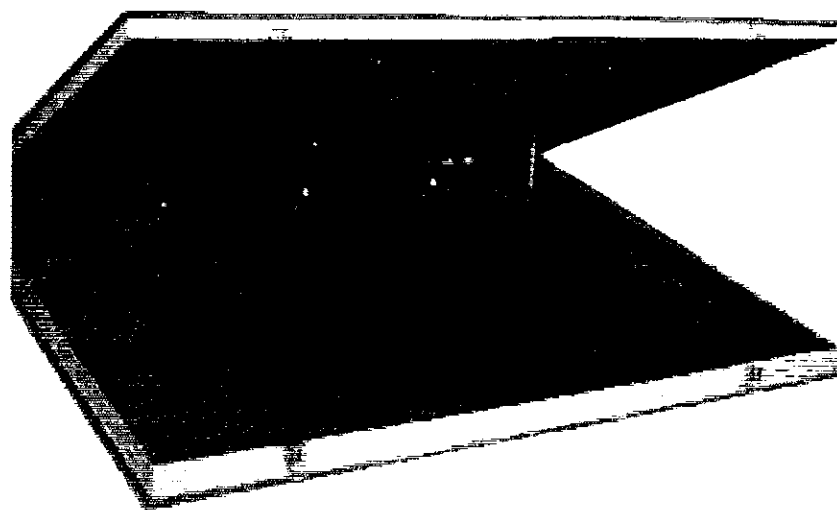
Se comienza a forrar el interior del libro con terciopelo negro.

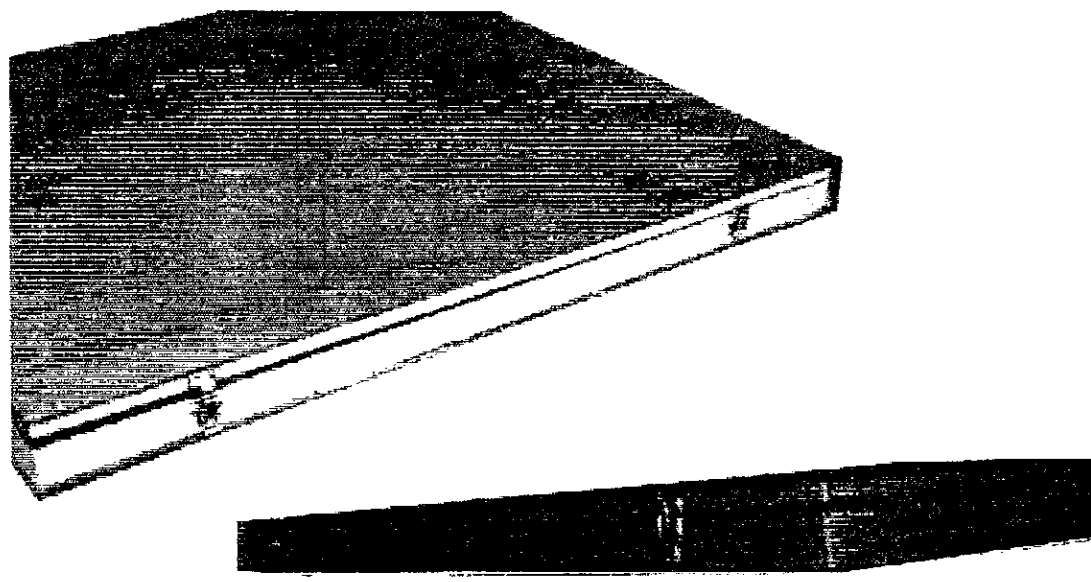
Se procede a forrar todo el interior del libro.

El interior ya forrado en tercipele negro.
Medidas del interior: 80 cm de largo por 60 cm de ancho y 5.5 cm de grosor.

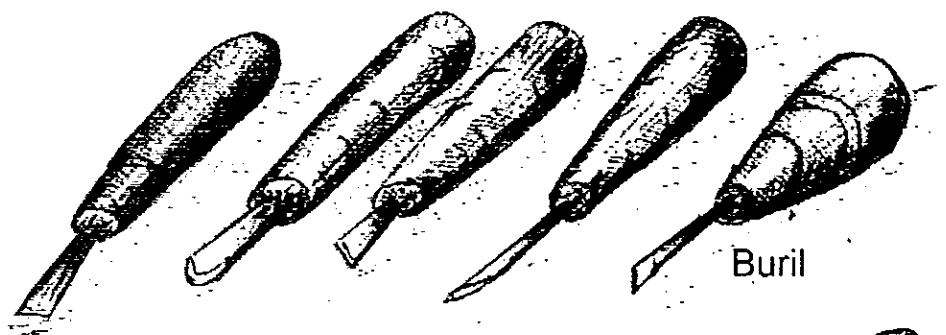
El estuche da el aspecto de ser un ataud y no un libro.

Aspecto del grosor que simula ser las páginas del libro, antes de ser pintadas en color oro.

