

48

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

- SEMANA SANTA TARAHUMARA Y SUS ELEMENTOS
SIMBÓLICOS COMO TEMA EN UN LIBRO HÍBRIDO -

Tesis
que para obtener el título de:
Licenciada en Artes Visuales

Presenta:
Rosa María Ugalde Jiménez

Octavo Seminario - Taller de Titulación
del Libro Alternativo

DIRECTOR DE TESIS: Pintor Pedro Ascencio Mateos
ASESOR: Dr. Daniel Manzano Águila

DEPTO. DE ASESORIA
PARA LA TITULACION
ESCUELA NACIONAL
DE ARTES PLÁSTICA
XOCHIMILCO D.F.

México, D.F. 2002

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

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.

*Dedico esta tesis a Mis Padres y Hermano por su
esfuerzo y apoyo incondicional a lo largo de mi
formación académica...*

AGRADEZCO A :

A Roberto García

A la familia De Gante Jiménez

A la familia Jiménez Ruíz

A la familia García Arellano

A MIS MAESTROS:

Pintor Pedro Ascencio Mateos

Mtro. Victor M. Hernández Castillo

Dr. Daniel Manzano Águila

Mtro. Eduardo Ortiz Vera

Mtro. Alejandro Pérez Cruz

*A la Oficina de la representación del Estado de Chihuahua en
el D.F.*

Directora: Lic. Berta María Bilbao

Yadira de Gante

A MIS AMIGOS:

Carolina White, Leticia Solís, Raúl

Denise García, Guadalupe Campos, Israel Arrevillaga

Melina Sánchez, Claudia Hernández

Ana Carmen García y Sra. Jara

A LOS RARAMURI:

Eva Inés Batista

Profesor Pablo Ortega

INTRODUCCION

Los grupos indígenas son parte de la diversidad étnica y cultural de México, sin embargo, debido a un sin número de circunstancias muchas veces no nos percatamos de lo que estos grupos nos pueden aportar.

Uno de estos grupos son los tarahumaras - *Raramuris* como ellos se nombran, son una de las razas más puras de México y a lo largo del tiempo han sobrevivido en un contexto geográfico extremo.

El interés principal en este tema surgió a partir de un viaje realizado a Basaseachi Chihuahua, (zona donde habitan los tarahumaras), llamó mi atención esta cultura debido a su adaptación al difícil entorno geográfico en que viven, lo que ha creado en ellos una forma singular de ver, entender y respetar la naturaleza, el hecho de vivir dispersos y alejados, provoca que realicen actos (rituales y ceremonias) que refuerzan sus creencias lo que permite la integración de sus comunidades para conservar su identidad.

Los objetivos principales de este trabajo están relacionados con:

-El interés de dar a conocer los tipos de ceremonias y rituales que se llevan a cabo actualmente en la Sierra (específicamente en la Alta Tarahumara).

-Explicar brevemente la historia de la escritura y de los libros, y cómo es que los artistas se interesan por aspectos visuales y espaciales de éste para experimentar y crear nuevas formas de libros, con conceptos muy variados.

-Creación de un libro híbrido que contiene en imágenes xilográficas una interpretación personal sobre los elementos simbólicos de la Semana Santa Tarahumara.

Esta investigación está estructurada en tres capítulos cuyo contenido se describe a continuación:

En el primer capítulo se mencionan los tipos de ceremonias que existen actualmente en la Sierra, en especial las que se llevan a cabo en la Alta Tarahumara que es la zona donde se encuentran los habitantes que conservan más puras sus tradiciones. (rituales y ceremonias), explico brevemente en que consiste cada ritual y sus elementos (oración, canto, danza, ofrenda) y los símbolos que están presentes en ellos: eternidad, absoluto e infinito representados en el Sol, la Cruz y en los diseños geométricos de su vestimenta ritual.

Los instrumentos que se tocan de acuerdo al tipo de ceremonia o ritual que se lleve a cabo, tomando en cuenta el ciclo agrícola.

Los Judas que representan la fertilidad, los danzantes que representan una lucha entre el bien y el mal.

En esta investigación descubrí que su concepción del mundo y de la naturaleza es muy distinta a la nuestra, debido al contexto en que se desarrollan, en el mundo material en que vive la sociedad de la Ciudad de México, los rituales ya no tienen un significado profundo como lo tiene para las comunidades tarahumaras, así mismo la idea de desarrollo o evolución es diferente ya que ellos esperan un desarrollo de su espíritu, así como conservar la armonía de los elementos de la naturaleza.

Los elementos simbólicos que están presentes en sus rituales tienen un significado que para un habitante de la Ciudad puede resultar de poco interés o utilidad debido al tipo de actividades que se desarrollan en una Ciudad.

Intento con este trabajo llevar al espectador a conocer un contexto distinto al de la Ciudad, a un lugar donde la naturaleza determina muchos de los rasgos ideológicos, sociales y culturales.

En el segundo capítulo abordo una breve historia del libro y de la escritura, de los soportes, herramientas y lenguajes, elementos que han sido fundamentales para la creación de libros, manuscritos, documentos y transmisión de mensajes a lo largo de la historia, la forma de los signos era inicialmente el resultado del material y de la herramienta utilizada, la manera de ejecutar dichos signos, las habilidades personales y exigencias de cada época creaban ciertos estilos y formas de expresión.

Señalo las técnicas de impresión que más se han utilizado desde la antigüedad como los sellos, tipos de madera y finalmente la imprenta que logró rapidez y difusión de textos que eran de uso exclusivo del clero y de las clases dominantes.

La importancia de los sistemas alfabéticos, así como las calidades plásticas y formales de sus letras que los artistas han modificado e integrado a formatos novedosos en los libros.

En el tercer capítulo se describe la creación de un libro en el que el formato de sus páginas es circular remitiendo a los tambores tarahumaras, es un libro que a simple vista parece un tambor (similar a los panderos) y el espectador puede meter y sacar tambores del más grande al más pequeño e integrarlos en una cruz, si así desea realizar la lectura o leerlos de manera independiente, lo considero un libro híbrido por tener características de libro objeto y de libro de artista.

Contiene imágenes xilográficas y se explica brevemente esta técnica, se explica el simbolismo del Sol y de las Cruces que representan lo Eterno, lo Absoluto y lo Infinito, símbolos que están presentes en el Ritual de Semana Santa.

Las fuentes de información para la realización de esta investigación se obtuvieron por medio de consulta bibliográfica, Internet y video (acopio de imágenes) así como información proporcionada por el Seminario-Taller del Libro Alternativo.

INDICE

Introducción

CAPÍTULO I RITUAL DE SEMANA SANTA TARAHOMARA

1.1 Antecedentes Históricos	6
1.1.1 La Evangelización.....	6
1.1.2 Síntesis de elementos.....	9
1.1.3 Rituales	10
1.1.4 Shamanes.....	11
1.2 Ceremonias Nativas u originarias.....	11
1.2.1 Puntos Cardinales	13
1.3 Curación ceremonial.....	14
1.3.1 Herbolaria.....	14
1.3.2 Sugestión.....	15
1.3.3 El Alma.....	15
1.4 El Peyote.....	15
1.4.1 Ceremonia del Peyote.....	16
1.5 Ceremonias Religiosas	18
1.5.1 Elementos simbólicos de las ceremonias.....	19
1.5.2 Símbolos.....	20
1.5.3 Oraciones y Ofrendas	21
1.6 Danzas	22
1.6.1 Danza Yumari- Dutuburi.....	23
1.6.2 Danza Matachín	24
1.6.3 Soldados y Fariseos.....	26
1.6.4 Danza Pascol	27
1.7 Semana Santa.....	28
1.7.1 Miércoles Santo.....	28
1.7.2 Jueves Santo.....	29
1.7.3 Viernes Santo	30
1.7.4 Sábado Santo	30

1.8	Elementos simbólicos de Semana Santa	31
1.9	Cruces	33
1.9.1	Sukristos.....	34
1.9.2	Santos	34
1.9.3	Tambores.....	35
1.9.4	Tesgüino	36
	Glosario	37
	Conclusiones	

CAPÍTULO 2 EL LIBRO ALTERNATIVO

2.1	Breve historia del libro	40
2.1.1	Historia de la escritura	40
2.1.2	Escritura jeroglífica	43
2.1.3	Soportes.....	44
2.1.4	Pergamino.....	45
2.1.5	Tinta.....	45
2.2	Escritura china.....	46
2.2.1	El papel.....	47
2.2.2	Antecedentes de las técnicas de impresión.....	48
2.2.3	Origen de la tinta en China.....	50
2.2.4	Elementos formales de la escritura china.....	51
2.2.5	Uso de la caligrafía	51
2.3	El alfabeto	52
2.3.1	Alfabeto Semítico	52
2.3.2	Alfabeto Fenicio	53
2.3.3	Alfabeto Griego y Romano	54
2.3.4	Alfabeto Latino.....	54
2.4	Códices	56
2.5	La imprenta.....	57
2.5.1	Incunables.....	58

2.6	Tipografía.....	60
2.7	Libro Alternativo.....	61
2.7.1	Libros de Artista.....	64
2.7.2	La página impresa como espacio artístico.....	65
2.7.3	Libros objeto.....	67
2.7.4	Libro alternativo en México.....	68
2.7.5	Tipos de libros: Ilustrado, de artista, objeto híbrido, transitable.....	69
2.7.6	Aspecto lúdico del libro.....	70
2.7.7	Libro alternativo en la ENAP.....	71
2.8	La secuencia espacio temporal en el libro.....	72
2.8.1	Elementos formales del libro.....	73
2.8.2	Lenguaje.....	74
2.8.3	Espacio.....	75
2.8.4	Estructuras.....	76
	Conclusiones	

CAPÍTULO 3 LIBRO TAMBOR TARAHUMARA

3.1	Propuesta.....	79
3.2	Metodología.....	80
3.3	Materiales.....	81
3.4	Proceso de elaboración.....	81
3.4.1	Bastidores para tambores.....	81
3.4.2	Pergamino.....	83
3.4.3	Cruz.....	84
3.4.4	Procedimiento para la Xilografía.....	85
3.5	Lecturas.....	86
3.6	Tiempos y espacios de cada imagen.....	86

3.7 Aspectos Formales	87
3.7.1 Xilografía 1	87
3.7.2 Xilografía 2	87
3.7.3 Xilografía 3	88
3.7.4 Xilografía 4	88
3.7.5 Xilografía 5	88
3.7.6 Xilografía 6	89
3.7.7 Xilografía 7	89
3.8 Xilografía (Grabado en Madera)	90
3.8.1 Xilografía a fibra.....	91
3.8.2 Xilografía a contrafibra.....	91
3.8.3 Tintas	92
3.8.4 Impresión o estampación	92
3.9 El Símbolo.....	93
3.9.1 Símbolo de Dios - el Sol	94
3.9.2 Símbolo de la cruz.....	95

Conclusiones

BIBLIOGRAFÍA

6

CAPÍTULO I
RITUAL DE SEMANA SANTA TARAHUMARA

II ANTECEDENTES HISTORICOS

Los tarahumaras habitan desde hace mucho tiempo un extenso territorio en la Sierra del Estado de Chihuahua, han compartido su territorio con etnias como los tepehuanos, conchos, pimas y guarojíos, a estas etnias se les ha clasificado dentro del grupo yuto azteca*.

III LA EVANGELIZACION

La evangelización de los pueblos prehispánicos en Mesoamérica se llevó a cabo por ordenes religiosas españolas (franciscanos, dominicos, agustinos) a principios del siglo XVI y tiempo después el Consejo de Indias permitió a la Compañía de Jesús entrar en América, para fines del siglo XVI los jesuitas iniciaron la evangelización del noroeste y se establecieron en Chihuahua, poco a poco se fueron extendiendo a los Estados de Sonora, Sinaloa, Durango y Baja California.

En 1630 se establece la primer misión jesuita y se forman tres regiones principalmente:

- ❖ Baja o Antigua Tarahumara (Rectorado de la Natividad de la Virgen Maria).
- ❖ Alta o Nueva Tarahumara (Rectorado de San Joaquín y Rectorado de Santa Ana).
- ❖ Sierra de Chinipas la cual colindaba con Sonora y Sinaloa.(Rectorado de Chinipas).

Las autoridades de la Iglesia cristiana estaban establecidas en la Nueva España y éstas se encargaban de elegir a los grupos de misioneros y a un superior (el cual recibía el nombre de Rector), a estos grupos se les destinaba una región específica en la sierra.

* Ver Glosario

“Los primeros misioneros recorrían la región a su cargo con el fin de encontrar lugares adecuados para establecerse y para poder tener contacto con los indígenas”¹, debido a que vivían dispersos y por las condiciones geográficas era difícil acercarse a ellos, así que formaron cabeceras misionales en las cuales construían sencillas iglesias y casas de adobe.

Con el propósito de reunir a la gente alrededor de estas cabeceras, se formaron pequeños pueblos, a los cuales se les dio el nombre de Partidos; fueron formándose más Partidos con su respectiva cabecera misional y a estos se les llamó Rectorados; cada Rectorado llevaba su propio registro de asuntos civiles, religiosos y financieros.

Las misiones recibían apoyo económico de La Real Hacienda por medio de una cuota anual la cual era entregada por el Rey; también contaban con el apoyo de una “Fundación misional” la cual donaba dinero, tierras o ganado, recursos con los que los misioneros podían mantener y enseñar a trabajar a los indígenas y de esta manera era posible que las misiones con más recursos apoyaran a la consolidación de nuevas misiones.

Entre los años 1630-1767 misioneros voluntarios de distintos países llegaron a la sierra, esperaban reunir a la gente en pueblos y convertir su pensamiento religioso al cristianismo, “se consideraba al indígena como raza inferior, que vivía de la superstición, la magia, como primitivos e ignorantes”² pretendían que siendo cristianos pudieran alcanzar cierto nivel de civilización y dejar de ser salvajes dispersos en la sierra “Ser vasallos de Dios, de la Iglesia y del Rey”³ se pretendía que los indígenas no se rebelaran contra los misioneros, por lo que cualquier intento de rebelión se castigó como traición.

1) Luis González Rodríguez, *EL NOROESTE NOVOHISPANO EN LA EPOCA COLONIAL* México, ed. UNAM/ INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS, 1993, p. 221.

2) Es la idea que ha existido desde hace mucho por el hecho de vivir en cuevas y dispersos.

3) *Ibid.*, p.229.

Lo que los misioneros inculcaban a los indígenas era:

- ❖ Aprender la doctrina cristiana, la que algunos misioneros traducían a la lengua tarahumar.
- ❖ Recibir el bautizo, (a los tarahumaras bautizados se les llamó Pagotuames y a los que no se bautizaban se les llamó Gentiles).
- ❖ Los matrimonios debían ser monogámicos.
- ❖ Asistir a los sermones que eran en lengua tarahumar.

Algunos misioneros trataron de mejorar las condiciones de vida de los indígenas, su vestido, salud, alimentación y su vivienda, sin embargo, muchas de las acciones de los misioneros tuvieron un carácter impositivo, estas acciones estaban en contra de las tradiciones tarahumaras, no bastaba solo con traducir el evangelio a lengua tarahumar, sino hacer que lo entendieran y adaptaran a su forma de vida, debido a que el pensamiento y forma de vida de las culturas nativas mesoamericanas difería del pensamiento europeo.

Después de la llegada de los misioneros se descubren yacimientos de metales preciosos como plata y oro que fueron invadidos por mineros españoles, los que, forzaron a los indígenas a trabajar en las minas y al mismo tiempo los despojaban de sus mejores tierras lo que provocó rebeliones de los tarahumaras.

Hubo tres causas principales que provocaron rebeliones y por las que se interrumpieron las tareas de evangelización:

- ❖ Imposición del cristianismo.
- ❖ Oposición al trabajo en minas.
- ❖ Rebeliones entre etnias.

1.12 SÍNTESIS DE ELEMENTOS

Los tarahumaras durante el siglo XVII y XVIII tomaron elementos del cristianismo que eran compatibles con su pensamiento, en el siglo XIX no hubo misiones evangelizadoras por que los jesuitas fueron expulsados de la sierra, de este modo los tarahumaras hacen una síntesis de la doctrina cristiana y su pensamiento prehispánico.

Integran elementos que se consideran ancestrales o prehispánicos (como los rituales en los que expresan su relación con Dios, con el hombre y con su entorno), con elementos impuestos por el cristianismo.