Gubias

Buril

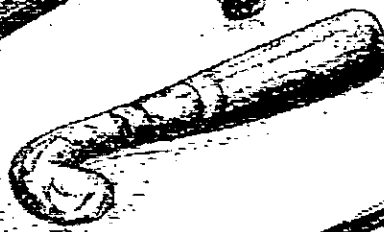
Punta seca

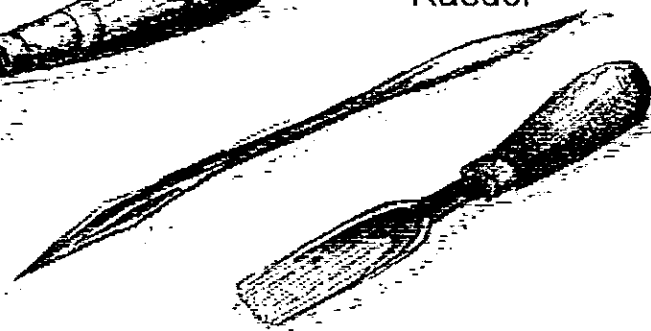
Ruleta

Bruñidor

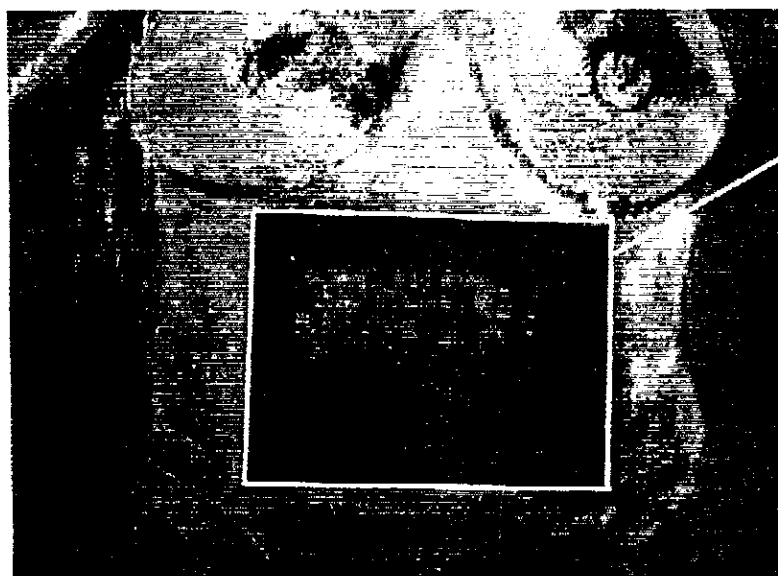

Raedor

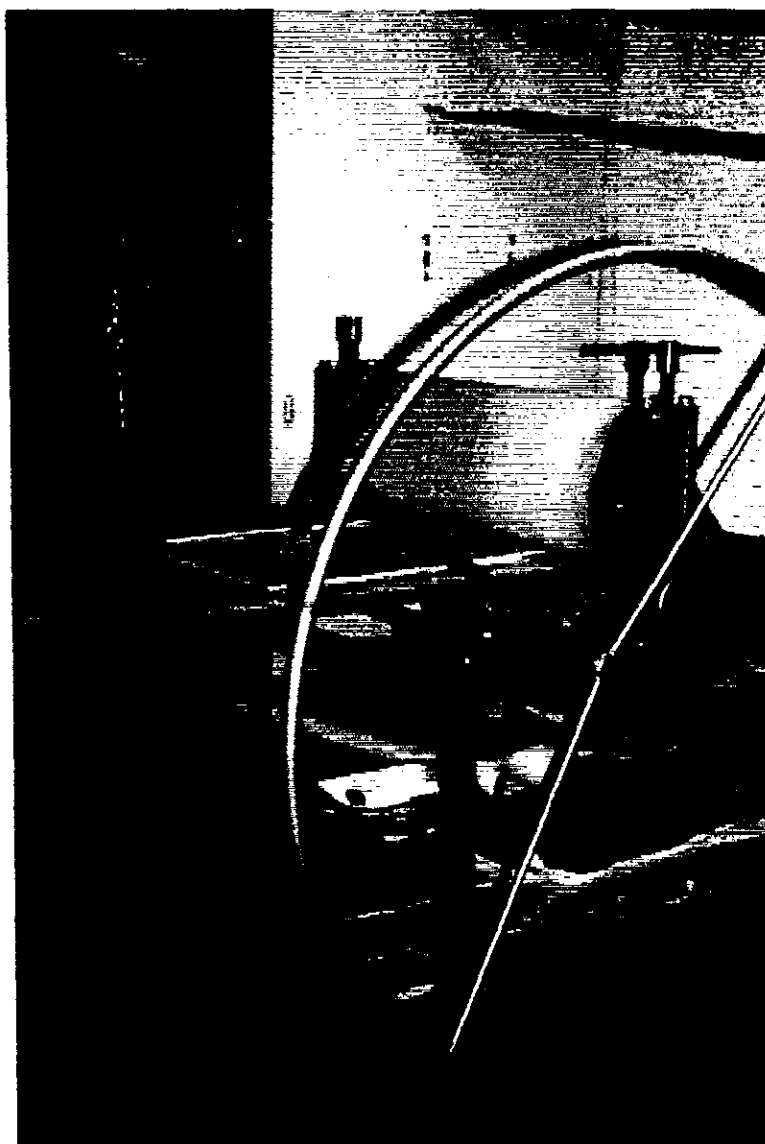
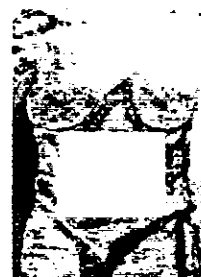
Talla de la placa que se utilizó como matriz en la elaboración de las imágenes.

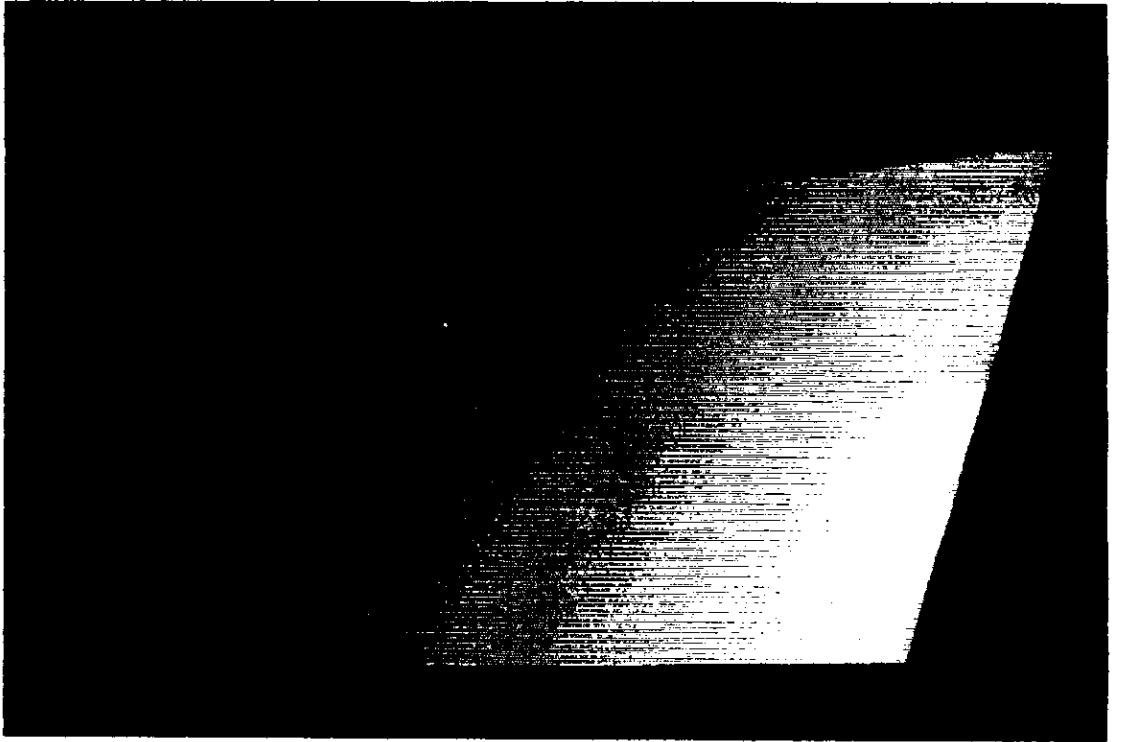
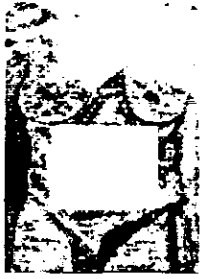
Esta es el area en donde estaran las imágenes fotográficas de los muertos y de las reproducciones de la Virgen.