Los elementos que se consideran como aportación ancestral o prehispánica son:

- ❖ Práctica de valores sociales y religiosos en la vida diaria, (vivir de acuerdo a lo que se cree).
- ❖ Aportación de un sistema de abstracción la cual esta basada en símbolos, no en conceptos, *"los símbolos son más susceptibles de interpretación y reinterpretación que el concepto el cual ya esta definido"*.⁴
- ❖ Reinterpretación de elementos prehispánicos por medio de símbolos, lo que enriqueció los contenidos de sus creencias y de sus expresiones religiosas que les ha permitido conservar su identidad.
- ❖ Valoración de la dignidad, autonomía y libertad de las personas.
- ❖ Sentido comunitario (para trabajos, ceremonias y rituales).

Los elementos que se consideran como aportación del cristianismo son:

- ❖ La idea que se inculcó de la Trinidad Padre, Hijo, Espíritu (cristiana) coincidió con la noción tarahumara de Trinidad (un solo Dios representado como Padre- Madre y Estrella de la Mañana).
- ❖ Introducción de fiestas, danzas, instrumentos musicales y nuevos rituales.

4) Manuel Marzal, EL ROSTRO INDIO DE DIOS México, Ed. UIA-CRT. 1994. p.74.

Algo que hizo posible la síntesis de elementos prehispánicos y cristianos fue la selección de elementos que les permitía enriquecer su pensamiento y sus creencias, rechazaron lo que fue impuesto y que iba en contra de sus valores. "Han mostrado una gran resistencia selectiva y dinámica que los mantiene vivos".⁵ Los misioneros de alguna manera contribuyeron a reforzar la cultura tarahumara para enfrentar el choque de dos culturas, cuando los misioneros ya no estaban, se *raramurizaron*⁶ los elementos que tomaron del cristianismo.

Actualmente muchos tarahumaras se consideran cristianos aunque no lo aceptan por completo, han modificado el uso de cruces, rosarios y algunas ceremonias religiosas, las cuales han mezclado con tradiciones de cada región.

Existen dos regiones principales en la Sierra:
la Alta Tarahumara y la Baja Tarahumara.

En la Alta Tarahumara se van a encontrar factores culturales tales como:

- ❖ Rituales y danzas
- ❖ Shamanes o curanderos
- ❖ Uso de medicina natural y plantas medicinales o psicotrópicas

11.3 RITUALES

Existen distintos tipos de rituales entre los tarahumaras, en éstos expresan fraternidad, reconciliación y lucha contra el mal.

Prácticamente todos los rituales se llevan a cabo en un contexto festivo en el que participa toda la comunidad y los mas comunes están relacionados con el culto a la fertilidad.

5) Manuel Marzal, *op.cit.* p.78.

6) Proceso de apropiación por el cual los tarahumaras han hecho suyos símbolos y signos del cristianismo y los han reinterpretado de acuerdo a su pensamiento religioso. Véase Juan Cajas Castro, LA SIERRA TARAHUMARA O LOS DESVELOS DE LA MODERNIDAD EN MEXICO México, CNCA, 1992, p.153.

11.3 SHAMANES

Uno de los personajes de gran importancia entre los tarahumaras, es el shamán, (curandero) así mismo es uno de los más respetados, participa en las ceremonias dedicadas a los nacimientos, muertes, curación de enfermedades; es un especialista ritual y terapéutico, cada shamán está especializado en una actividad diferente, no todos participan en las ceremonias del peyote, no todos curan enfermedades o males espirituales, algunos se especializan en extraer males del cuerpo, otros sin embargo pueden causar daños, "se dice que sus almas viajan mientras su cuerpo duerme y roba las almas de otras personas"⁷; los elementos rituales con que cuentan son:

- ❖ rosarios, crucifijos, hierbas medicinales y tesgüino.

12 CEREMONIAS NATIVAS O ORIGINARIAS TARAHUMARAS

Dos tipos de ceremonias se realizan actualmente en la Sierra:

- ❖ Las que están relacionadas al ámbito doméstico
- ❖ Las ceremonias religiosas que se realizan en la Iglesia

A continuación menciono las características de cada una y los rituales que se llevan a cabo de acuerdo al tipo de ceremonia.

Las ceremonias nativas u originarias son aquellas que comprenden los acontecimientos de la vida cotidiana, éstas reúnen a toda la *ranchería**, se realizan entre la familia y vecinos, en cambio las ceremonias religiosas se realizan en la Iglesia y se llevan a cabo de acuerdo al calendario cristiano, en éstas se reúnen grupos de rancherías.

Las fiestas religiosas han llegado a tener aceptación entre los tarahumaras a pesar de que en ellas se incluyen elementos que son ajenos o extraños a su cultura, como son:

Vestimentas especiales, oraciones, procesiones e imágenes religiosas de Cristo y la Virgen.

⁷) Merrill William, *ALMAS RARAMURIS México*, CNCA / INI, 1992, p.120.

*Ranchería es un grupo de casas alejadas unas de otras por varios kilómetros, pero que pertenecen a lo que se le puede llamar un Pueblo o comunidad.

En las fiestas nativas u originarias se siguen esquemas tradicionales *"En su mayoría las fiestas nativas incluyen una idea de cura ceremonial"*⁸ Estas ceremonias tienen distintos fines como son:

- ❖ Anunciar nacimiento o muerte de personas.
- ❖ Prevenir y curar enfermedades o males que se presentan en personas, animales y tierras de cultivo, incluso se piensa que se debe curar al Sol y a la Luna cuando no tienen suficiente brillo.

A pesar de que tienen distintos fines estas ceremonias cuentan con elementos constitutivos similares:

- ❖ Danza de Dutuburi-Yumari, shamanes, sacrificio de animales, cruces y tesgüino.
- ❖ En la mayoría de las casas tarahumaras se encuentra un patio donde se llevan a cabo las danzas que son esenciales en cualquier tipo de ceremonia.

El único lugar sagrado para los tarahumaras a parte de la Iglesia es el patio (awilacti) el cual es preparado para las danzas, es esencial y solo ahí se puede danzar el Dutuburi.

En ese patio se le asigna una ubicación a Dios, a la muerte y a la enfermedad, seres que participan en las celebraciones y se alimentan de lo que se les ofrenda .

- ❖ Los cantos y las danzas se presentan en toda ceremonia o ritual, son una manera de orar, el canto es la comunicación del espíritu con los elementos, las danzas son movimientos que imitan de los animales, ambas crean un estado de conciencia en el cual se dice que se eleva el espíritu, son dedicados a las cruces (en la danza Dutuburi-Yumari tres cruces se identifican con la Santa Trinidad cristiana Padre, Hijo y espíritu o en la concepción tarahumara se relacionan con el Padre - Sol otra con la Madre - Luna y la última con la estrella de la Mañana).

8) Clark Bennett W., *TARAHUMARAS UNA TRIBU INDIA DEL NORTE DE MEXICO* México, INI, 1978, p.417.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

A las cruces que colocan en el patio de la danza les dan el nombre de *nawiri*⁹, es costumbre persignarse delante de las cruces y tienen un significado simbólico siempre y cuando estén dentro de un contexto festivo. Por medio de las cruces señalan a los dioses y su ubicación, Carl Lumholtz cree que la cruz tarahumara representa un hombre perfecto con brazos extendidos que simboliza al Padre Sol, se relaciona con una figura humana debido a que en las ceremonias se cubre con paños, se le cuelgan rosarios y se les ofrenda alimento y tesgüino.

La cruz fue introducida como símbolo de Cristo y ha sido aceptada en la cultura tarahumara, pero tiene distintos significados según el uso que le den.

*"Cristianos y gentiles por igual hacen la señal de la cruz en toda ocasión; llevan puestos rosarios con pequeños crucifijos, y utilizan cruces en sentido ceremonial, para curar enfermedades. Se envuelven pequeñas cruces con el muerto y se las coloca en su tumba."*¹⁰

12.1 LOS PUNTOS CARDINALES

La mayoría de las culturas prehispánicas observaban las constelaciones y partir de eso crearon el concepto de los puntos cardinales.

De esta manera fue posible conocer el espacio en que vive el hombre y la distribución que se ha expresado por el signo de la cruz (orientación).

Los puntos cardinales son parte esencial en cualquier ceremonia tarahumara, la comida es ofrendada a cada punto, así como el corazón, la sangre de los animales sacrificados y el tesgüino.

En el patio ceremonial habitualmente se señalan cuatro entradas ubicadas hacia los puntos cardinales, en la entrada *este* (habita) Cristo, en la entrada *oeste* (habita) la muerte, en la entrada *norte* se ubican los gobernadores y funcionarios tarahumaras, en la entrada *sur* (habita) la Virgen de Guadalupe, Tata - Dios como se le conoce, habita arriba de todos, y danzas y ofrendas se dedican primero a él.

9) Algunos autores le dan el nombre de: *kurasi* o *sukristos*, sin embargo en ceremonias de curación se denominan *Nawiri* o *Nawiliki* - sinónimo de enfermedad. Véase Merrill William, *op.cit.* p.125.

10) Clark Bennett W. *op.cit.* p.444.

Cada entrada del patio, así como las cruces, se purifican con incienso, un aromatizante de uso ritual que se usa en todas las ceremonias originarias o nativas, así como en las de la Iglesia y es un elemento de igual importancia.¹¹

Junto a una cruz que es colocada en el centro del patio se coloca un cuchillo que usa un hechicero en la mayoría de las ceremonias, lo usa para cortar (purificar) el aire con cruces para alejar a los malos espíritus y son orientadas a cada punto cardinal.

En las ceremonias originarias o nativas los puntos cardinales siempre son señalados.¹²

13 CURACION CEREMONIAL

En la Sierra Tarahumara se acostumbra curar a través de rituales, desde pequeños se les enseña que existen distintos tipos de energía o fuerzas naturales las que el hombre puede aprovechar, "*Esas fuerzas naturales son manifestaciones de la fuerza suprema llamada Onoruame de la que emanan las leyes*".¹³

Se piensa que existen las leyes del cuerpo y leyes espirituales o del alma y que para que exista salud en los individuos debe haber una armonía entre ambas, entre el pensamiento y las acciones, en caso de no haber esta armonía, se presenta la enfermedad.

Existen tres tipos de curación:

- ❖ Por medio de la herbolaria
- ❖ Por medio de la sugestión o de los sueños
- ❖ Curación metafísica por medio del peyote

13.1 HERBOLARIA

Es la curación que se lleva a cabo por medio de remedios naturales como plantas, éste tipo de remedio ha sido usado desde la época prehispánica, las plantas son usadas para aliviar el cuerpo de enfermedades simples, también muchas plantas se usan en las curas ceremoniales de tierras de cultivo.

11) Los tarahumaras le dan el nombre de molewaka y es usado solo con fines ceremoniales.

12) A cada punto cardinal lo denominan de la siguiente manera:

NORTE-MITCUATCI, SUR-MOHINOLA, ESTE-MAPU DAYENALI MATCINA (LUGAR POR DONDE SALE EL SOL) OESTE-TUBAO. Vease Clark Bennett W. *op.cit.* p.529.

13) Ma. Elena Orozco. TARAHUMARA UNA ANTIGUA SOCIEDAD FUTURA. Chihuahua. Chih. ed. C.O.P.L.A.D.E. 1994. p. 89.

13.2 SUGESTION

Esta se lleva a cabo por medio de recursos psicológicos, este tipo de curación se basa en la influencia que tiene la mente y el alma sobre el cuerpo, se piensa que la mente puede provocar enfermedades en el organismo, así mismo mentalmente se puede recuperar la salud.

El curandero se encarga por medio de las palabras o por medio de su mente, hacer que el enfermo deseche los pensamientos que le han alterado su salud.

13.3 EL ALMA

Al alma se le da el nombre de iwigala, todos los seres que respiran la tienen humanos y algunos animales, el alma permite a estos seres hablar, cantar y tener sensaciones. A veces el alma abandona el cuerpo por las noches y se cree que es lo que provoca los sueños, pero a veces el alma ya no regresa y se cree que esto produce enfermedad, cuando un ser pierde su alma puede morir.

14 PEYOTE

Es un cacto considerado como sagrado en el norte y occidente de México, en particular por dos pueblos: los tarahumaras y los huicholes.

Los tarahumaras piensan que este cacto es hermano de Dios¹⁴ y cuentan que cuando se fortaleció el alma del hombre recién creado, éste caminó hacia donde sale el sol y se encontró con el peyote o *Hikuri* que ahí habitaba. Este fortalecimiento es esencial en

la formación de los sacerdotes indígenas, para que un tarahumara llegue a convertirse en *Sipame*.

Los tarahumaras creen que el peyote tiene propiedades medicinales, y por lo general solo lo consumen en ceremonias de curación y cuando sube el alma de algún difunto al cielo, por el contrario puede ser usado para hechizos.

14) cfr. Pedro Velasco, DANZAR O MORIR, 2ª Edición, México, Ediciones CRT, 1987, p.60.

Existen tres clases de peyote:

Uno es muy pequeño y se dice que solo los apaches lo consumen (los tarahumaras no tienen buena relación con los apaches por lo que piensan que esta planta es dañina).

Los otros dos, crecen en tierras lejanas, a uno se le da el nombre de peyote cimarrón, es pequeño y de color rojo, sin embargo tampoco es muy útil.

El último es llamado peyote cristiano, es más grande que los anteriores, es de color verde y es el más usado en las ceremonias.

El peyote es un medio que se utiliza en casos extremos, cuando la medicina herbolaria o la sugestiva no pueden curar ciertos males se recurre a su poder curativo.

El shaman junto con un grupo de hombres salen en busca de la planta del peyote en lugares alejados, al llegar donde se encuentra el peyote, con mucho cuidado cortan con un palo solamente los brotes tratando de no dañar sus raíces por que si no la planta ya no retoña.

Una vez colectados algunos peyotes, se reúnen para comer un poco, y vuelven a cortar más; al llegar la noche se reúnen nuevamente, encienden una fogata y danzan Dutuburi, dos días duran esas danzas y regresan a su lugar de origen, se guarda dentro de una cueva y bajo estricta vigilancia debido a que su uso es sagrado y cada vez que se come un poco, los siriames o curanderos dedican ofrendas a éste.

Algunas personas le temen, por que si no se usa de manera correcta, uno puede enloquecer o morir.

14.1 CEREMONIA DEL PEYOTE

Al igual que en otras ceremonias se sacrifica a un animal y se danza Dutuburi.

Los elementos del ritual aparecen simbólicamente en la ceremonia de acuerdo a la siguiente descripción:

El patio donde se realiza la ceremonia de curación es circular (representa al sol) y se coloca una cruz que usa el siriames o curandero, se colocan cuatro cruces en caso de curar a una mujer y tres en caso de curar a un hombre¹⁵ dos cruces más pequeñas se colocan cerca de la cruz del siriames y en cada una pegan un espejo por los cuales se supone el siriames verá el espíritu del peyote.

15) A las cruces se les ofrenda alimento y vísceras de animales sacrificados, los tarahumaras tienen la idea de que la mujer tiene cuatro almas y el hombre tres.

"Los siriames o curanderos en el ritual usan el peyote para tener una especie de visiones" ¹⁶ que les permitan ver las causas que han provocado la enfermedad, (los siriames creen que muchas enfermedades se deben a espíritus malignos que se introducen en el cuerpo) el peyote ayuda a los siriames a encontrar la cura de su paciente.

Por lo general, una mujer se encarga de moler el peyote en un metate, le agrega agua, lo mezcla y vacía en una olla especial, una vez preparado lo coloca cerca de la cruz del siriames.

El siriames canta y habla con el peyote, después danzan Dutuburi y en ocasiones la danza de los Matachines.

Cuando se terminan las danzas, todos comen un poco de peyote, se sirve molido y se mezcla con poco agua y tesguino, los efectos embriagantes de ambos duran toda la noche, durante la cual se realizan danzas alrededor de una fogata.

Por la mañana llega el momento de la cura del paciente, la mas común consiste en sumergir un crucifijo (sukristo) en tesguino, se trazan cruces sobre el cuerpo del paciente con el crucifijo, mientras el siriames raspa su palo raspador y canta. Al terminar la ceremonia, el siriames hace sonar el palo raspador sobre la cabeza del paciente, se le da un poco de peyote ¹⁷, se piensa que durante las danzas de la noche anterior, el peyote le da animo y le canta al paciente.

16) La preparación de los shamanes y los efectos del peyote permiten percibir realidades que no pertenecen al mundo material, igual los shamanes pueden observar fuerzas o elementos negativos que dañan a las personas, o encontrar remedios que las puedan curar. Vease Ma. Elena Orozco, op.cit. p.92.

17) se cree que tiene alma y una voz y por eso puede cantar y animar a los enfermos.

15 CEREMONIAS RELIGIOSAS

Los sacerdotes inculcaron la realización de estas ceremonias a los indígenas, sin embargo hoy en día son los indígenas los que se encargan de dirigir las y adecuarlas a las tradiciones de cada región, estas ceremonias tienen como fin reunir a la gente de distintas rancherías, también este tipo de ceremonias son oportunas para elegir nuevos gobernantes y realizar rituales.

Las ceremonias de la Iglesia se llevan a cabo de acuerdo al calendario cristiano¹⁸ y se realizan en el templo, en estas ceremonias por lo general se usan atuendos especiales, se hacen oraciones y procesiones, se danza y se veneran imágenes religiosas¹⁹ y objetos como las cruces.

En las ceremonias de la Iglesia hay cantos y oraciones, ceremonias como la Navidad, Reyes y Semana Santa, son importantes por que a parte de que en ellas participa toda la comunidad, se piensa que se ayuda a Dios en su constante lucha con el que vive abajo por medio de la fiesta en la que ritualmente gana Dios, así previenen que se derrumbe el mundo y haya caos.

La cruz está presente en todas las ceremonias, es un símbolo enigmático, algunos autores afirman que es de origen prehispánico.

18) Las fiestas de invierno: 12 de octubre (nuestra señora del Pilar), 12 de Diciembre (Virgen de Guadalupe), 24 de Diciembre (Navidad), 2 de Febrero (Día de la Candelaria) y Semana Santa se celebra cuando comienza el ciclo agrícola.

19) Las imágenes religiosas, así como las procesiones son de origen cristiano, son elementos que no corresponden a su esencia, ajenos a su cultura, sin embargo, éstos han sido aceptados en algunas regiones.

1.51 ELEMENTOS SIMBOLICOS DE LAS CEREMONIAS

SIMBOLOS, ORACIONES Y OFRENDAS

Los tarahumaras consideran que sus verdades religiosas están contenidas en tres símbolos que deben estar presentes en toda ceremonia:

- ❖ ETERNIDAD
- ❖ ABSOLUTO
- ❖ INFINITO

En la cultura tarahumara todo tiene un sentido filosófico, esto se nota en el conocimiento y creencias que dan sentido a la estructura de su vida.

Según su concepción, el Sol y la Luna han contribuido en la formación del mundo y todo lo que tiene vida en él.

El Sol es para los tarahumaras *"un ser que con su energía positiva da vida y esencia a lo que vive"*²⁰, la Luna con su energía negativa da un cuerpo o materia a todo; Por lo tanto esas dos fuerzas opuestas son el origen de todo.

*"Sol y Luna corresponden respectivamente al espíritu y al alma, así como a sus sedes: el corazón y el cerebro. Son la esencia y la sustancia, la forma y la materia."*²¹

No solo el humano es considerado como hijo del Sol y de la Luna, todos los reinos de la naturaleza (mineral, vegetal y animal) así como los elementos (tierra, agua, aire y fuego) cada uno depende de los demás, así mismo el humano necesita de todos estos, el concepto de dualidad y oposición se refleja en todas las actividades de la vida de los tarahumaras:

*"Dios Padre-Madre al mismo tiempo, vida y muerte, sueño y vigilia"*²² cada elemento con un opuesto que lo complementa para poder existir.

20) Por eso tiene alguna relación con Dios el cual es creador.

21) Jean Chevalier, DICCIONARIO DE SIMBOLOS, 5ª. Edición, Barcelona. Ed. Herder, 1995, p.951.

22) Ma. Elena Orozco op.cil. p.56.

"Lo absoluto, la eternidad, lo infinito-existe aun entre la raza de viejos indios que dicen haber recibido el Sol para transmitirlo a los que lo merezcan"²³

152 SIMBOLOS

ETERNIDAD

El símbolo que representa la eternidad es el Sol, lo representan con un círculo y un punto en el centro, se cree que su función es mantener y transformar el mundo y lo que vive en él, "Por el sol, nada en la tierra muere, se transforma siempre en vida"²⁴

ABSOLUTO

El símbolo que representa lo absoluto es la cruz, ella contiene toda su cosmogonía, así mismo representa su origen:

INFINITO

El infinito representa aquello que se desconoce, lo que solo se puede percibir, el símbolo del infinito lo representan con rombos que utilizan en su vestimenta ceremonial.

A parte de los símbolos se pueden encontrar dos elementos muy importantes en toda ceremonia:

23) Antonin Artaud citado en Yen Alexandra Nomikos. TARAHUMARA CAMINOS CRUZADOS México, s.p.i., 1999, p.46.

24) Ma. Elena Orozco, op.cit. p.65. El esquema de la cruz y su significado, completando el significado con la entrevista realizada a Pablo Ortega Hernández (raramuri) en el World Trade Center Cd. de México, Feria Nacional de Artesanías, Junio 14 de 2002.

153 ORACIONES Y OFRENDAS

Las oraciones son expresadas por medio de :
Cantos y Danzas

- ❖ Los cantos son un medio para comunicar el espíritu de la persona con el alma de algún elemento de la naturaleza o una manera de comunicarse con Dios.

Existen dos tipos de canto:

- ❖ Los que se dedican para la danza
- ❖ Los que se dedican en las ofrendas
- ❖ Por lo general los cantos son dirigidos por un cantor (*sawéame*), danza, canta y toca su *carraca* orientándose principalmente a las cruces y a los puntos cardinales.
- ❖ Los movimientos que llevan a cabo en las danzas son similares a los que el venado realiza cuando está en celo, e imitan movimientos de objetos que observan en el cielo.

Los cantores usan instrumentos musicales prehispánicos como son: la sonaja o *carraca*, un arco de madera al que le dan el nombre de *chapareke* y los tambores o *kamporas*.

En ocasiones adornan su cabeza con plumas de ave, por que creen que las aves transmiten sabiduría por medio de su plumaje.

- ❖ Las ofrendas por lo general son animales sacrificados, alimentos hechos a base de maíz como el pinole, tortillas (*deméke*) y *tesgüino* (*batari*).

TESIS CON
FALLA EE ORIGEN

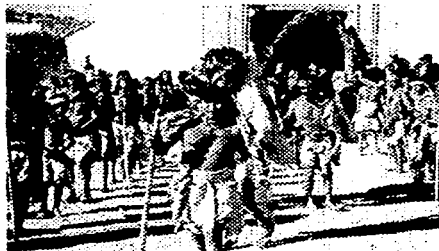
16 DANZAS

"La danza es el recorrido espiritual de los raramuri, los que caminan bien y trabajan caminando, como su Padre el Sol".²⁵

Danzar es una manifestación esencial en la vida de los tarahumaras, es considerada como un factor de identidad, la danza (nolávoa) esta relacionada con el trabajo, con la vida, con la muerte, tiene un sentido mágico-religioso y simbólico, es una forma de alimentar o ayudar a Dios.

La danza es algo muy serio, es una especie de culto, la danza es un medio para mantener un orden espiritual y cósmico que relacionan con casi todas las actividades de su vida, es una forma de caminar bien.

"La danza relaciona en la fiesta al hombre con Dios, con la comunidad, con el cosmos; y por oposición lo relaciona también con el que vive abajo, con el chabochi, con el mal, la danza reordena y armoniza todo eso ubicando en su justo sitio a toda la realidad".²⁶

Las danzas de acuerdo a su contenido semántico se clasifican en:

Danzas de oración - Dutuburi - Yumari y Matachín.

Danzas de curación- Raspa de jicuri o peyote.

Danzas de representación cosmológica -Soldados y Fariseos en Semana Santa.

²⁵) Carlos Montemayor, *TARAHUMARA PUEBLO DE ESTRELLAS Y BARRANCAS*, 2ª Edición, México, Ed. Aldus, 1995, p.75.

²⁶) Manuel Marzal *op.cit.* p.83.

161 YUMARI Y DUTUBURI (DANZA -ORACION)

Es la danza que se realiza mas frecuentemente, en las ceremonias donde se lleva a cabo se dedican *ofrendas*²⁷ a Dios y a los puntos cardinales, son de las danzas mas antiguas y por lo general el fin de esta danza es pedir por la lluvia y las cosechas.

*"Sin danza no llega la lluvia, sin lluvia no hay maíz y sin maíz no puede producirse suficiente tesgüino para suplir los requerimientos básicos de la existencia."*²⁸

La danza Dutuburi siempre va acompañada por la danza Yumari, ésta se lleva a cabo al final de la ceremonia nativa, y en ella participa un cantor y mujeres (las mujeres no participan en otras danzas, solo como espectadoras).

Dutuburi-Yumari, los Matachines y los Fariseos son una constante cultural, debido a que se realizan en toda la sierra.

Se realizan de acuerdo a un calendario fijo (Matachines), semifijo (Semana Santa) y eventuales (son las que se realizan en un ámbito doméstico, como la raspa del peyote y curaciones)

La danza de Fariseos y los Matachines presentan elementos similares:

-Indumentaria y adornos, son las únicas danzas en las que requieren trajes o vestimentas especiales, máscaras y pintura corporal (en el caso de fariseos o pintos)

-En ambas se realizan secuencias de danzas, los fariseos las llaman *circuitos*, los matachines *piezas*.

-Ambos realizan procesiones alrededor del templo.

-A ambas danzas las precede un sermón o nawesari.²⁹

-Ambas son acompañadas por una comida y bebida ritual.

27) las ofrendas son una especie de sacrificio, ofrecer lo mejor que se tiene, por lo general se ofrenda alimento a Dios de una manera simbólica, se piensa que únicamente se alimenta de la esencia y los humanos se alimentan de lo material, en los funerales se ofrenda sangre de chivos a los cuatro puntos cardinales. Vease Ascensión Amador Naranjo, *TARAHUMARA*, México, Aguilar Ediciones, 1995, p.77.

28) Carl Lumholtz, *MONTAÑAS, DUENDES, ADIVINOS...*, México, INI, 1996, p.73.

29) Nawesari Es un conjunto de consejos o reglas de conducta, cuyo contenido debe respetar la comunidad, se pronuncia por un sacerdote, un gobernador o un curandero según la ceremonia que se esté llevando a cabo, en los nawesari se hace un llamado a conservar sus tradiciones y su cultura. Ma. Elena Orozco, *op.cit.* pp.49-56.

16.2 MATACHINES (DANZA ORACION)

Esta danza no es originaria de los tarahumaras, al parecer es de origen europeo, en Venecia se realiza desde hace muchos años la Danza *Matatzin* en las fiestas de carnaval y cuando fue traída por los misioneros, se modificó.

Se lleva a cabo en casi todas las celebraciones de la Iglesia, (excepto en Semana Santa) en fiestas dedicadas a la muerte y en rituales de curación.

La danza de Matachines es un elemento no propio tarahumara, en el cual usan trajes de muchos colores, coronas de madera que cubren con papel de seda, espejos y adornos brillantes, usan una capa, pantalones cortos, que sostienen con una faja tradicional, calcetines de colores y es la única ocasión en que usan zapatos.

Este tipo de vestimenta es muy apreciada por los tarahumaras, en otras regiones de México al Matachín se le asocia con una especie de payaso, que danza para entretener a la gente, sin embargo entre los tarahumaras estos danzantes son muy respetados.

Esta vestimenta llama la atención por que en ella se incluyen elementos que no son parte de sus rasgos culturales, los tarahumaras en sus fiestas originarias o nativas no usan disfraces o vestimentas especiales, y no tocan guitarra y violines, instrumentos exclusivamente escuchados en la Danza de Matachines y Pascol.

Al que dirige a los Matachines se le llama *monarco*, él indica los movimientos de la danza con una especie de abanico que porta en una de sus manos, y el ritmo que deben seguir lo marca con su sonaja (carraca). En esta danza participa otro personaje llamado *chapeón*, él usa una máscara de madera labrada y pintada con rayas, con pelo y barba falsas, a él se le nombra jefe de los Matachines.

Los aspectos antes mencionados varían en cada región.

*"El Matachín es en general, un baile de movimientos, giros y cambios rápidos, ejecutados por dos hileras de danzarines bajo la dirección de un jefe."*³⁰

30) Clark Bennett W. op.cit. p.462.

*Tengo una corona de espejitos y plumas:
Son cuatro espejitos
Que son como ventanitas
Para ver cuando el alma
Se sube por uno de los cuatro vientos
Para llegar a Tata Rioshi.*³¹

31) Romayne Wheeler. cit. p.104 citado en: Carlos Montemayor. op.cit. p.68.

16.3 SOLDADOS Y FARISEOS (DANZA DE REPRESENTACION COSMOLOGICA)

Son las danzas que se realizan en Semana Santa, algunos autores afirman que se trata de una "reelaboración simbólica de la Pasión de Cristo" ³² por que en las ceremonias nativas habitualmente se cubren las cruces con paños blancos y se les colocan rosarios simbolizando el cuerpo de Cristo, y en Semana Santa una cruz se cubre con un paño rojo que simboliza su muerte.

En esta danza se expresan conceptos sobre la lucha y armonía del cosmos, los fariseos representan lo que altera el orden, son los transgresores y los soldados son los que simbólicamente restablecen ese orden, a los fariseos en algunas regiones se les da el nombre de diablos, judas o pintos, imitan movimientos de los cóconos o guajolotes, (antes de la conquista los tarahumaras pintaban su cuerpo y usaban penachos para confundirse entre la maleza cuando salían de cacería o cuando se enfrentaban a otros grupos que invadían su territorio) los fariseos llevan una bandera de color blanco, los soldados una de color rojo, éstas banderas simbolizan armas (conflicto entre Cristo y el Mal).

32) Carlo Bonfiglioli, *FIESTAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE MEXICO- FARISEOS Y MATACHINES EN LA SIERRA TARAHUMARA*, México, INI / SEDESOL, 1995, p.78.

167 LOS PASCOLEROS O DANZA PASCOL ³³

Es una danza de origen prehispánico, esta danza solo se realiza en las regiones que tienen influencia de los yaquis y mayos. Los pascoleros son un par de ancianos danzantes que decoran su cuerpo con minuciosos diseños de líneas y puntos de colores negro y rojo y portan un penacho de plumas de guajolote, esta danza consiste en pisar con determinado ritmo el suelo, lo que produce el sonido de unos capullos de mariposa o cascabeles que amarran a sus tobillos, en esta danza imitan los movimientos que los venados hacen cuando está en celo, los pascoleros son acompañados con música de violines; danzan el Sábado Santo y junto con los Soldados arrebatan a los Fariseos el Judas, dedican sus danzas a los puntos cardinales y a las imágenes de Cristo y la Virgen dentro de la Iglesia, con esta danza se cierra la celebración de Semana Santa lo que simboliza el *"fin de un conflicto y regreso a la armonía ritual"* ³⁴ Se le ha dado la interpretación de una danza de resurrección, sin embargo esta danza se realiza en otras ceremonias, no es exclusiva de la Semana Santa.

33) La palabra Pascol es una modificación de la palabra: Pascua, esta danza se cree que es de origen prehispánico y se realiza en otras ceremonias a parte de la Semana Santa. Los yaquis relacionan Pascol-Danza.

34) Carlo Bonfiglioli, *op.cit.* p.133.

17 SEMANA SANTA

La ceremonia de Semana Santa se celebra en casi todas las regiones de la Sierra, sin embargo en la misión de Norogachi es donde se lleva a cabo la fiesta mas grande.

Con el sonido de los tambores o *kamporas* se anuncia el inicio de la Semana Santa, a finales de Febrero el sacerdote marca en la frente de las personas que asisten a la Iglesia, una cruz de arcilla blanca (un acto similar al que se acostumbra el Miércoles de ceniza) para indicar que ha comenzado la Cuaresma, a partir de entonces cada Domingo los fariseos tienen que asistir a la Iglesia y danzar.

17.1 MIERCOLES SANTO

Los fariseos limpian el espacio ceremonial con ramas de Tascate ³⁵, de esas mismas ramas hacen grandes arcos que colocan fuera de la Iglesia, al lado de cada arco se coloca una cruz pequeña y una cruz grande frente a la Iglesia, los soldados fabrican florecitas de pétalos de sotoli sobre hojas verdes que colocan en los arcos ceremoniales, mientras los tambores siguen sonando.

Los fariseos comienzan a pintar su cuerpo de color blanco (representan a los chabochi) su vestimenta es tradicional, su calzón y una faja, usan un penacho de plumas de guajolote y llevan unos bordones o espadas de madera pintados con diseños geométricos (que son el símbolo de lo infinito). Llevan amarrado un pequeño bulto de tela que simboliza su apego a lo material.