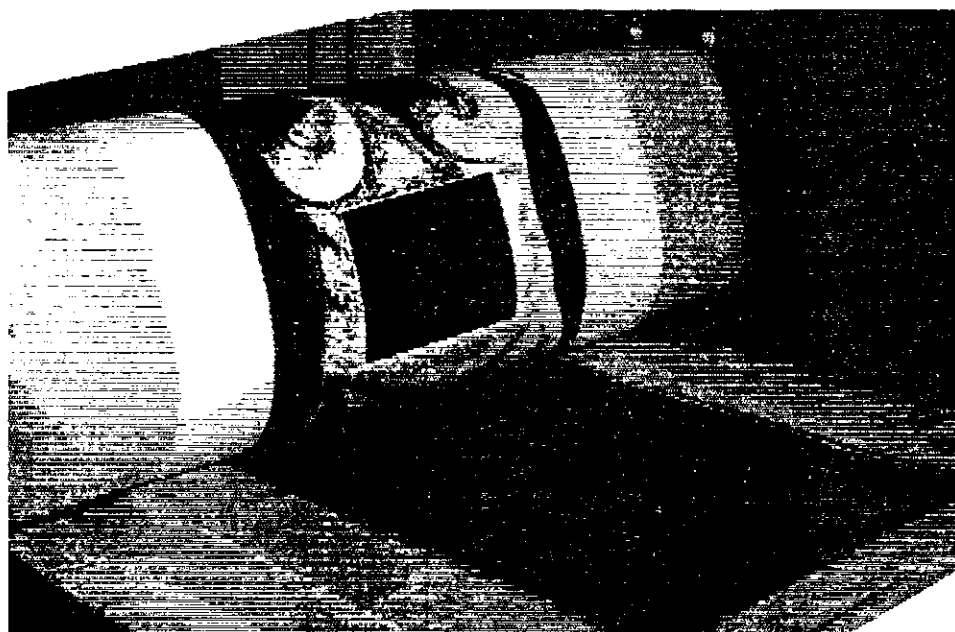
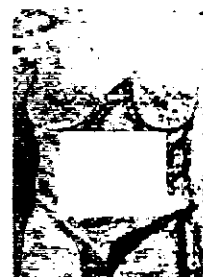
Copia de estado de la placa, aún sin terminar el color final.

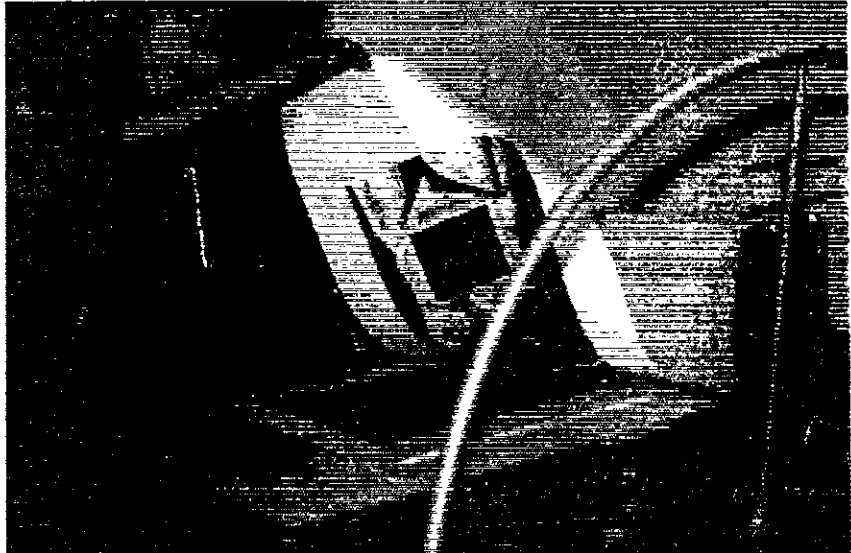
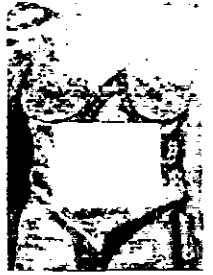

La preparación para el tiraje.
El Torculo o prensa de rodillos.

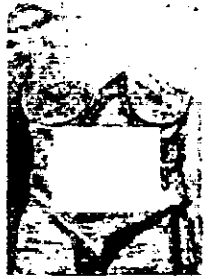

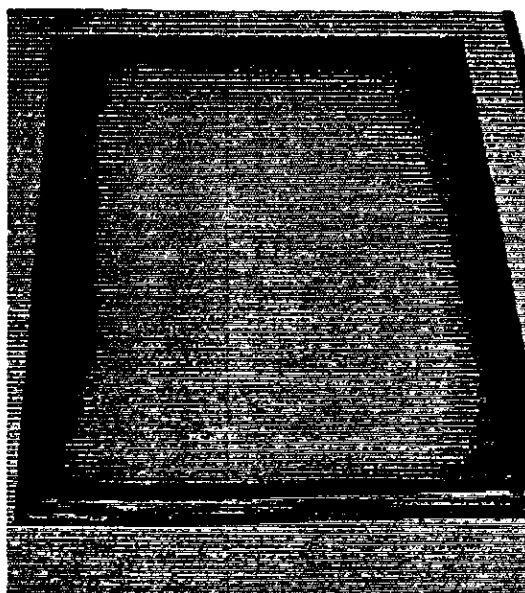
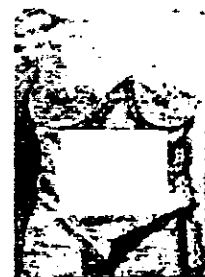

Sacando la primera copia

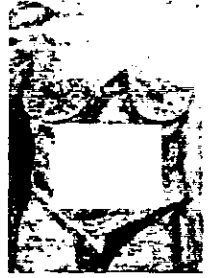

El secado de las copias.

La mascarilla para la aplicación del color dorado (oro).

"Los poderosos muertos"

*Nosotros, que hemos muerto, formamos un ejército
mayor que aquellos que habitáis la tierra,
mayor que quienes en la mar vivís*

*Pacientemente el campo hemos arado,
mientras vosotros hoy solo segáis y recogéis los frutos,
y de lo que concluimos y de lo que dejamos empezado
se colman allá arriba las fuentes susurrantes:
nuestro amor, nuestro odio y nuestras diferencias,
allá arriba palpitan fluyendo por las venas de los hombres;
en las validas frases que dijimos todo cambio terreno permanece,
y músicos, imágenes, poemas que creamos
luchan por el laurel bajo la luz resplandeciente.*