Los soldados usan camisas de brillantes colores y también usan solo un calzón, ellos no pintan su cuerpo ni usan penachos, solo la tradicional banda en la cabeza (coyera), y portan un rifle de madera (representan a los raramuris).

Este día danzan los soldados frente a las autoridades tradicionales y los capitanes de las danzas, y se asiste a un nawesari.

³⁵) es una especie de cedro del cual sus hojas se utilizan en rituales de purificación.

172 JUEVES SANTO

Los soldados inician con las danzas, (larga-danza) se realiza enfrente de los capitanes ³⁶, un sacerdote y un niño que lleva una cruz cubierta con un paño rojo, se unen a la danza los fariseos, los cuales realizan movimientos monótonos (simulan gritos como el de guajolote o coyote) y entran a la Iglesia los danzantes y el niño con la pequeña cruz, los fariseos danzan frente al altar. Salen de la Iglesia y siguen

danzando recorriendo los arcos ceremoniales, los soldados por fuera y los fariseos por dentro, dando vueltas, agitando y haciendo reverencias con la bandera que cada grupo de danzantes trae, una vez que han recorrido todos los arcos, danzan frente a la cruz que se encuentra frente a la Iglesia; los soldados, fariseos y el niño con la cruz entran y dejan la cruz sobre el altar. Este día se realiza una misa corta y las imágenes de Cristo y de la Virgen son llevadas en procesión ³⁷, después son regresadas a la Iglesia y se continúa con un nawesari y con danzas durante el resto del día y se hacen guardias a las imágenes religiosas.

Los soldados, fariseos y autoridades religiosas entran a la Iglesia y ahí forman cuatro círculos, dos de soldados adelante, frente al altar y dos de fariseos detrás de ellos, las autoridades religiosas están entre cada grupo de danzantes y ambos grupos dejan en el suelo sus armas (de madera) y danzan alrededor de ellas, frente al altar se persignan, los danzantes hacen guardia a las imágenes religiosas.

36) Son los organizadores de las danzas de soldados y fariseos, ellos cubren gastos de su alimento y su tesgüino.

37) Llevan imágenes de Cristo y de la Virgen vestida a imagen y semejanza de las mujeres raramuris, a las procesiones los tarahumaras dan el nombre de noriruachis o vueltas. Norogachi es de las pocas regiones donde se realizan procesiones, en otras solo se danza y se bebe.

frente a una cruz que se encuentra colocada debajo de un arco ceremonial, se ofrece alimento a los puntos cardinales, danzan otra vez los soldados y después todos se dirigen a casa de los capitanes y se da paso a la comida ritual ³⁸. Luego los fariseos hacen un muñeco de paja o zacatè, vestido como los mestizos y le colocan grandes genitales, los fariseos dan gestualidad al Judas, haciéndolo cómico y provocativo.

Judas encabeza a los grupos de danzantes y por la noche los fariseos se lo llevan al concluir sus danzas.

17.3 VIERNES SANTO

Se repiten danzas y procesiones como el día anterior, y se llevan flores al panteón, en algunas regiones se representa la muerte de Cristo, envolviendo en una manta oscura un tronco grueso y dejándolo en una cueva (a la manera tradicional de entierros tarahumaras).

En algunas regiones por la tarde del Viernes se llevan a cabo carreras de bola (rarajipari) y durante la noche danzan fariseos y soldados simulando una batalla.

17.4 SÁBADO DE GLORIA

Este día se realizan danzas, guardias a la Imagen de la Virgen y procesiones, después el Judas es arrebatado a los fariseos, en la Iglesia se da el último sermón, el Padre pronuncia su discurso y en algunas partes al hablar de la resurrección de Cristo lo que significa el fin de un período de austeridad y falta de alimento para los raramuri, los fariseos hacen ruidos con sus espadas, como símbolo de su derrota.

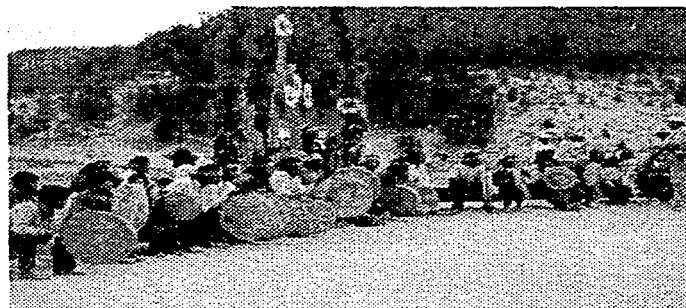
Después se tocan las campanas de la Iglesia y los fariseos salen huyendo y despluman sus sombreros.

Los soldados y pascoleros dirigen sus danzas a los cuatro puntos cardinales y ellos son los que se encargan de quemar a Judas.

Se realizan ya al final luchas entre soldados y fariseos, se agarran de la faja que traen cada uno e intentan tirar a su adversario, con esto se pretende expresar la valentía de cada danzante y la victoria del bien sobre el mal.

Para concluir con el ritual, se lleva acabo una limpia de la Iglesia y de los participantes.

33) Semana Santa es el único ritual en el que no se come carne.

TEJIS CON
FALLA DE ORIGEN

18 ELEMENTOS SIMBOLICOS DE SEMANA SANTA

FARISEOS Y JUDAS

Los Fariseos actúan de manera burlesca, con su pintura corporal, se pueden describir como transgresores del orden, como enemigos de Dios, son los actores que representan el ámbito guerrero.

Los Fariseos son los que hacen posible que Judas tenga vida y movimiento, lo que ambos transmiten es por medio de los lenguajes que usan. Judas se expresa por medio de un lenguaje iconográfico (su instinto sexual) y los Fariseos un lenguaje que transmiten por medio de las palabras y gestos, hacen bromas de contenido sexual.

La conducta sexual de los individuos es en todas las sociedades un tema de controversia y por lo general tratado con mucho respeto e inhibición; sin embargo Judas rompe ritualmente con ese respeto (al pudor y a la distancia sexual), aspectos que son demasiado cuidados en la cultura tarahumara, se llegan a romper reglas en cuanto a la conducta sexual de los individuos en caso de que se consuma demasiado tesgüino.³⁹

39) Funciona como desinhibidor similar al alcohol. Carlo Bonfiglioli, op.cit. p.132.

APALOCHI es el nombre con el que los tarahumaras conocen a Judas en algunas regiones, sólo en algunas ocasiones aparece un Judas mujer (llamada USHÓ), la cual se piensa que es madre de los *chabochis o mestizos* y el comportamiento atrevido de ambos Judas depende de:

- ❖ El grado de cohibición que se da por la presencia de mestizos o sacerdotes.
- ❖ La ingestión de tesgüino

(los sacerdotes no permiten que durante la ceremonia se beba, en algunas regiones los Fariseos ingieren tesgüino antes de las ceremonias y por lo tanto su conducta es más agresiva, más atrevida).

Judas tiene un contenido simbólico que asocian con la fertilidad y el erotismo, se cree que al igual que las culturas prehispánicas rendían culto a la fertilidad, los tarahumaras hacen alusión a ésta por medio del Judas.

Se piensa esto por que esta ceremonia se lleva a cabo cuando comienza el ciclo agrícola y la tierra y el clima son adecuados para la siembra.

Otra característica de los fariseos es el penacho de plumas de guajolote que portan⁴⁰ y la pintura corporal que utilizan es una manera de cubrirse o esconderse detrás de una máscara.

Los tarahumaras piensan que esos personajes con máscara no los están representando a ellos si no a otros, en este caso se cree que a los mestizos. Pablo Ortega Hernández, un raramuri, comenta:

*"Se fusila a Judas con lanzas y arcos, éste es un muñeco hecho de paja, a veces se le pone una mujer Judas, eso solo en algunas regiones, a veces a Judas se le lee un testamento en el cual se dice lo malo que ha hecho cada persona, no se menciona su nombre pero la comunidad sabe a quien se están refiriendo, a manera de chisme se lee, y se pide que todo lo malo que cada quien haya hecho no se repita y que el mal se vaya con el Judas."*⁴¹

40) Recuerdan a la conducta sexual y combativa de los guajolotes, la cual relacionan como símbolo de virilidad.

41) Entrevista realizada a Pablo Ortega Hernández (raramuri) en el World Trade Center Cd. de México, Feria Nacional de Artesanías Junio 14 de 2002.

19 CRUCES

Existen diversas opiniones sobre el origen de las cruces, algunos autores mencionan que ya se usaba en rituales y ceremonias desde la época prehispánica *"la cruz primitiva de la mayor parte de las tribus de México es la griega pero también se usaba la latina"*.⁴²

También se interpreta cada extremo de la cruz como una manera de representación de los puntos cardinales y de los cuatro elementos (tierra, agua, aire, fuego), representa dualidad y lucha de opuestos en la naturaleza: lo celestial y lo terrenal, masculino y femenino, espíritu y materia.

Antes de la llegada de los misioneros, los dioses y sus ubicaciones eran representados en el patio de las danzas en formas de cruz, tal vez con una simple connotación de la figura en la que se afirmaba mas la ubicación que la cruz en sí misma.

"Cuando Tata Dios se fue, dijo: Voy a dejar aquí dos cruces. Y colocó una cruz en el extremo del mundo donde nace el Sol. Y otra donde el Sol se pone. Usa la del oriente cuando sube al cielo y cuando viene a visitar a los tarahumares; y deja la del oeste para los tarahumares que al morir van al cielo. Los tarahumares viven entre estas dos cruces, y aunque quisieran ir a venerarlas se lo impiden grandes masas de agua. Por lo mismo clavan frente a sus casas pequeñas cruces ante las cuales celebran danzas y Dios baja a comer junto a las cruces".⁴³

En este relato se afirma lo que antes mencioné sobre las ubicaciones que se le dan a Dios, a la vida, a la muerte, aspectos contenidos en las cruces, que están presentes en todas sus ceremonias.

⁴²) Carl Lumholtz. *EL MEXICO DESCONOCIDO* Vol.1, México, INI, 1981. p.170.

⁴³) Carlos Montemayor *op.cit.* p.51.

19.1 SUKRISTOS

Sukristos es el término con el cual los tarahumaras nombran a Jesucristo, o a los crucifijos, a estos objetos (rosarios o amuletos) se les atribuye un poder mágico de protección.

*"La superstición ha dado lugar al amuleto, objeto generalmente llevado en las ropas o junto al cuerpo en razón de sus presuntos poderes protectivos frente al mal."*⁴⁴

Son crucifijos de metal que usan las personas que tienen la habilidad de curar, los onruames los usan como instrumentos médicos en las ceremonias de curación, se cree que tienen poder para curar y según el mal que se cure, el curandero debe enterrarlos para que ese mal se vaya y no regrese, después de un tiempo son desenterrados y se obsequian a la persona que fue curada para que esté protegida.

19.2 SANTOS

Los tarahumaras no rinden culto a los Santos, a diferencia de otras culturas indígenas debido a que no tienen ídolos, no tienen imágenes de Santos, solamente la Virgen, Cristo y en pocos casos el Santo Patrón de cada pueblo.

Los tarahumaras tienen una idea de divinidad que es dual Padre-Madre al mismo tiempo, relacionan esta dualidad con la idea de Padre Sol y Madre Luna, se piensa que antes de la llegada de los misioneros en los patios de danza solo colocaban dos cruces, pero con el cristianismo se aumentó una cruz y en nuestros días la idea de trinidad cristiana ha reemplazado a la idea de dualidad en algunas regiones.

Los tarahumaras no tienen inclinaciones teológicas, sin embargo existe respeto a Dios y está presente en toda ceremonia y en todo sermón o nawesari.

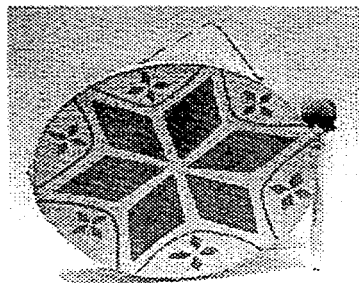
44) Adrián Futiger, SIGNOS, SIMBOLOS, MARCAS, SEÑALES, Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1981, p. 175.

193 TÁMBORES

Los tambores tarahumaras son conocidos con el nombre de *kampora*, se cree que este término se deriva del castellano *tambor*.

Estos tambores están hechos de madera de fresno, el tamaño varía, consiste en una madera doblada en forma de círculo y atada con tiras de piel, las caras del tambor son de piel de ante, de ovejas, o de cabras; esta piel se humedece, solo así es posible estirla y se va sujetando con una tira angosta de la misma piel, al secarse queda tensa, estos tambores son muy ligeros aunque sean de gran tamaño.

Los tambores son usados cuando comienza la Semana Santa, "*Anunciar es la primera de las virtudes del tambor...no hay aquí en la Sierra, voz que llegue tan lejos como la *kampora tarahumara*...*"⁴⁵ solo en esos días se escucha el sonido de estos instrumentos, tienen un uso ceremonial, en ocasiones son pintados con diseños geométricos, aunque la mayor parte de éstos solo tienen un fin ornamental y no simbólico.

⁴⁵) Carlo Bonfiglioli, *op.cit.* p.83

TESTIS CON
FALLA DE ORIGEN

19.7 TESGÜINO

En la mayoría de las fiestas se acostumbra tomar bebidas embriagantes, por lo general en la Ciudad se consumen bebidas industrializadas, sin embargo los tarahumaras preparan sus propias bebidas para fiestas y rituales, el *tesgüino*⁴⁶, (también llamado Batari) es uno de los elementos esenciales en las ceremonias tarahumaras y antes de ser consumido se ofrenda un poco a la cruz, pues se tienen la idea que a Dios le agrada, "*El tesgüino es un don del Onoruame*"⁴⁷ (dicen los tarahumaras que Dios les enseñó a elaborar esta bebida) y tiene fines alimenticios, medicinales y rituales.

Esta bebida es a base de maíz, el cual se desgrana, se humedece y se deja reposar en una olla durante dos o tres días en un lugar que esté tibio, se escarba un agujero en el suelo de manera que pueda darle el sol y se forra el agujero con pino o hierbas, en ese hoyo se coloca el maíz previamente humedecido, se cubre con piedras pequeñas, se mantiene húmedo el maíz hasta que brote, cuando los retoños han crecido, se retira el maíz y se muele en el metate, se le agrega agua y se hierve hasta que tenga un color amarillo.

Se deja enfriar y se cuele, en esta etapa se le agrega una especie de avena que sirve para fermentación.

Los ingredientes usados en la fermentación se vacían en ollas especiales, las cuales sirven exclusivamente para eso, se coloca en un lugar caliente y se deja toda la noche.

Para endulzar se usan plantas o raíces molidas, esta bebida también la consumen los huicholes.

Es una bebida que se consume siempre en eventos comunitarios.

46) Carl Lumlholtz. *EL MEXICO DESCONOCIDO*. op.cit. pp.249-253.

47) Pedro Velasco op.cit. p.62.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

GLOSARIO

Awilacti- Patio donde se llevan a cabo las danzas

Batari- Nombre que dan al tesgüino

Chabochi- Nombre que relacionan con el Mal y con los mestizos

Hikuli-Peyote

Iwigala-El alma o aliento vital

Molewaka- Es el nombre que le dan al incienso usado en ceremonias, se dice que su fabricación es hecha por avispas.

Onoruame- Dios Padre, también llamado Tata Rioshi o Padre Sol

Nawesari- Sermón que pronuncian los hombres sabios como sacerdotes, contiene principios profundos de la persona, de la familia y la comunidad.

Nolávoa-Danza

Palo raspador-Se tiene la idea que originariamente los huicholes utilizaban huesos de venado, otros grupos lo han utilizado para la caza, también se les conoce como palos de lluvia y los tarahumaras lo usan en el ritual del peyote.

Sipame- Sacerdote, shamán o curandero de alto rango.

Siriame-Gobernador, el símbolo que lo identifica es el bastón de mando, un símbolo de poder.

Sukuruame-Hechicero o brujo, persona que usa su poder curativo para dañar la salud o la mente.

Tesgüino- Bebida ritual elaborada a base de la fermentación de maíz, se consume en toda ceremonia.

Yerugame- Nuestra Madre, nombran así a la Luna y a la Virgen de Guadalupe.

* *Yutoazteca*- Familia lingüística que incluye los grupos étnicos y las lenguas: (pápago, pima, ópata, tepehuán), (tarahumara, cahita), (cora, huichol) y (náhuatl). Se piensa que son pueblos que emigraron desde UTAH, E.U hasta el norte y centro de México.

CONCLUSION

Al comenzar con esta investigación me di cuenta que entre los tarahumaras existen infinidad de rituales, sin embargo, el Ritual de Semana Santa es uno de los mas importantes y complejos por que a pesar de que se lleva a cabo en la Iglesia, en este ritual se hacen presentes elementos prehispánicos o nativos y en él se rinde culto a la fertilidad, y aunque se hace referencia a Dios por medio de las cruces, la idea de la Pasión es distinta, mas bien este ritual simboliza una lucha entre el Bien y el Mal, el fin de un ciclo de escasez y el comienzo de otro, en el que Dios traerá abundancia.

Utilizan elementos simbólicos en sus rituales los cuales resultan de difícil comprensión para nuestra sociedad, que contrasta en muchos aspectos con la sociedad tarahumara, estos elementos simbólicos son significativos tanto en rituales como en su vida cotidiana.

En cualquier ritual tarahumara, las danzas son de los elementos mas importantes, son una manera de orar y siempre son dedicadas a Dios (al Sol y la Luna y los puntos cardinales) seres que hacen posible que la vida y la naturaleza tengan un orden.

Estos elementos simbólicos me parece interesantes considerarlos como tema para la creación de un libro-híbrido, haciendo una interpretación personal de ellos porque la mayor parte de información que existe sobre tarahumaras es de carácter antropológico, turístico y los libros que existen son libros tradicionales ilustrados, por lo que este trabajo me da la oportunidad de experimentar una forma distinta de libro con imágenes simbólicas que connotan este ritual.

CAPITULO 2
EL LIBRO ALTERNATIVO

2.1 BREVE HISTORIA DEL LIBRO

2.1.1 HISTORIA DE LA ESCRITURA

Desde hace miles de años, el hombre ha tenido la necesidad de expresar, comunicar y transmitir sentimientos y conocimientos, plasmar y representar la relación que ha tenido con los seres que habitan en su entorno y con sus deidades, para ello se valió en un principio de signos tallados, trazados y pintados en las rocas, a los que se les dio el nombre de:

PETROGLIFOS, GEOGLIFOS y PINTURAS ROPESTRAS

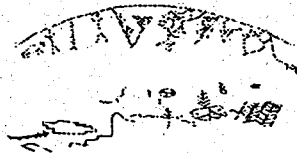

*“Dibujaban sobre el suelo, o acomodaban piedras de tal manera que formaban figuras, en ocasiones tan grandes que era necesario mirar desde distancias lejanas,”*¹ estas figuras eran representaciones de seres vivos, plantas y animales y de alguna manera provocaban placer estético, muchas de estas representaciones iban

acompañadas de conjuros o peticiones, a las cuales se les atribuía un poder mágico-religioso y se realizaban para lograr una buena caza o buenas cosechas entre otros fines.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

1) geocities.com/yoosemite/falls/9642/spanish-intro.html 10 DE ABRIL DE 2002.

En muchos lugares se utilizó la *pictografía*² como medio de expresión, la cual consistía en crear imágenes de objetos y acontecimientos, el autor la define como "*cuentos sin palabras*"³ debido a que se describen situaciones de la vida cotidiana, no con palabras, si no por medio de imágenes o signos; y en cada sociedad tuvieron formas y usos distintos.

Se cree que el proceso de la escritura comienza simultáneamente en distintos lugares y en distintas épocas, sin embargo lo mas probable es que 4 mil años A.C. aproximadamente, en Mesopotamia entre los sumerios adquirió gran importancia, la primer escritura se deduce que fue usada para llevar la contabilidad de productos agrícolas y estaba tallada en tablillas de arcilla y barro, esta escritura consistía en dibujos simples o pictogramas, cada pictograma hacía referencia a un objeto o un ser específico.

Con el tiempo no solo llegaron a representar objetos, sino ideas completas a las que se les llamó ideogramas.

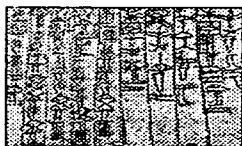
Uno de los soportes más utilizados era la tablilla de arcilla, material que abundaba por la zona geográfica, en el Golfo Pérsico y alrededores.

*"Al arte de escribir en tablillas se le conoció con el nombre de arte mobiliario, en Oriente era común usar las tablillas de arcilla, este material era barato, de larga duración y en él se podía escribir y transportar. Para escribir sobre ella se utilizaba el estilete terminado en punta, mas adelante se utiliza la caña con una sección triangular, el orden de los textos era descendente. luego se cambiará de orientación, se giraba y de esta manera las figuras verticales quedaban tumbadas y la escritura corría de izquierda a derecha, el texto solía estar muy apretado y se representaba en forma de columnas, el escriba imprimía con la caña, daba un golpe y luego la inclinaba, con lo que se formaba una cuña."*⁴

2) Pictografía - Tiene raíz latina - pintar y griega - trazar o escribir Hípólito Escolar. DE LA ESCRITURA AL LIBRO España. s.p.i.1976. p.14.

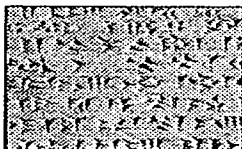
3) *Ibidem*.

4) [14 DE ABRIL DE 2002.](http://geocities.com/yosemite/falls/9642/spanish-intro.html)

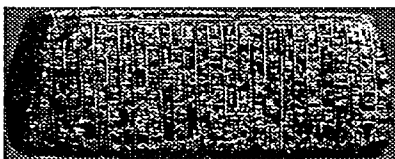

También existía una serie de tablillas con los caracteres realzados en vez de tallados los cuales funcionaban como moldes que permitían hacer reproducciones.

En ese tiempo se tallaban inscripciones en los muros de centros ceremoniales y tumbas, así como en estelas.

La escritura cuneiforme tuvo en un principio formas curvas que fueron desapareciendo, debido a que era difícil dibujarlas en la arcilla mojada; así, ésta se conformó de líneas rectas nada más. Las tablillas eran horneadas o secadas al sol para endurecerlas y los escribas usaron como herramienta pedazos de madera o de cañas cuya punta era triangular para marcar incisiones a las que les daban forma de cañas.

Conforme la escritura cuneiforme se fue desarrollando, se comenzaron a tomar en cuenta los sonidos, lo que dio origen a la escritura fonográfica, y muchos países desarrollaron su propia escritura tomando como base ideogramas y sonidos.

*"En América, los aztecas y los mayas usaban la escritura ideográfica y fonográfica, la primera estaba esculpida en los templos o era interpretada por medio de pinturas al fresco, a las cuales se les da el nombre de picto-ideogramas muchos de estos picto-ideogramas eran estilizados."*⁵

También se hacían inscripciones en piedras pequeñas y delgadas, esto facilitaba el manejo y enseñanza de la escritura.

5) Hipólito Escolar. *op.cit.p.18.*

2.12 ESCRITURA JEROGLIFICA

Los Jeroglíficos son considerados como escritura sagrada, ésta se compone de dibujos estilizados “*cabezas humanas, plantas, flores y variedad de animales*”.⁶

La complejidad de esta escritura se debe a que existen tres clases de símbolos:

- ❖ PICTOGRAMAS- Dibujos estilizados de objetos o seres.
- ❖ FONOGRAMAS- Representación de sonidos.
- ❖ SIGNOS DETERMINATIVOS-Indicaban la categoría de los objetos o seres .

Los Jeroglíficos no solo expresaban cosas físicas o concretas, también conceptos o ideas abstractas; por lo general la escritura se leía de acuerdo a la orientación de los signos y las estructuras de estos signos empleados son alfabéticas, otros silábicas y otros ideográficas; la escritura jeroglífica se ha interpretado como poesía visual.

Este sistema de escritura fue grabado en piedra o pintado, representando infinidad de personajes en muros de templos y tumbas como un lenguaje sagrado, y este sistema de escritura también se utilizó para escribir poesía, fábulas, contratos matrimoniales, hechos históricos y estudios astronómicos entre otras cosas.

Debido a las necesidades de expresión, a la dificultad que implicaban los jeroglíficos se crearon dos tipos de escritura :

- ❖ Hierática o sagrada: Era usada por los sacerdotes
- ❖ Demótica: Era la escritura usada por la gente común y fue la que prevaleció.

6) Jean Georges. *WRITING THE STORY OF ALPHABETS AND SCRIPTS*. New York. ed.Thames and Hudson,1992. p.26.

El autor da una definición de jeroglífico HIEROS-SAGRADO y GRAFEIN-ESCUPIR Vease. Hipólito Escolar op.cit. p.15.

renacer."⁷

2.13 SOPORTES

En un principio se grababan los jeroglíficos sobre piedras, luego los escribas usaron el papiro, el cual sacaban de una planta llamada *papyrus*, cuyo tallo era útil para hacer objetos de uso cotidiano. Se cortaban los tallos en tiras pequeñas, se humedecían, se colocaba una capa vertical y una horizontal y se unían de manera que quedaran sus orillas una sobre otra, así formaban una superficie plana y muy flexible, se encolaba para que se adhiriera la pintura, se secaba al sol y finalmente se pulía, cada hoja se pegaba con una pasta de almidón y se obtenían largos rollos que se enrollaban en una varilla de *madera o marfil*.⁸

7) members.fortunecity.es/kalldoc/egipto/ritualfun.htm 15 DE ABRIL DE 2002.

8) Raúl Renán *LOS OTROS LIBROS*, 2ª. edición, México, Ed. UNAM, 1999, p.19

Pronto comenzó a comercializarse el uso del papiro y se extendió su uso a otros países, sin embargo tenía un alto costo por lo que los textos originales se borran y se reutilizaba ese papiro, a esto se le dio el nombre de palimpsestos.

Se usaban distintos materiales dependiendo la importancia y fines de textos y documentos, desde pergamino hasta cerámica o piedra caliza.

2.1.4 EL PERGAMINO

Se fabricaba con pieles de antilope, gacela, res, cabra, oveja, carnero y ternera, se le quitaba el pelo, se sumergía en agua de cal para eliminar la grasa que pudiera contener, una vez seca y sin curtir se frotaba con polvo de yeso y se pulía con una piedra, lo que producía una superficie suave.

El pergamino era un material más resistente y flexible que el papiro, lo que permitía rasparlo con más facilidad y borrar su escrito, se podía cortar en las dimensiones necesarias y escribir por las dos caras, lo que no era posible con el papiro.

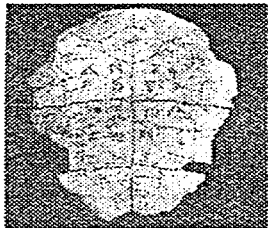
2.1.5 LA TINTA

La tinta negra egipcia estaba hecha de hollín o carbón vegetal disuelto en goma arábiga o clara de huevo, colores como el verde se obtenían del polvo de malaquita, ocres, amarillos y rojos se obtenían de otros minerales, también se utilizó cera de abeja para dar terminado brillante a los colores.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

2.2 LA ESCRITURA CHINA

La escritura china es de las más antiguas que se conocen, a diferencia de los jeroglíficos y la escritura cuneiforme que fueron reemplazados por la escritura arábiga, la escritura china aún conserva su forma original.

Los caracteres en la escritura china se componen de pequeños trazos o ideogramas, son semejantes a los egipcios, proceden ambos de pictogramas formados con objetos naturales (peces, aves, plantas, objetos celestes, etc.) *"se cree que las figuras en el caparazón de la tortuga sirvieron a los antiguos chinos de modelo para sus primeros caracteres."*⁹

A pesar de que los pictogramas chinos fueron estilizados, antiguos pictogramas todavía se usan en la escritura actual, eso hace que tenga un aspecto poético que se percibe cuando se combinan. El autor Ezra Pound dice que la escritura china es *"un medio poético cuyo lenguaje es un medio verbal que consiste en gran medida de estímulos visuales semi-pictóricos."*¹⁰

Los caracteres chinos no solo representan cosas (sustantivos) si no hechos o acciones (verbos) cada una necesita de la otra, por lo que al combinarlas se complementan y adquieren un sentido poético.

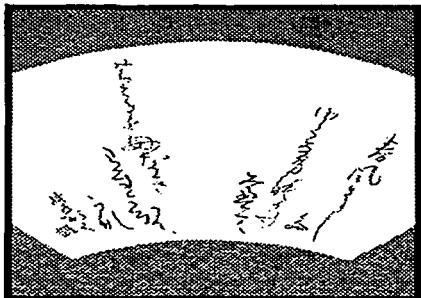
En ocasiones se usa la escritura china como ornamento, sin embargo representa también aspectos que no percibimos a simple vista y para esto utilizan la metáfora.

*"Las metáforas son posibles por que siguen líneas objetivas de relaciones que se dan en la naturaleza, es una interpretación de lo que no se puede ver."*¹¹

9) Alexander Roob. *ALQUIMIA Y MISTICA*, Colonia, Ed. Taschen, 2001, p.595.

10) Ezra Pound. *CARACTERES DE LA ESCRITURA CHINA COMO MEDIO POETICO*, México, Ed Molinos de viento, 1930, p.17.

11) *Ibid.* pp.41-43.

Los caracteres chinos son similares a la taquigrafía, también representan lo que no podemos ver, (pensamientos, emociones, aspectos espirituales, etc.)

La esencia de la escritura china es que un sonido puede representar infinidad de cosas si se le combina con otros sonidos, sus caracteres no se unen ideográficamente, sino que se asocian a conjuntos de sonidos o también llamados fonogramas silábicos.

Los chinos hicieron valiosas aportaciones para el desarrollo de la escritura y la elaboración de libros que en un principio fueron en simples trozos de madera y bambú; Entre esas aportaciones se encuentra el papel y técnicas de impresión como los tipos móviles de madera, la tinta y los sellos.

2.2.1 EL PAPEL

El origen del papel se dio de una manera accidental, cuando se descubrió que al dejar secar fibras de telas humedecidas en el agua, estas fibras formaban una lámina.

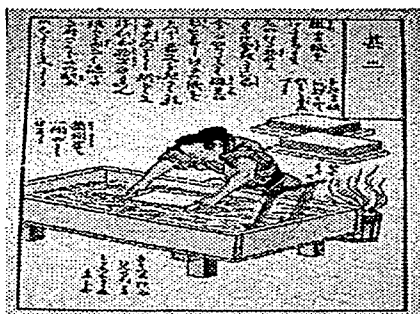
El papel tiene gran relación con los textiles, debido a que en un principio se realizaban con materia prima que tenía propiedades similares, sus diferencias pueden estar en la manera en que se fabricaban. *“Los tejidos se fabricaban mediante un proceso de hilado mecánico, y el papel mezclando fibras desintegradas hasta convertirlas en una fina lámina por medio de operaciones químicas.”*¹²

*“Para el papel experimentaron con distintas fibras, y descubrieron que las fibras de lino eran de mejor calidad, primero las encogían humedeciéndolas, lavada y machacada la fibra de lino producía una pulpa a la que agregaban agua y almidón para formar hojas de papel.”*¹³

12) Hipólito Escolar, *op.cit.* p.56.

13) Jean Georges, *op.cit.* p.95.

Las mejores fibras para la fabricación del papel eran, en aquella época, el lino y el algodón, pero se necesitaban para la industria textil, por lo que los chinos emplearon como alternativas el bambú, yute, caña, tallos de trigo y arroz.

Dependiendo de la importancia de los documentos chinos, se usaban distintos formatos y colores en el papel, se usaba para pinturas, caligrafía, e incluso, se usó para reemplazar las pesadas monedas de metal por papel moneda.

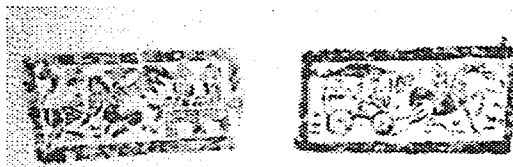
El papel permitió que los libros fueran baratos y fáciles de manejar, pero no era tan fácil reproducirlos hasta que se inventaron las técnicas de impresión; con la invención

de éstas, se dio un gran avance en la historia de la escritura, con nuevos tipos de libros, se multiplicaron así los títulos y la cantidad de ejemplares que se podían publicar.

2.2.2 LOS ANTECEDENTES DE LAS TÉCNICAS DE IMPRESIÓN

El uso de las piedras como sellos es una de las formas de impresión más antigua que se conoce, en Babilonia y en otros muchos pueblos se utilizó como sustituto de la firma y como símbolo religioso.

A la piedra se le colocaba una especie de anillo para sostenerla, se hacía un grabado en su superficie, se coloreaba con pigmento o barro y se prensaba contra una superficie elástica y dúctil a fin de conseguir su impresión.