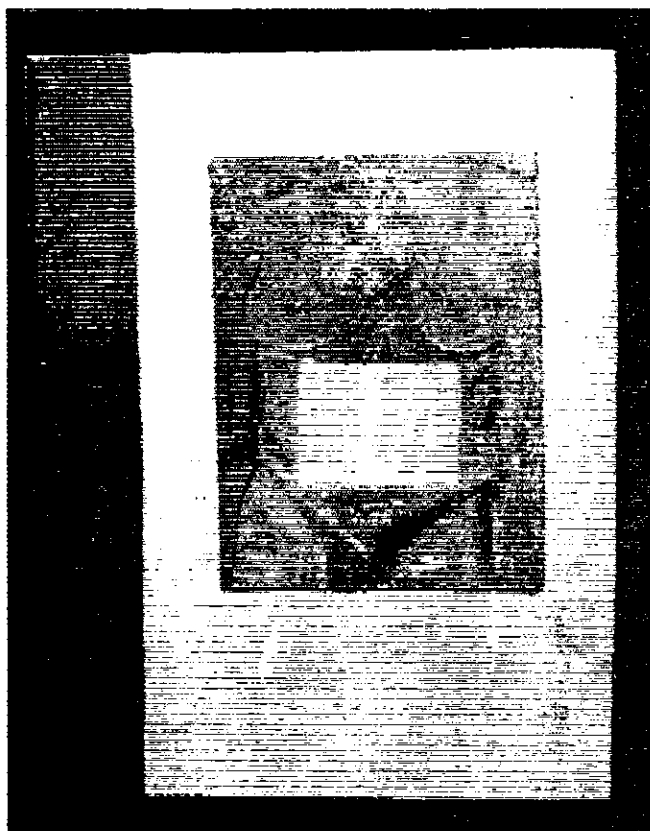
*Procuramos así humanas metas por eso mismo,
Venerad, sacrificad en nuestro honor, pues somos muchos!*

C. F. Meyer, Gedichte. 331.

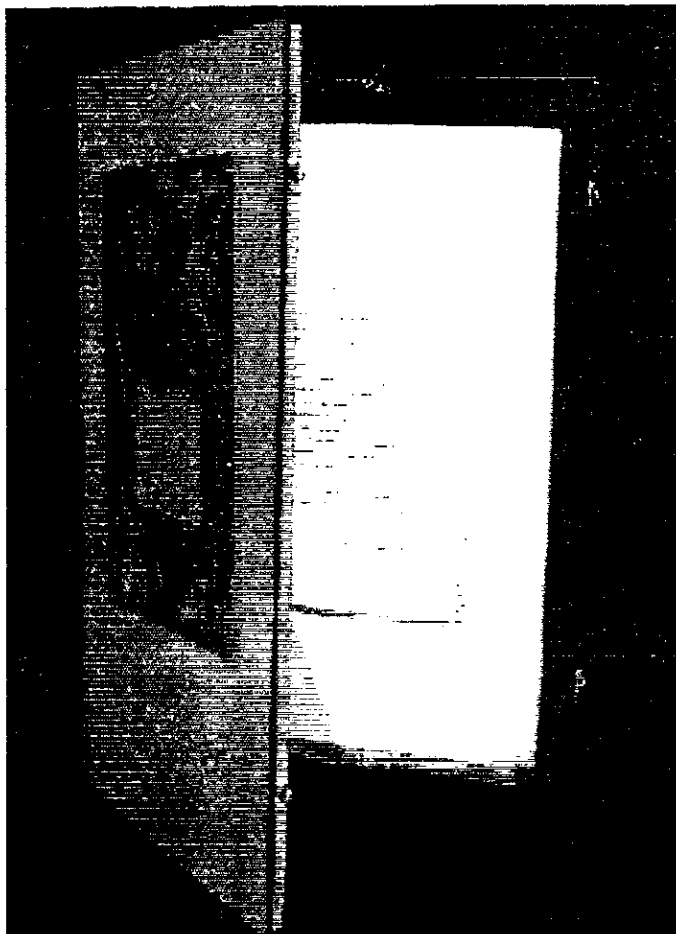
Suiza.

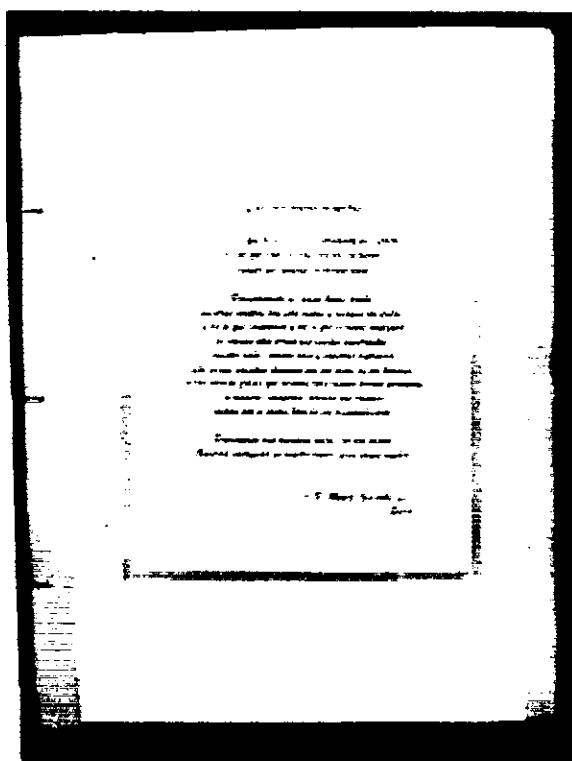
El soporte esta listo, sólo nos faltan las imágenes fotográficas.

Aqui finalmente el libro está listo.

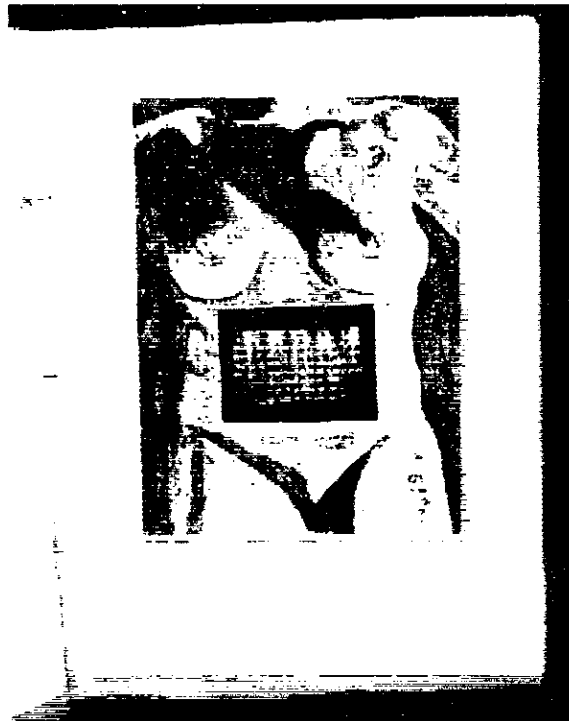

El libro muestra su contenido...