ALGUNOS SELLOS SE HECHAN DE PIEDRA DE JADE

Dos factores importantes influyeron en el desarrollo de la imprenta en China, la invención del papel en 105 d.C. y la expansión del Budismo, la práctica budista de fabricar copias de las oraciones y los textos sagrados favorecieron los métodos mecánicos de reproducción.

Los materiales de escritura comunes como el papiro y el pergamino, no resultaban apropiados para imprimir, debido a que el papiro era muy frágil como superficie de impresión y el pergamino era costoso; el papel, por el contrario, resultó ser muy resistente y económico. Los primeros ejemplos conocidos de impresión china, producidos antes de 200 d.C., se obtuvieron a base de letras e imágenes talladas en bloques de madera. En 972 d.C se imprimieron de esta forma los escritos sagrados budistas que constan de más de 130.000 páginas. Un inventor chino de esta época pasó de los bloques de madera al concepto de la impresión mediante tipos móviles, es decir, caracteres sueltos de madera acomodados en fila, igual que en las técnicas actuales. Sin embargo, debido a que el idioma chino consta de entre 2.000 y 40.000 caracteres, los chinos no consideraron útil dicha técnica.

Los tipos móviles, fundidos en moldes, fueron inventados independientemente por los coreanos en el siglo XIV, pero también los consideraron menos útiles que la impresión tradicional a base de bloques.

Para realizar los caracteres se usaba la técnica de xilografía, para calcar el dibujo o manuscrito a la madera se usaba una pasta de arroz y para imprimir se presionaba el papel con un cepillo, en lugar de usar un tórculo como hoy en día.

Más tarde se usaron tipos móviles de barro, arcilla, madera y bronce, con el paso del tiempo se hicieron impresiones a color y se usaba un tipo móvil para cada color.

Por mucho tiempo se usó la xilografía y los tipos móviles de madera, después fueron reemplazados por la litografía y la tipografía.

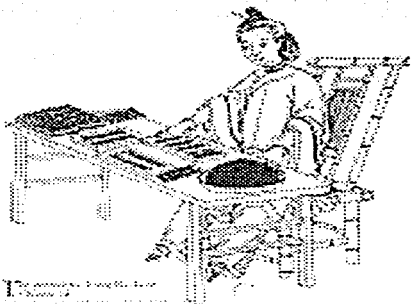
2.2.3 ORIGEN DE LA TINTA EN CHINA

Las tintas antiguas consistían en un pigmento negro de humo, cola de arroz y sustancias aromáticas, éstas sustancias se mezclaban con agua.

La tinta más durable se obtenía con sulfato ferroso, mezclado en agua con tanino y ácido gálico, a lo que se le añadía el color (generalmente azul).

El principio activo era una mezcla de pegamento y tizne para producir tinta, podría decirse que era un líquido por lo general de color negro soluble en agua y que podía usarse en la escritura y en la pintura, sin embargo se requería que tuviera ciertas cualidades o características, como estabilidad, dureza, y un color profundo y brillante.

Hay infinidad de tratados escritos en materia de la tinta y su manufactura y no es fácil extraerla de una simple teoría.

La tinta encontrada en China era una sustancia indeleble, se usaban bloques de tinta seca y una vez que se sometía a la humedad, tratamiento que requerían las pinturas chinas, se volvía muy estable.

Otro tipo de tintas indelebles se producían con resinas en sus empastados, se usaba mucho en dibujos y acuarelas, la composición de las tintas variaba dependiendo del tipo de resinas que se usara.

No es recomendable el uso en papel oriental de las tintas ordinarias como las diseñadas para el uso de la pluma fuente. *"Por su naturaleza fugaz desaparecen al mínimo trazo de humedad absorbida por el medio en el cual se use, el término inglés TINTA que usaban los japoneses se refiere a los productos inestables, bloques de tinta se refieren a su nombre chino conocido como SUMI".*¹⁴

14) *Ibid.*, p.177.

2.2.4 ELEMENTOS FORMALES DE LA ESCRITURA CHINA

La escritura china también era un elemento pictórico, utilizó la línea como elemento plástico, se aplicaba la tinta con pinceles, los cuales ofrecían distintas calidades de líneas.

La escritura china se conforma por tres elementos :
Forma, sonido e idea.

- ❖ La forma: representa la figura
- ❖ El sonido: la pronunciación
- ❖ La idea: el significado

El movimiento pictórico de artistas y escritores de la época de Chan sirvió para reforzar su importancia por que pintura y escritura han llegado a ser inseparables.

2.2.5 USO DE LA CALIGRAFIA

Caligrafía significa escritura bella, una forma de expresión tan importante como la pintura. la caligrafía se ha utilizado en muchos textos chinos, sus trazos y formas toman como base elementos de la naturaleza. La caligrafía china tiene una gran variedad de calidades plásticas, así mismo los trazos contienen un orden estructural.

2.3 EL ALFABETO

La escritura cuneiforme, los jeroglíficos y los caracteres chinos fueron usados para representar palabras o sílabas, sin embargo para poder leer y escribir alguno de estos sistemas de escritura era necesario conocer infinidad de signos, el alfabeto trajo muchas ventajas, además se buscaba un sistema de escritura al que todos los individuos de una cultura tuvieran acceso, no solo la burguesía y el clero.

ENGLISH	HEBREW	ARABIC	SYRIAC
A	א	ا	ܐ
B	ב	ب	ܒ
G	ג	ج	ܓ
D	ד	د	ܕ
E	ה	ه	ܗ
Z	ז	ز	ܙ
H	ח	ح	ܚ
T	ט	ط	ܛ
K	כ	ك	ܟ
L	ל	ل	ܠ
M	מ	م	ܡ
N	נ	ن	ܢ
C	ס	س	ܣ
P	פ	س	ܦ
Q	ק	س	ܩ
R	ר	س	ܪ
S	ש	س	ܫ
V	ו	و	ܘ
Y	י	ي	ܝ
Z	ז	ز	ܙ

2.3.1 ALFABETO SEMÍTICO

Muchos historiadores afirman que es el primer alfabeto que se conoce y surgió en lo que hoy es Siria y Palestina entre el 1700 a.C. y el 1500 a.C. Se le denomina semítico y aparece como una combinación de los símbolos cuneiformes y jeroglíficos; algunos signos es probable que procedieran de otros sistemas relacionados con ellos como la escritura cretense e hitita. El alfabeto semítico sólo tenía 22 consonantes y los sonidos de las vocales había que sobreentenderlos

porque estaban predeterminados. Los alfabetos hebreo, árabe y fenicio tienen este origen, por lo que sus vocales carecen de representación, éstas se pueden indicar por medio de puntos y rayas que se colocan encima, debajo o junto a la consonante. La escritura se realiza de derecha a izquierda. Muchos estudios llegan a la conclusión de que aproximadamente en el año 1000 a.C. se dividió en cuatro ramas el alfabeto semítico:

- ❖ Semítico meridional
- ❖ Cananeo
- ❖ Arameo
- ❖ Griego

El semítico meridional es el antecedente de alfabetos y lenguas ya desaparecidas que llegaron a usar los árabes y de las actuales lenguas de Etiopía. La escritura cananea se dividió en dos tipos; lo que dio lugar a la escritura más antigua del hebreo y el fenicio, mientras la escritura aramea tuvo una enorme importancia debido a que muchos libros del Antiguo Testamento fueron escritos en esa lengua. Además sirvió de base a otros alfabetos semíticos y no semíticos que utilizaron las lenguas de Asia occidental.

Los alfabetos de todas las lenguas de la India tienen un origen no semítico; en tanto que el alfabeto hebreo actual procede del alfabeto semítico.

2.3.2 ALFABETO FENICIO

El sistema de escritura fenicio se desarrolló a partir del Alfabeto Semita y los comerciantes fenicios lo propagaron por todo el Mediterráneo. Es uno de los posibles antecedentes del alfabeto griego y por ende, de todo los alfabetos occidentales.

El alfabeto fenicio se desarrolló gradualmente a partir de éste alfabeto semítico y fue usado hasta el siglo I a.C. Hubo variaciones del fenicio que se usaron en las Islas *"variedad Ciprofenicia y la variedad Sardinia, una tercera variante del Fenicio evolucionó hasta convertirse en el Púnico y en los alfabetos Neo Púnicos, que continuaron en uso hasta el Siglo III de nuestra era. El Púnico se usaba en monumentos y el NeoPúnico era una forma cursiva."*¹⁵. El alfabeto fenicio con sus variantes evolucionó en forma externa, ya que su contenido seguía siendo alfabeto Semítico de 22 letras escritas de derecha a izquierda, solo se representaban las consonantes.

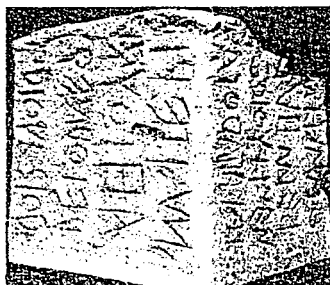
15) todoexpertos.com/herramientas/leermisgpublico.asp?idproceso=41862 14 DE ABRIL DE 2002.

2.3.3 ALFABETOS GRIEGO Y ROMANO

Entre los años 1000 y 900 a.C. los griegos habían adoptado la variante fenicia del alfabeto semítico y a sus 22 consonantes agregaron los caracteres que representaban a las vocales. Después del año 500 a.C. el griego ya se escribía de izquierda a derecha. *"Para representar letras mayúsculas usaron formas cuadradas, con cierta simetría, esto producía un efecto estético."*¹⁶ Las letras mayúsculas eran por lo general inscritas en piedra y las minúsculas las usaban para escribir en papiro o en tablillas de cera. El alfabeto griego se difundió por todo el mundo mediterráneo y de él se originan escrituras como la etrusca y romana, como consecuencia de las conquistas del imperio romano y de la difusión del latín, su alfabeto se convirtió en base de todas las lenguas europeas occidentales.

2.3.4 ALFABETO LATINO

Se le conoce como Alfabeto Romano, y es el sistema alfabético más usado en el mundo, tomó como base el sistema alfabético etrusco, antes del año 600 a.C.

En un principio constaba de 21 letras y la dirección que debía seguirse para su escritura era horizontal, de derecha a izquierda a lo que se le conoce con el nombre de (bustrófedon).

*"la letra I y la letra O se consideran como las más importantes ya que de ellas pueden formarse las demás"*¹⁷ Por ejemplo de la I se derivó la J, la v pasó a convertirse en u, v y w, produciendo un alfabeto equivalente al actual que tiene 26 letras. Algunos lenguajes europeos actuales que usan el alfabeto latino no usan la letra k y w y pero agregan otras.

16) Hipólito Escolar, *op.cit* p.34.

17) Jean Georges, *op.cit*, p.136.

En Roma hubo dos clases importantes de escritura, las mayúsculas y las cursivas, así como variaciones de escritura donde se mezclaban las mayúsculas con letras cursivas o semi cursivas.

La escritura latina adoptó caracteres con formas simétricas, a veces tenía un uso monumental, y se podía modificar cuando las letras eran inscritas en piedra, estas eran mas gruesas y mas alargadas, se entintaban los canales de las letras lo que producía luces y sombras; Debido a la lluvia gradualmente el color se desvanecía de las partes verticales dejando eso menos visible, mientras, al mismo tiempo las líneas horizontales llegaban a ser mas pronunciadas a medida que retenían la oscuridad lo cual realzaba el efecto de la sombra, las letras talladas en la piedra debían mantener su apariencia uniforme, sino se le hacían algunas modificaciones en sus proporciones.

Esta era una técnica de escritura con sombras, la cual se puede decir que tenía cierta intención estética.

Con la expansión del cristianismo y las colonizaciones europeas se extiende en América y hoy en día es de las más comunes.

2.7 CODICES

Los códices contenían escrituras pictográfica e ideográfica, también llegaron a representar sonidos. En ocasiones se representaba la idea mediante dibujos (pictogramas), en otras se recurría a ciertos símbolos convencionales (ideogramas) y, por último, en otras se trataba de unir los signos con sonidos (fonemas).

Algunos autores definen esta escritura como manuscritos pictográficos a los que se les da el nombre de códices, en éstos códices expresaban sus conocimientos, calendarios sagrados, hechos históricos, etc.

El material sobre el que escribían era, por lo general, de origen vegetal, aunque también utilizaban pieles de venado, pergamino y papel amate. Los aztecas empleaban la corteza del amate recubierto con una capa de engrudo y la fibra del maguey que entrecruzaban y alisaban a golpeando con un mazo. *“Pegaban los trozos de papel preparado para formar tiras de varios metros de longitud que después doblaban a manera de biombos protegiendo sus extremos con cubiertas de madera, algunos eran cosidos lateralmente. Una vez listo el libro pasaba a manos del tlacuilo, que era la persona encargada de trazar los dibujos con vivos colores.”*¹⁸

¹⁸http://omega.ilce.edu.mx:3000/biblioteca/sites/3milenio/migra/html/sec_39.htm 18 DE ABRIL DE 2002.

2.5 LA IMPRENTA

A principios de la Edad Media, los monjes se encargaban de escribir libros con contenidos religiosos o copiaban libros clásicos antiguos. Dentro de los monasterios existían lugares apropiados para esta tarea, a los que se les llamó *scriptorium*.

Era una tarea que se realizaba en equipo, algunos preparaban el pergamino, otros escribían, otros ilustraban y otros encuadernaban.

Algunos de estos libros tenían portadas de madera con incrustaciones de metal y piedras preciosas, otras tenían cubiertas de piel o trabajos en orfebrería.

En esa época los libros eran escasos y tenían altos costos, la mayoría los encargaba la población ilustrada y con cierto nivel económico.

Poco a poco con la creación de Universidades se fue incrementando la demanda de libros y los monjes no podían reproducir tan rápido muchos ejemplares, por lo que se tuvieron que crear medios de reproducción como la Imprenta.

*“Los chinos habían usado caracteres móviles de madera, la prensa de tornillo había sido conocida antes de la época de Gutenberg, para la presión de uvas, aplanamiento del papel e impresión de patrones textiles.”*¹⁹

A comienzos del siglo XV las palabras grabadas en bloques de madera eran impresas en papel junto con imágenes religiosas y escenas bíblicas. Estas impresiones se obtenían poniendo la hoja sobre el bloque de madera y se frotaba por la parte trasera.

Gutenberg descubrió la imprenta en 1447, su innovación consistió en fundir tipos de metal ayudándose de moldes de acero, que permitía fabricar muchas letras iguales y algunas de formas muy diversas, estos tipos de letras podían separarse y volver a utilizarse, por lo que estos tipos de metal reemplazaron a los de madera debido a la resistencia del metal a la hora de ser prensado.

¹⁹⁾ Jean Georges, *op.cit.*, p.93.

En un principio, se pretendía igualar la belleza y lujo de los manuscritos que realizaban los caligrafistas, se pretendía que tanto ilustraciones como textos tuvieran la misma calidad que las páginas que se escribían con plumas de ave. Para lograrlo se crearon tipos de letras muy elaboradas; sin embargo, la aceptación del uso de la imprenta no fue rápida, su desarrollo dependía de la necesidad de solucionar problemas técnicos.

El uso del papel incrementó la demanda de los documentos impresos, Gutenberg se dio cuenta de las ventajas que el papel ofrecía, siendo un material que siglos antes los chinos habían descubierto y el mejor papel que produjeron fue el de fibras de lino.

Este método chino fue usado por Gutenberg, esto trajo un gran desarrollo en la producción de libros y el conocimiento se amplió por el uso de lenguajes escritos.

En muchos lugares de Europa se hicieron letras con formas y proporciones bellas, que sirvieron de modelo para los futuros grabadores.

2.5.1 INCUNABLES

"Bernhard von Mallinckrodt denominó a la primitiva época de la imprenta como prima typographiae incunabula, fijando su final en el año 1500. Posteriormente se empezaría a designar a las primeras creaciones tipográficas con el nombre específico de incunables".²⁰

Se considera incunables a los impresos entre 1440 y 1500, teniendo en cuenta que la imprenta estaba entonces en sus comienzos.

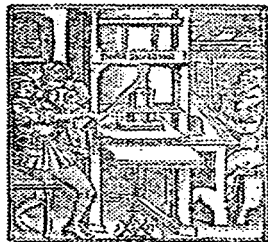
Existen dos clases de incunables: los *xilográficos*, impresos con placas de madera, y los *tipográficos*, impresos con tipos móviles, son ediciones muy rudimentarias, en las que a veces se dejaban espacios en blanco para iluminar a mano las letras capitales.

Se caracterizan por carecer de portada, el texto contiene abreviaturas y no lleva puntuación y en ocasiones al negro de la tinta de la impresión se le aplica de manera manual color.

²⁰ <http://www.portaldellibro.com/incunables/Incuna.htm> 27 DE MAYO DE 2002.

La mayoría de los incunables tienen influencia de los manuscritos, en un principio Gutenberg imitó con gran calidad cada detalle de la escritura que se realizaba a mano, tomó como modelo ciertos tipos de escritura, y realizó en tipos móviles de metal cada signo, cada abreviatura con las características propias de la época, en este tipo de impresos participaba al igual que en los manuscritos, una persona encargada de incluir a mano rubricas, y en ocasiones un ilustrador, que se encargaba de foliar las hojas impresas, colocar miniaturas o dibujos y colorear las xilografías.

La diferencia esencial entre un incunable y una obra impresa del período siguiente a 1500 se distingue por que la tipografía de la época siguiente se ha liberado de este ejemplo, orientándose según sus propias leyes.

Poco a poco el uso de la imprenta fue extendiéndose por Europa.

Hasta 1783 se siguió usando la prensa, en la que se imprimían hasta 300 copias diarias.

“Para facilitar las impresiones de gran formato, Didot agregó una placa de metal y una de cobre a la máquina, y también se perfeccionó el proceso de manufactura del papel, se colocó en carretes. Se

hicieron mejoras a la prensa, como el sistema de prensado por placas, que fueron reemplazadas por un cilindro que giraba sobre una placa.”²¹

También se inventó un rodillo de entintado automático, esto permitió mayor productividad y rapidez, se llegaron a producir hasta 40 mil copias por hora. Estos avances permitieron que se pudieran imprimir imágenes y textos al mismo tiempo, se difundieron periódicos y revistas y más tarde impresiones a color, se comenzó a dar importancia al diseño de la tipografía y al orden de textos e imágenes dentro de la página.

A pesar de los métodos de impresión aun se escribían documentos importantes o muy personales con pluma de aves, astillas de huesos, plumas de hierro, plata y de marfil por lo que se experimentó para encontrar nuevas herramientas de escritura y al fin se utilizaron plumas de metal.

21) Jean Georges, *op.cit.* p.107.

En 1884 Waterman, inventó un mecanismo que suministraba tinta a la punta de un plumín por capilaridad, haciendo que la tinta fluyese de forma uniforme al mismo tiempo que se escribía, a lo que se le llamó pluma estilográfica, en los años 20^s, ésta se convirtió en el principal instrumento para escribir en Occidente y continuó siéndolo hasta la aparición del bolígrafo después de la II Guerra Mundial. En ese mismo siglo, se inventó una amplia variedad de herramientas para escribir, como la pluma fuente, y la máquina de escribir.

2.6 ТИПОГРАФИЯ

Un elemento importante del lenguaje escrito son las *letras*, que desde la aparición del alfabeto se han representado con distintos estilos, tamaños y formas; la tipografía se ha encargado de modificar las características de las letras, estructurándolas en un texto, siguiendo patrones de belleza acordes a la época en que se han realizado.

"Lo formal y la utilidad: dos cualidades que siempre han estado determinadas por las novedades de cada época"²² El tipógrafo debe lograr un equilibrio entre forma y funcionalidad, uno de los procedimientos usados actualmente en la creación de libros es el uso del color, por ejemplo, éste se utiliza en la tipografía así mismo en las hojas o páginas que forman parte del libro, antiguamente el uso del color era solamente con un fin decorativo, ahora se usa para dar mayor expresividad al texto o para subrayar su importancia, también se usa en ocasiones con una carga simbólica.

El arte de la tipografía se encarga de interpretar y estructurar el texto, usando caracteres que se seleccionan de la infinidad de tipos disponibles, estos caracteres, están compuestos por líneas rectas, curvas, y oblicuas ya sean verticales u horizontales y éstas le dan al texto valores rítmicos, asimismo la dirección que siguen los textos y el empleo de espacios en blanco permiten estructurar una composición.

22) *Ibid.*, p. 139.

TESIS CON
FALLA LE ORGEN

2.7 LIBRO ALTERNATIVO

A lo largo de la historia se ha creado una gran cantidad de libros, con formas y contenidos muy diversos, el hombre para su elaboración ha experimentado y aprovechado materiales que ha tenido a su alcance y de acuerdo a su evolución ha creado lenguajes y sistemas de escrituras que le han permitido comunicarse y expresarse, y estas escrituras han sido contenidas en huesos, papiros, pergaminos, piedras y papel. "A partir del siglo XVI los primeros libros impresos en Europa realizan una síntesis de manuscritos y elementos tipográficos"²³, desde entonces se difunden libros impresos en papel, cuyo contenido es de carácter religioso, literario, histórico, artístico, científico, filosófico, entre otros.

Por lo general, los libros invitan al espectador a hacer una lectura simplemente visual, sin embargo artistas y poetas han tenido la inquietud de retomar el libro como medio de expresión desde un punto de vista plástico, explorando las posibilidades no solo visuales sino espaciales de los libros. Esta inquietud surge a principios del siglo XX con los futuristas, ellos comienzan a tomar en cuenta la página como espacio artístico. Marinetti empleó todo tipo de caracteres tipográficos, lo que provocaba valores

visuales en la página y producía diversas sensaciones, así mismo por medio de la página expresaba sus ideas políticas.

Tiempo después Lisitzky ilustra poemas de Maiakovsky con el fin de enfatizar su poesía, la tipografía estaba pensada para indicar la entonación que requería la lectura. "Reforzar el significado del texto."²⁴

23) Hipólito Escolar op.cit.p.83.

24) LIBROS DE ARTISTAS. Madrid, Ministerio de cultura, Dirección General de Bellas Artes Archivos y Bibliotecas 1982 . p.10.

Los surrealistas aprovecharon la fotografía, y otros recursos como las revistas y las impresiones offset que permitían llevar el arte a un público mas amplio. Duchamp creó su caja verde, la cual sirvió como contenedor de material gráfico en el que documenta otra de sus obras, en ese momento se empieza a cuestionar la manera en cómo se definen los objetos de arte. Hasta qué punto se considera arte a un objeto no artístico modificado o su interpretación de acuerdo al contexto en que se encuentre?

En los años 60's aparece el libro de artista, Dieter Rot experimentó con hojas de distinto formato, color, textura y experimentó con varios sistemas de impresión, las combinó para crear distintas posibilidades visuales, se interesó por cada aspecto del libro, materiales y las posibilidades en cuanto a forma y técnicas de impresión.

Dieter Rot y Edward Ruscha son iniciadores de la producción de libros de artista "*Dieter Rot experimenta configurando cada uno de sus libros de distinta manera Ruscha es de espíritu conceptual, defendió el principio mínimo del libro como serie de imágenes sin pretensiones estéticas*"²⁵

Los libros de Ruscha y el arte conceptual contribuyeron a que se considerara el libro como medio de las artes visuales.

Los artistas "*intentan colocar la palabra escrita al servicio de la práctica artística*"²⁶ y eso trae consigo la invención de nuevas formas de libro, experimentando nuevas formas tipográficas, nuevos formatos, técnicas de impresión como el offset.

En 1965 se funda la editorial Something Else Press por Dick Higgins quien pretendía desmaterializar la obra artística, así como producir obras para librerías normales y así poder llegar a un público mas amplio, esta editorial publicó y distribuyó estos libros en librerías de Nueva York y Europa, actualmente en Washington, Chicago y Los Angeles se encuentran disponibles al público librerías especializadas en libros de artistas.

Los libros alternativos tienen ciertas características que los diferencian de los libros tradicionales, en este tipo de libros es el artista el que se encarga de todo el proceso de elaboración e impresión del libro.

25) Daniel Manzano. *LA APARICION DEL LIBRO DE ARTISTA* .s.p.i. [p.1].

26) *EL LIBRO DE ARTISTA*. Bogota, Colombia, Ed. de Arte dos Grafico.1994. p.5.

Los libros alternativos pueden tener textos o no, ya que estos solo son elementos que forman parte de ellos.

Los artistas alteran la estructura convencional del libro, utilizan materiales que pueden ser duraderos o efímeros y su producción puede ser hecha a mano o utilizar cualquier método de impresión. Se tiene en cuenta la capacidad que tienen los materiales de comunicar, cada tipo de papel, texturas y colores, comunican algo, así mismo la

encuadernación, tipos de tinta, tipos de letra y las páginas.

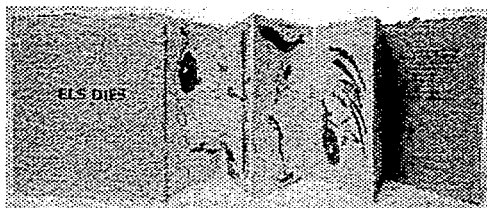
El contenido de este tipo de libros es infinito, pueden hablar de cualquier tema, sin embargo el contenido no es lo más importante en el libro, ya que necesita de una forma (que puede ser física o visual), esa forma es componente esencial de un significado. *"Las formas que hacen al mundo, al cosmos, son infinitas; cada una es imagen de algo y encierra una significación"* ²⁷ los sonidos pueden formar parte también del libro alternativo, así como lenguajes poéticos.

Dentro de los libros alternativos podemos encontrar dos categorías muy importantes:

❖ LIBRO DE ARTISTA
❖ EL LIBRO- OBJETO

²⁷) Osvaldo López Chuhurra. ESTÉTICA DE LOS ELEMENTOS PLÁSTICOS. Barcelona, Ed. Labor, 1970. p.31.

2.71 LIBROS DE ARTISTA

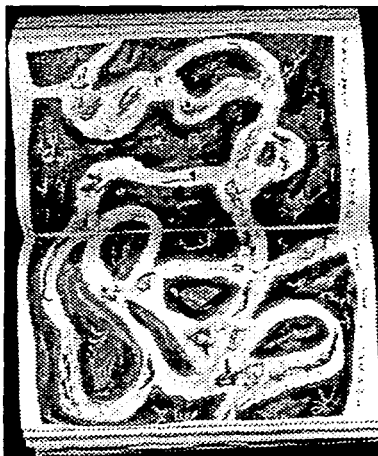

En los años setentas se forman grupos de artistas que trabajaron en un ambiente político que era propicio para la creación de libros; uno de estos grupos es el Fluxus.

El movimiento Fluxus no perseguía un fin estético, sino social, se le denomina como una forma de antiarte que está en contra de el objeto artístico visto como mercancía, es una actitud en contra de la separación entre productores y espectadores, entre el arte y la vida cotidiana, declaran objetos y actitudes "artísticas" a aquellos que en realidad no lo eran.

Maciunas y Cage pertenecientes a este movimiento, toman como base las ideas dadaistas, y encuentran en el libro un medio para terminar con la "idea de objeto sagrado" como se concebía la obra de arte.

Ambos buscaron transformar el soporte del libro, sin intenciones estéticas.

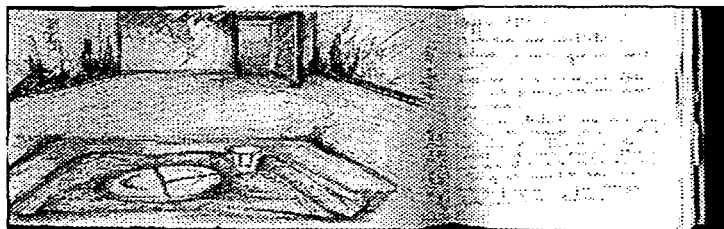

Los libros de artista se hacen en los años setentas en Estados Unidos y México "como una forma única, diferente de las impresiones finas y de otras formas convencionales de impresión"²⁸ El libro de artista no tiene una estructura determinada, el artista la elige, pueden ser elaborados con materiales costosos o aprovechar medios tecnológicos lo que hace de estos libros que sean lujosos y costosos. El libro de artista responde a necesidades de comunicación, sin embargo el libro de artista no siempre es legible o en ocasiones no funciona como libro, éste comunica a través de su forma, texturas y estructura.

28) González de León Silvia. *EXPOSICIONES- UN LIBRO ES UNA PROVOCACION*. Reseña s.p.i, p.10.

Los libros de artista pueden contener lenguajes que crea el artista, expresar por medio de códigos, palabras, poesía, narración, no necesariamente por medio de palabras, puede usar imágenes, lenguajes musicales o pictóricos. El que crea libros de artista tiene la libertad de integrar, alterar y modificar materiales visuales, táctiles y sonoros.

2.7.2 LA PÁGINA IMPRESA COMO ESPACIO ARTÍSTICO O VISUAL

Todas las páginas impresas tienen cierta apariencia y contenido visual, el diseño de la tipografía por ejemplo. El texto puede ir representado en la

página como obra de arte, la página es usada como un espacio donde los artistas exhiben su trabajo, en la Edad Media al texto y a las ilustraciones se les daba igual importancia, en el período futurista, dadaísta, surrealista se usó la página como espacio artístico, pero no era considerado como un arte bello, era una alternativa.

Marinetti usó la página como espacio artístico por primera vez, la difundió por medio de los periódicos e hizo posible que fuera disponible para las masas; la página por lo general se presenta como una superficie plana, se usa como soporte ya sea de imágenes, colores, signos o texturas.

Los futuristas rusos practicaron tipografía, aprovecharon el acceso que tenían a la imprenta diseñando y planeando a la nueva sociedad con base en una libertad creadora y una cultura proletaria.

En los años 50 Dieter Rot realiza sus libros-objeto, para él la página y el formato del libro permiten muchas alternativas para exponer sus ideas.

La publicación de libros de artista es una alternativa de expresión plástica, en la cual es válido tocar a parte de contemplar.

"En el libro artístico se usan todos los materiales, herramientas y medios requeridos para la formulación de las ideas o inquietudes del artista en una visualidad total..." ²⁹

29) Bruno Munari, COMO NACEN LOS OBJETOS?, 5ª. Edición, Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1991, p.231.

Todos los elementos que componen al libro son igualmente importantes y necesarios, cada elemento es portador de un significado.

El libro no es solo conjunción y orden de sus páginas, sino que a través de éstas, el artista sugiere una secuencia, en la cual el lector incluso no está obligado a leer todo el libro, como cada elemento que lo compone es algo significativo, entonces cada página también lo es. Y cada página puede ser tan significativa que no es necesario leer todo el libro. Los *libros ilegibles* permiten abrir sus páginas al azar, se comienza donde uno quiera, aunque tenga imágenes secuenciales, se pueden crear muchas lecturas o apreciaciones, son una experimentación de las posibilidades visuales y táctiles del libro como objeto.

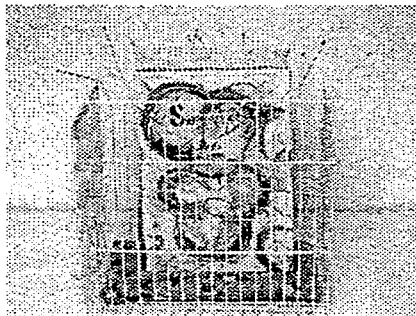
Existen libros creados para niños que les permiten conocer el ambiente que les rodea a través de receptores sensoriales, percibiendo sensaciones táctiles, matéricas, sonoras, etc.

A estos se les conoce como *prelibros*, son estímulos visuales, táctiles, sonoros que permiten que el niño ejercite su pensamiento y desarrolle su creatividad. La forma de proponer el mensaje en este tipo de libros debe ser simétrico para que ese mensaje sea lógico como quiera que se comience a leer el libro.

*"El convencionalismo occidental exige que un libro sea leído de izquierda a derecha, que esté encuadernado a la izquierda y abierto a la derecha..."*³⁰

30) *LIBROS DE ARTISTAS* Madrid, Ministerio de cultura. Dirección General de Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas. 1982. p.21.

2.73 LOS LIBROS- OBJETO

Se considera libros objetos a aquellos que investigan los aspectos formales relacionados al libro y su contenido semántico.

La poesía visual y experimental y el libro objeto tienen como origen común, el futurismo, *"la poesía experimental se interesa principalmente en unificar palabra e imagen en la página, sin tener que explotar el formato del libro"*.³¹

El libro-objeto se refiere a sí mismo, no es solo un soporte de la comunicación, comunica a través de su forma, estructura, sus texturas, se dice que libera al libro de su forma tradicional. En el libro objeto la realidad del material es primordial, en él, importa el carácter pictórico, escultórico u objetual del libro sobre el carácter comunicacional en función de tal.