La primera Página, poema a los muertos
"Los poderosos Muertos"

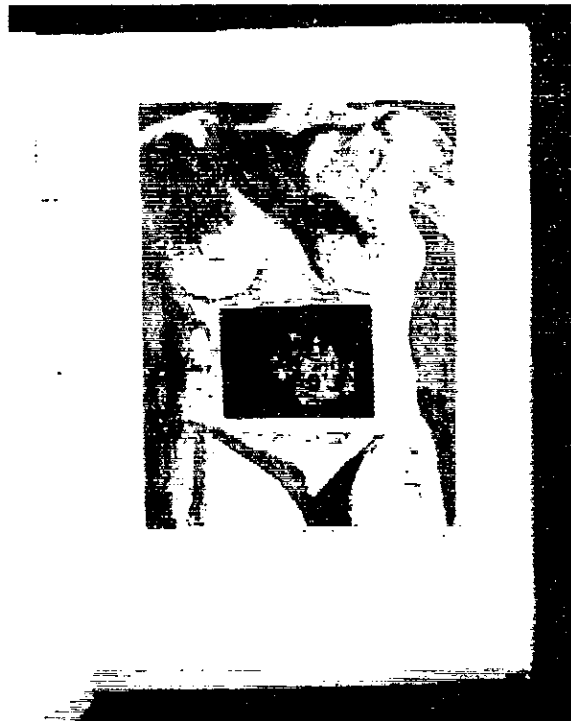
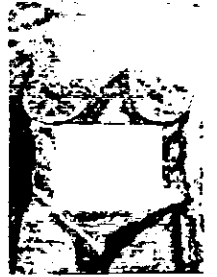
ESTA TESIS NO DEBE
VIR DE LA DISLICIA

Tercera Página
"Tzompantli"

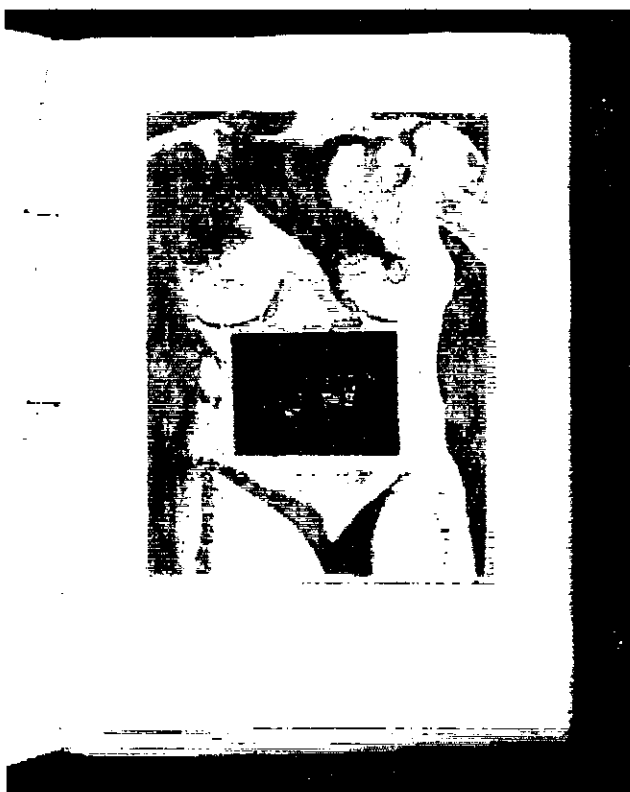
Cuarta Página
"Los preparativos para recibir a los muertos"

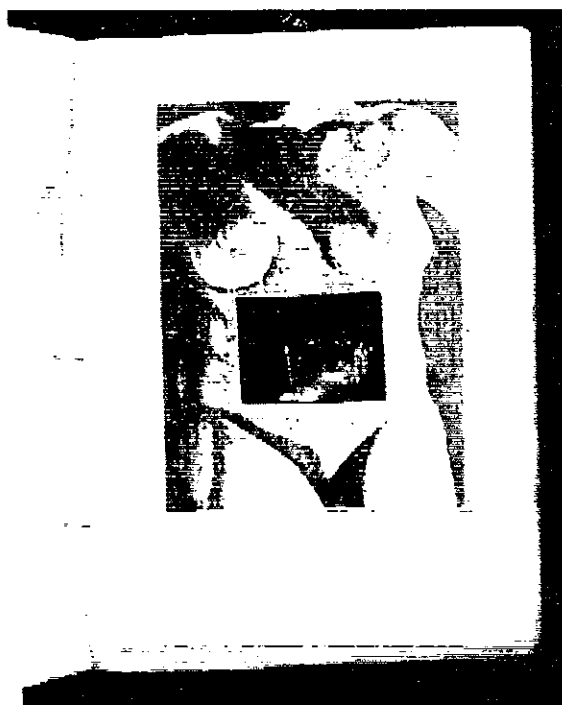
Quinta Página
"Los altares al interior de la casa"

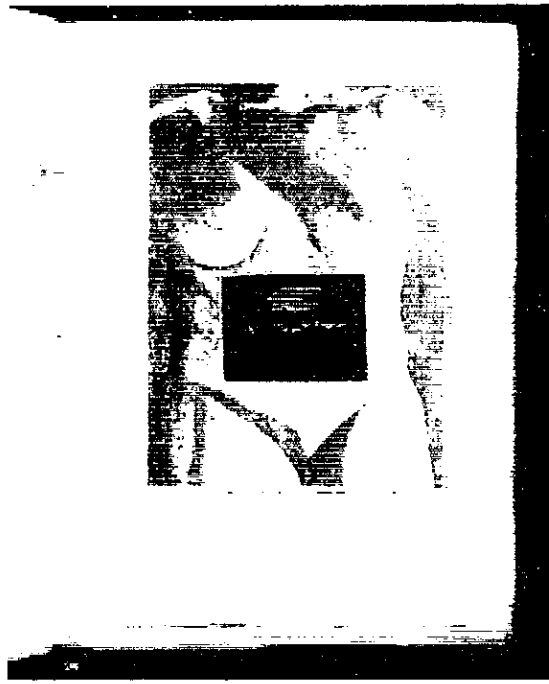
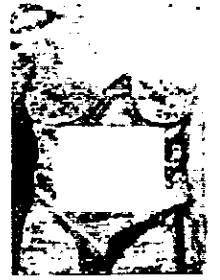
Sexta Página
"Una visita al Panteón"

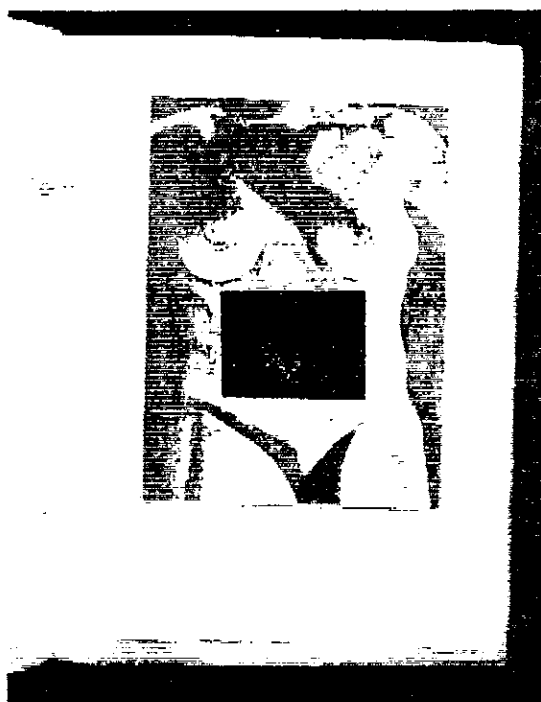
Septima Página
"La visita se prolonga"

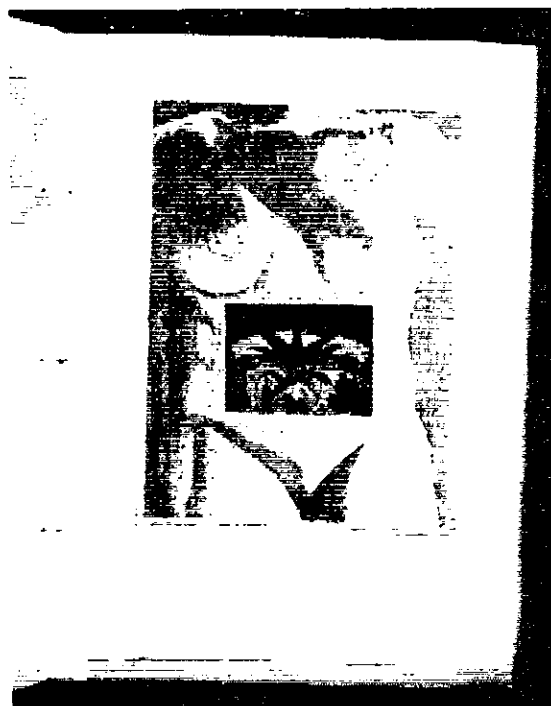
Octava Página
"Un instante y la eternidad"

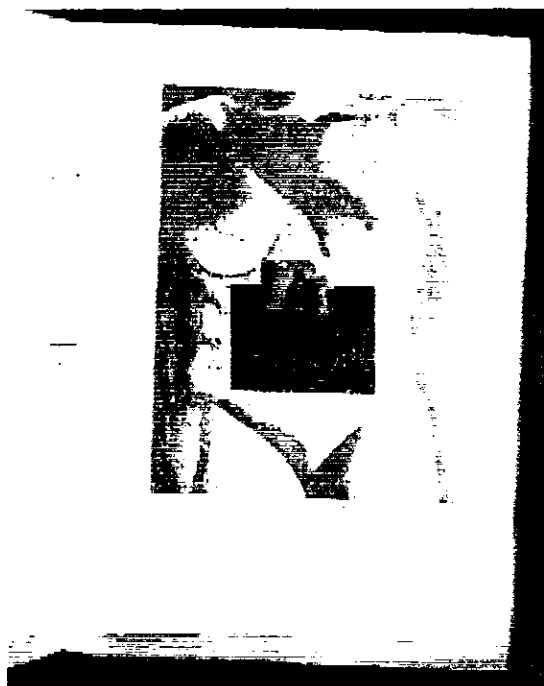
Novena Página
"La luz de la esperanza"

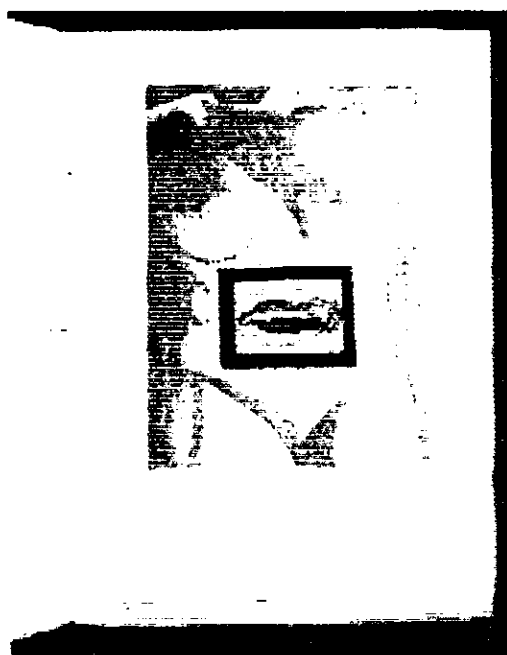

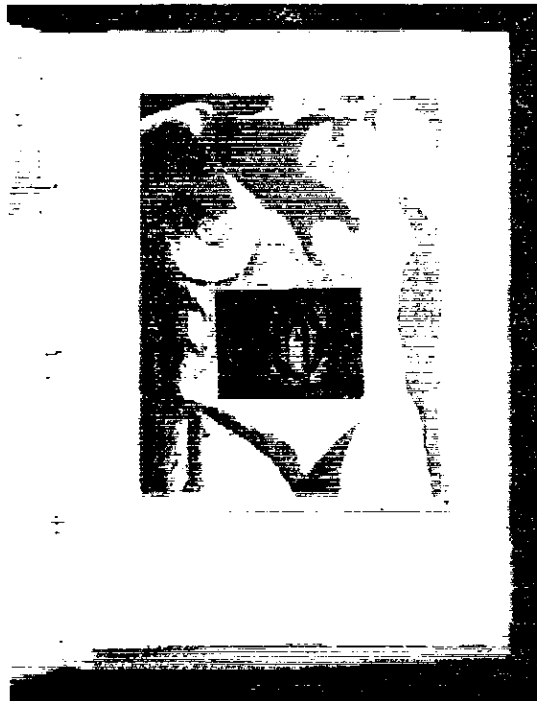
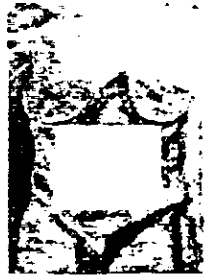
Decima Página
"Homenaje a nuestra Madre..."

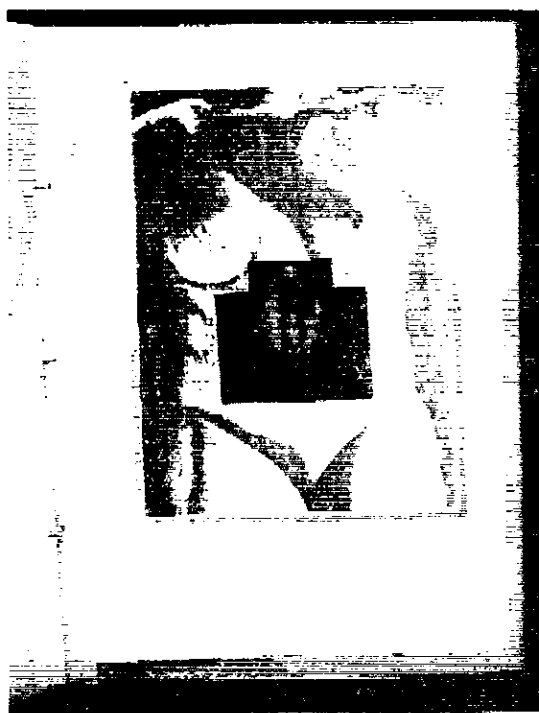
Onceava Página
"La gráfica y la Virgen se unen de nuevo"

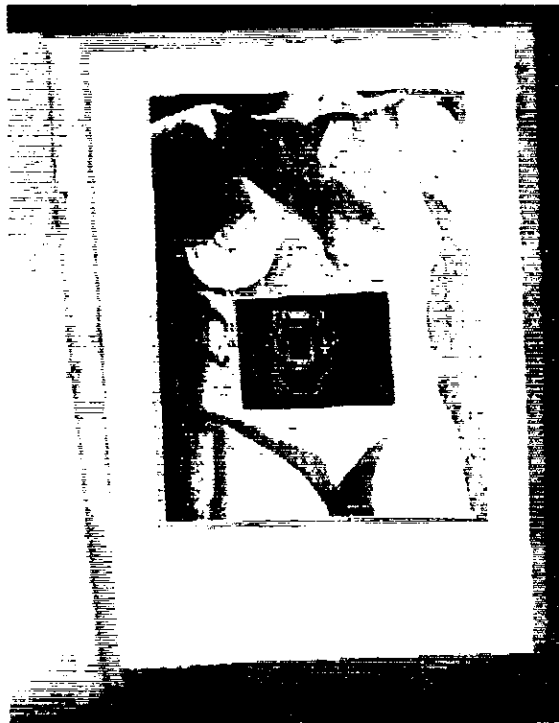
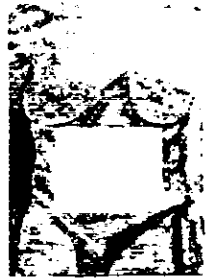

Página Catorce
"Siguen las imágenes de Virgenes..."

Página Dieciseis
"Una Virgen enconchada.."

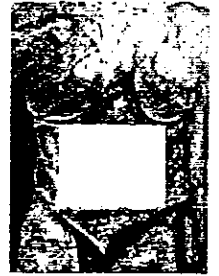

Página Diecisiete
"Sí, adivinaste es otra virgen..."

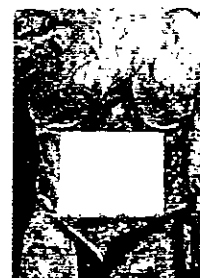
Página Dieciocho
"Un cura porta una Casuya con la imagen de la Virgen..."

Notas de pie de página

-
1. Serge Gruzinski, La guerra de las imágenes, 1995, p124.
 2. Serge Gruzinski, Ibidem, p124.
 3. Ibid, Op.cit, 104.
 4. Paul Wstthein, El grabado en madera, 1992, p28.
 5. Enrique Dufoo, La imagen fotográfica, 1994, p27.
 6. Enrique Dufoo, Ibid, p31.

Conclusión General.

Es difícil escribir sobre lo que fué la investigación de los temas y más aún el decidir que tipo de libro alternativo sería el más adecuado para exponer mis ideas, que se verían contenidas en un libro que yo mismo he diseñado y planificado tomando en cuenta todos los puntos que conllevan a la realización de un libro que no es común para la gente, ni es igual a los libros convencionales que se consultan en la biblioteca o que se tienen en casa. Lo más significativo para mí de esta investigación, es el haber escudriñado la historia del hombre y haberme dado cuenta de que el libro es sin duda un elemento muy importante para mantener con vida el árbol de la historia del hombre; que sostiene las diferentes épocas en las que el hombre ha desarrollado sus capacidades físicas e intelectuales para facilitarse y lograr una vida más cómoda.

Pero en ciertas ocasiones el hombre mismo ha desviado sus ramas dando lugar a que crezcan chuecas como es el caso de las guerras; aunque tenemos un ciclo en el que se cambia de follaje, donde la gente mayor da paso a los jóvenes con ganas de crecer y con ganas de hacer lo mejor para que el árbol siga creciendo.

El haber estudiado el origen del culto a la muerte y el origen de la imagen de la virgen de Guadalupe, es como haber hecho cortes transversales en secciones específicas en la rama de nuestra propia historia; y el resultado del estudio serían las puntas de esta junto con las hojas más viejas haciendo una comparación con las nuevas, dando como conclusión un brote u hoja nueva que vendría siendo mi libro, en el que se condensan la investigación el desarrollo, la planificación así como la conceptualización del libro alternativo como materia orgánica que le da vida a esa hoja. Es decir que tanto el contenido como la forma, son partes inseparables, las dos hacen el medio y tanto la una como la otra no pueden existir por sí solas, a menos de que la forma hable de sí misma, así como el árbol no puede existir o desarrollarse adecuadamente sin oxígeno, la luz y el agua.

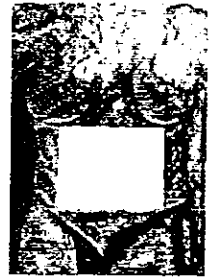
Mientras que el Seminario Taller del libro alternativo de la ENAP, pertenece a una rama muy especial, pues en esta se encuentran ramas y hojas muy peculiares, hasta con color propio, cada una de estas es única, entre todas hacen un caleidoscopio de formas y matices para todos los gustos, teniendo las posibilidades desde metamorfearse, pues hay más de una opción para la realización de un libro alternativo y este Seminario es una gran herramienta para el desarrollo conceptual intelectual del artista, que quiera hacer del libro alternativo su forma de comunicación con el público.

En tanto que los alcances o logros dentro de éste Seminario son bastantes como el percatarse del desarrollo e importancia crucial que tiene el libro como herramienta y testigo imparcial, que registra la vida y la historia del hombre desde que éste ha sido racional; las diferentes formas por las que ha pasado el desarrollo de lo que hoy conocemos como libro; las diferentes manifestaciones socioculturales por las que se escribe un libro; los diferentes materiales que van desde los plásticos, metales, cueros, fibras naturales y materias recicladas con los que se puede elaborar un libro alternativo; conocer las circunstancias que dieron origen al libro alternativo en los comienzos del siglo XX, así como su desarrollo a través de éste siglo. Analizando las diferentes manifestaciones o proposiciones que se han elaborado en las últimas décadas, para hacer nuestra propuesta y esperando que no sea algo que ya éste hecho.

solrac.

Glosario

Plabra:	Que quiere decir:
Cihuacóatl	La del faldellín de serpientes.
Huehuetéotl	Dios viejo del fuego.
Mictlán	Mansión de las sombras perpetuas.
Mictláncihuatl	Esposa y Diosa de la muerte.
Mictlántecuhlli	Dios de la muerte.
Quetzalcóatl	Serpiente emplumada, Dios de la vida
Tonanzin	Nuestra madre.
Tzompantli	Altar de craneos.

Cihuacóatl

Del náhuatl cihuatl, mujer; cóatl, serpiente. La madre tierra, es la mujer que primero parió. Se relaciona con la Cóatlícue y con Tonanzin; en la historia de los mexicas la cihuacóatl es la mujer del Dios del infierno, de manera que equivale a decir que es Mictláncihuatl.

Huehuetéotl

Del náhuatl huehue, viejo y téotl, dios. Dios viejo , Dios del fuego. Por la antigüedad del fuego en el universo, él es el padre de todos los dioses.

Mictlán

Del náhuatl miqui, muerto y tlan, junto a, entre. Región de los muertos o inframundo al que llegan los difuntos de muerte ordinaria salvando ciertos peligros, en su viaje mítico. El inframundo tiene nueve etapas: uno el río caudaloso que los muertos pasaban montados en un perro o nahual; dos paraje donde los cerros chocan uno contra el otro; tercero lugar del monte de navajas de obsidiana; cuarto lugar donde sopla el viento helado; quinto sitio donde los cuerpos flotan como banderas; sexto zona de flechadores; séptimo paraje donde las bestias deboran los corazones; octavo camino de niebla que ciega y por último el Chinauhmiclán noveno ámbito de la muerte.

Mictláncíhuatl

Del náhuatl mictlán, lugar de los muertos y cíhuatl, mujer, esposa de Mictlántecuhtli.

Mictlántecuhtli

Del náhuatl mictlán, lugar de los muertos y tecuhtli, señor. Dios de la muerte, Señor del inframundo.

Quetzalcóatl

Del náhuatl serpiente de plumas de Quetzal, serpiente preciosa o mazorca preciosa, porque en última instancia el término Cóatl es la mazorca o los mantenimientos.

Tonanzin

Del náhuatl to, nuestra, nantli, madre y zin reverencial. Nuestra Madre.
Tzompantli

Del náhuatl tzontli, cabello y pantli, hilera, bandera. Plataforma rectangular que sostenía un amazon de estacas y travesaños que llevaban ensartadas las cabezas de las víctimas sacrificadas.

Bibliografía.

Album de 450 aniversario
de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe,
México, Ducha Nueva, 1981, 300pp.

ARROW José Juan,
Mitología y artes prehispánicas de las Antillas,
Mexico, S XXI, 1975, 191pp.

CHAVERO Alfredo,
Resumen integral México através de los siglos,
México, Compañía general, tomo 1, 1970, 476pp.

CHAUVET Fidel,
El culto Guadalupano del Tepeyac,
México, Ctro. de estudios Bernardino, 1978, 269pp.

CIRICI Alexander,
El Arte Universal,
4ed., Barcelona, Danae, 1973, 607pp.

COHEN Marcel,
De la escritura al libro,
España, 1976.

CROIX Moeglin de la,
Libre D'artist,
Páris, Centre George Pompidou, 1985, 100pp.

DUFOO Enrique,
La imagen fotográfica,
UNAM, ENAP, 1994, 290pp.

ECO Humberto,
Como se hace una tesis,
1ed., México, Gedisa, 1989, 267pp.

GRZEGORCZYK Andrezej,
Hacia una síntesis metodológica del conocimiento,
México, UNAM, 1967, 22pp. tr Pedro Rojas.

HELGUERA Alvaro de la,
Gutenberg: El inmortal inventor de la imprenta,
Barcelona, Araluca, 1930, 139pp.

HOFFER Judith A,
"Obras en formato de libro",
Rev. Artes Visuales,
México, 1979, p60, 71.

IGLESIA CATOLICA,
El culto a la santísima virgen Maria,
5ed., México, Paulinas, 1981, 48pp

ILLIN M,
Historia de los libros,
Argentina, Calomino, 1945, 187pp.

JENSEN Adolf,
Mito y Culto entre los pueblos primitivos,
México, FCE, 1966, 408PP.

KARTOFEL Graciela y Manuel Marin,
Ediciones De y En Artes Visuales,
México, UNAM, 102pp.

KRAMER Samuel ,
La cuna de la civilización: Mesopotamia,
Nederland, Cultura Internacinal, 1968, 182pp.

KRIKEBERG Walter,
Mitos v leyendas de los Aztecas, Incas, Mavas y Muíscas,
3ed., México, FCE, 1985, 267PP.

LARRAYA Juan A.G,
Religiones y Creencias,
5ed., Barcelona, Danae, 1973, 558pp.

LOPEZ Osvaldo,
Estética de los elementos plásticos,
España, Labor, 1970, 155pp.

LYONS Joan,
Artist Book,
Estados Unidos, Peregrin Smith Book, 1985, 300pp.

MACAZAGA Cesar,
El Templo Mayor,
2re., México, Innovación, 1983, 70pp.

MANZANO A. Daniel,
Boletín de prensa "Páginas de imaginaria"
México, ENAP, 1995.

MANZANO A. Daniel,
Boletín de prensa "Umbral del Objetuario",
México, ENAP, 1996.

MANZANO A. Daniel,
Boletín de prensa "Para ti soy libro abierto",
México, ENAP, 1997.

MATOS M. Eduardo,
Muerte a filo de obsidiana,
México, FCE, 1996, 158pp.

MERLEAU P. Maurice,
El ojo y el espíritu,
Argentina, Paidós, s/f, 70pp.

PELLITERI Astori,
Esquemas de compaginación,
Barcelona, Don Bosco, 1975, 19pp.

RENAN Raúl,
Los otros libros,
México, UNAM, 1988, 96pp.

RODRIGUEZ Antonio,
José Guadalupe Posada. El artista que retrató una época,
México, Domes, 1977, 234pp.

ROMERO Laura,
El libro tema central de inspiración en la muestra "Umbral del Objeto",
Gaceta UNAM,
13 de junio de 1996, p24,25.

SANCHEZ Vasquez Adolfo,
La pintura como lenguaje,
2ed, México, UANL, 1976, 71pp.

SEJOURNE Laurette,
Pensamiento y Religión en el México antiguo,
México, FCE, 1984, 220pp.

SHCP,
Los escritores y los libros,
México, 1960, 241pp.

STELLWEG Carla,
"Libros de artista",
Rev. Artes Visuales,
México, 1979, p41 a 59.

VAN DER LEEUW G,
Fenomenología de la Religión,
México, FCE, 1964, 673pp.

WESTHEIN Paul,
El grabado en madera.
2re., México, FCE, 1992, 298pp. tr Mariana Frenk.

WILSON Adrian,
The Desing of the Book,
Estados Unidos, 200pp.

WILSON Martha, Et al,
Catalogo de la exposición "Libro de artista",
Dirección General de Bellas Artes, Madrid, 1982, 48pp.

ZIGA E. Francisco, Et al,
4 siglos de imprenta en México,
Instituto de Investigaciones Bibliográficas, México, UNAM, 1986, 51pp.