El libro-objeto puede tener escritura o prescindir de ella, así mismo puede tener páginas o no tenerlas, una de sus características fundamentales es la táctil, ya que tocando el objeto, sus páginas, su textura provoca sensaciones y comunica.

Los artistas experimentan visualmente con el fin de explotar las posibilidades espaciales y visuales del libro, cada libro es un juego de orden y desorden y a través de él, los artistas procuran dar una dimensión concreta a la forma, al espacio y al tiempo.

Se les considera a los libros como secuencias de espacios, pero debemos tener en cuenta los espacios en el interior y exterior del libro, el espacio exterior del libro se considera como un espacio público, que es un espacio que ocupa cualquier objeto o persona, y el espacio interior es el que pertenece al libro y sus componentes.

Como pueden ser las páginas, que por lo general, son bidimensionales, éstas son espacios dentro del libro, en las cuales si se coloca cualquier elemento plástico, se sugieren espacios, contenidos dentro de la página, los espacios en blanco de la página también son una manera de utilizar el espacio que es la página.

31) *Ibid.* p.39.

2.7.4 EL LIBRO ALTERNATIVO EN MÉXICO

Este tipo de libros comienzan a desarrollarse en México entre 1975 Y 1985 por editores y artistas que proponen nuevas formas de libro, utilizando procesos de impresión, materiales y herramientas que permitían obtener variantes de los libros tradicionales.

Se tiene el antecedente del movimiento estudiantil del 68 en que se imprimieron volantes y propaganda impresas en mimeógrafo, lo que facilitó la difusión de protestas en contra del gobierno y de la prensa.

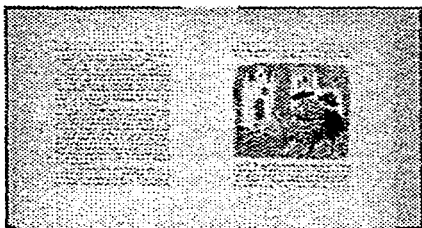
Se crean editoriales como La Máquina Eléctrica que definen el origen del movimiento de escritores que pretendían encontrar un medio en el cual expresar su obra poética, mas tarde aparece la editorial El Archivero .

Entre los artistas mas destacados que se mencionan por producir este tipo de libros en México se encuentra a Felipe Ehremberg y Martha Eillion, Vicente Rojo y Magali Lara, la cual hace un vinculo entre el origen de los libros de artista y la aparición de editoriales marginales que en un principio se dedicaban a publicar poesia, a la que mas tarde se le agregan imágenes y se convierte en poesia visual.

Entre los libros de artista hay diferencias de actitud y de procedimiento, en México su producción ha sido independiente y en ocasiones individual, muchas veces se convierte en libros que pueden ser únicos o de edición limitada, libros con características de objeto, visuales y conceptuales.

Resulta complejo clasificar los libros alternativos, sin embargo cada uno tiene cierta peculiaridad que los distingue de los libros tradicionales.

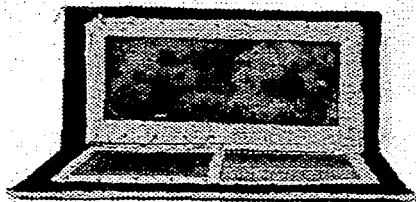
27.5 TIPOS DE LIBROS LIBRO ILUSTRADO

En este tipo de libros participan escritores, grabadores y /o pintores, se les considera libros lujosos, el papel sobre el que son impresos por lo general es de gran calidad y con un delicado y elegante diseño tipográfico, son de edición limitada lo que provoca altos costos e inaccesible a ciertos sectores de la sociedad. En este tipo de libro el poeta escribe textos y el grabador o pintor los ilustra, de manera que exista un

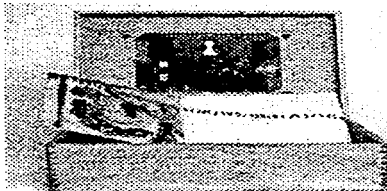
vínculo entre texto e imagen. Este tipo de libros surge como reacción a los sistemas de producción e impresión mecánica de libros.

LIBROS DE ARTISTA

expresión y de la significación de la obra..."³² No tienen un principio, fin, ni posición específica para leerlos.

LIBROS -OBJETO

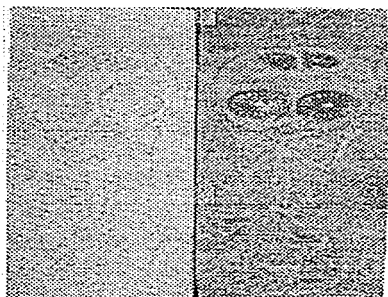

"Estos son ejemplares únicos en los que el discurso narrativo es el libro mismo,"³³ la función comunicativa de estos libros se manifiesta escultórica o pictóricamente, su apariencia lo define como objeto mas que como un libro.

32) Daniel Manzano. *LA APARICION DEL LIBRO DE ARTISTA*. s.p.i. [p.5].

33) *CARACTERISTICAS Y CLASIFICACION DE LIBROS ALTERNATIVOS MATERIAL FOTOCOPIADO OCTAVO SEMINARIO-TALLER DEL LIBRO ALTERNATIVO ENAP 2002*. p.10.

LIBRO HIBRIDO

Estos libros tienen características de libro ilustrado, de libro de artista y de libro objeto de manera total o parcial, siguen cierta secuencia y pueden presentarse en distintas posiciones, el artista interviene sus páginas con collages, dibujos o fotocopias las cuales se integran a la forma y al contenido del libro.

TRANSITABLES

Los transitables se caracterizan por que visualmente sugieren dinamismo, permiten sentir y transitar en espacios reales y concretos, los transitables crean estructuras compuestas por planos, volúmenes o formas lineales que crean huecos, vacíos; *"Permiten explorar estéticamente las relaciones del hombre con los espacios reales de su entorno"*³⁴ realizar una lectura no solo visual, sino corporal o táctil. (percepción corporal). Los transitables aparecen en los años 50, pueden ser públicos o cumplir una función extra artística, pueden presentarse fuera de museos o galerías.

Países como México y Venezuela han contribuido a la creación de transitables en este tipo de obra interviene el tiempo y el espacio tridimensional.

34) Juan Acha. *EXPRESION Y APRECIACION ARTISTICAS*, México, Ed. Trillas, 1994, p. 62.

2.7.6 EL ASPECTO LUDICO DEL LIBRO

Los libros alternativos escogen y mezclan materiales de distintos tamaños y texturas que responden a necesidades de expresión, tienen algunos apariencia de un juego por que recrean las sensaciones táctiles.

Los libros como juego transmiten información, así mismo permiten que el espectador experimente sensaciones táctiles, olfativas y visuales por medio de texturas, colores, formas, etc.

Los libros pueden estar formados de estructuras que fácilmente son desmontables, o contener piezas que se puedan combinar o ensamblar, pegar y despegar.

En México se han creado películas con tiras de papel para hacer películas manuales, textos y estampas que remiten a la infancia.

Los artistas mexicanos utilizaron como medio de impresión el mimeógrafo, en el cual podían imprimir sobre madera, cartón y tela. En el año de 1968 el mimeógrafo y la máquina de escribir fueron de gran importancia para impresiones de revistas, boletines, propaganda y protestas del movimiento estudiantil.

2.7.7 LIBRO ALTERNATIVO EN LA ENAP

En la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, se lleva a cabo desde 1994 un Seminario - Taller de Libro Alternativo dirigido por el Dr. Daniel Manzano y el Pintor grabador Pedro Ascencio.

Este Seminario tiene como objetivo el producir libros con formatos y materiales distintos a los convencionales, con un concepto alternativo de carácter plástico, estos libros responden a las necesidades de expresión de los artistas visuales y para su elaboración se utilizan medios como el grabado, pintura, escultura, dibujo e incluso medios electrónicos y multimedia. Los artistas retoman y combinan técnicas tradicionales del grabado con

técnicas de impresión por computadora, fotocopidora, video, instalaciones, pintura, escultura, etc.

*"Por medio de este seminario se busca la creación ... Pretende mostrar la amplitud de horizontes inmersos en la creación de este tipo de objetos artísticos-visuales y ofrecer simultáneamente el abanico de posibilidades propicias para la creación de los otros libros los no tradicionales"...*³⁵

El artista por medio de los libros alternativos busca que el lector interactúe con el libro, que pueda tocarlo, mirarlo, olerlo, transitarlo, para conseguir una lectura y percepción distinta de cada uno de sus elementos.

En el taller del libro alternativo se realiza un trabajo de investigación el cual sustenta la creación de un libro y analiza los distintos elementos que lo componen desde un punto de vista plástico, elementos como el espacio y el tiempo, la forma y la estructura.

Cada alumno integra imágenes, formas y contenidos de manera que el espectador tenga un contacto directo con ellos y despierte su sensibilidad.

35) Ramón Sánchez Reyna, *EL LIBRO ALTERNATIVO- EXPOSICION EN EL MAC, Junio de 1997, p. 32. MATERIAL FOTOCOPIADO OCTAVO SEMINARIO- TALLER DEL LIBRO ALTERNATIVO ENAP 2002.*

2.3 LA SECUENCIA ESPACIO TEMPORAL EN EL LIBRO ALTERNATIVO

Existen dos elementos a los que el ser humano está ligado: el espacio y el tiempo.

Se dice que el espacio y el tiempo son realidades que intuimos por medio de los objetos.

La noción de espacio puede entenderse como el lugar donde se llevan a cabo los acontecimientos, y éste espacio puede tener dos o tres dimensiones (puede ser plano o volumétrico) y tiene estrecha relación con el tiempo ya que los acontecimientos necesitan de un tiempo para realizarse.

El espacio existe como un todo, en él se hacen presentes objetos y formas por medio de la materia.

Los artistas se encargan de modificar el espacio con una finalidad estética, lo que sensorialmente modifica nuestra capacidad de percibir, produciendo sensaciones en un desarrollo espacio-temporal.

Kant menciona que *"la representación del espacio tiene que ser intuición"*³⁶ para poder tener un conocimiento de él; nosotros intuimos el espacio cuando se hacen presentes en él seres u objetos.

*"El espacio se presenta como una magnitud infinita dada, es pensado como algo que tiene muchas representaciones posibles, todas las partes del espacio en el infinito, son o se presentan al mismo tiempo."*³⁷

El tiempo está presente en todo lo que percibimos por medio de los sentidos, todo lo que existe se lleva a cabo en un espacio y tiempo determinados, el tiempo tiene una realidad que se intuye, es real no como objeto, y no es inherente a los objetos sino a quien lo intuye.

El tiempo solo tiene una dimensión, no puede haber muchos tiempos a la vez, sino secuenciados; contrario a lo que sucede con el espacio pueden existir muchos espacios al mismo tiempo.

Al igual que en la naturaleza los acontecimientos se presentan de manera sucesiva, nuestros pensamientos se presentan también de manera sucesiva.

*"El tiempo existe cuando se suceden los movimientos"*³⁸ Los elementos plásticos nos producen sensaciones de movimiento, o lo que es lo mismo sensaciones de tiempo.

36) E Kant. *CRITICA DE LA RAZON PURA* México, Ed.Porrúa Hnos., 2000. p. 44.

37) *Ibidem.*

38) Juan Acha, *op.cit.* p. 62.

Una característica formal del libro es la serie o secuencia así como la dirección que sigue al momento en que se realiza la lectura, por lo que involucra un espacio y un tiempo determinados.

Ulises Carrión dice que el espacio es un elemento de la comunicación, y esta comunicación se lleva a cabo por medio de lenguajes que se manifiestan en espacios como son las páginas de un libro. *"el lenguaje escrito se entiende como la secuencia de signos en un espacio"*³⁹, cuya lectura ocurre en un tiempo determinado.

Los signos de los lenguajes utilizados en los libros responden al pensamiento y sentimiento de cada artista, los libros pueden contener cualquier lenguaje.

Puede un libro comunicar por medio de su forma solamente, y a su vez, las formas necesitan de la materia para existir y para funcionar como un medio expresivo.

2.8.1 ELEMENTOS FORMALES DEL LIBRO

Ulises Carrión menciona tres elementos fundamentales del libro:

- ❖ Lenguaje
- ❖ Espacio
- ❖ Estructura

2.8.2 LENGUAJE

El lenguaje utiliza signos que funcionan como elementos comunicantes, algunos de estos signos pueden ser de carácter estético o simbólico.

Estos signos pueden ser lineales o matéricos, contener elementos plásticos como colores y formas. Los libros pueden contener cualquier tipo de lenguaje no específicamente el escrito, lenguajes en que el espectador pueda realizar lecturas en las que interprete a su modo cada elemento e involucre sus sentidos.

El artista usa el lenguaje para crear espacios imaginarios, para lo escultórico, objetual e incluso llega a combinarlos para llegar a complejos resultados. El artista puede crear sus propios lenguajes a parte de usar sistemas alfabéticos, códigos, juegos de palabras y narraciones visuales; estos lenguajes a su vez necesitan de un espacio donde estar contenidos, y de un tiempo.

39) Ulises Carrión *EL NUEVO ARTE DE HACER LIBROS* México, ed. El Archivero, 1988, p. 1

2.8.3 ESPACIO

El espacio es una representación que precede a las intuiciones externas, según Kant, el espacio existe siempre, aunque en él no haya objetos, el espacio es considerado como una condición donde es posible que se lleven a cabo los fenómenos.

*"La actitud que asume el artista enfrentado con el problema del espacio es la de concretar, definir, modelar la intuición que tiene de dicho elemento."*⁴⁰

El autor menciona a Kant cuando dice que existen dos formas de intuición: del espacio y del tiempo

El espacio es una intuición pura, ya que sólo se puede representar un solo espacio, el cual puede tener partes o componentes que forman un espacio único.

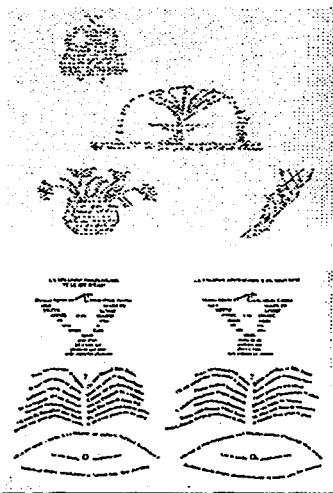
Muchas veces se piensa que el espacio es infinito, pero al tratar de representarlo se necesita darle una forma y entonces aparecen ciertos límites, sin embargo en un espacio bidimensional se puede sugerir un espacio infinito por medio de soluciones plásticas.

En el caso de los lenguajes pictóricos, dibujo o estampa, los elementos plásticos y signos están contenidos dentro del espacio de la tela o de la página .

Existe un espacio real y otro que el artista crea en estructuras bidimensionales (pinturas, grabados), el primero es de carácter sensible, abstracto, infinito, el segundo es un espacio visual, concreto y con límite.

⁴⁰⁾ Osvaldo López Chuhurra. *ESTETICA DE LOS ELEMENTOS PLASTICOS*. Barcelona, Ed. Labor. 1970, p.62.

2.8.7 ESTRUCTURAS

Todos los elementos que conforman un libro son parte de una estructura, las estructuras sirven para que cada elemento tenga un orden en la página, que sigan una secuencia, que tengan un espacio y un tiempo dentro del libro.

Generalmente el libro se compone de un lenguaje escrito y éste a su vez se compone de signos, los cuales al ser estructurados pueden formar palabras, frases o textos que a su vez están dentro de una estructura que es la página.

Por lo general en los libros los textos siguen una dirección de izquierda a derecha, sin embargo es válido estructurarlos de manera diferente, tomando en cuenta los espacios en blanco de la página para crear nuevas estructuras.

Las páginas son parte de la estructura del libro, y aunque no contengan letras o palabras, éstas comunican por medio de su material, de su forma, color y textura.

Caligramas de Apollinaire
una manera de estructurar
los textos en el espacio de la página.

CONCLUSION

El hombre desde la antigüedad ha sentido la necesidad de expresarse, por lo que en un principio utilizó su propio cuerpo, gestos, sonidos y trazos en materiales a su alcance y conforme fue evolucionando comenzó a utilizar imágenes, después sistemas de escritura como los alfabetos que le permitían representar infinidad de cosas, utilizó como soporte para la escritura muy variados materiales y herramientas, descubrió sistemas de impresión muy sencillas como sellos hasta sistemas mas complicados como la imprenta.

Muchos han sido los contenidos, formas y materiales de los libros a lo largo de la historia, y actualmente los artistas han retomado algunos de ellos, al mismo tiempo que proponen nuevas formas y estructuras de libro, como alternativa a lo tradicional o simplemente por experimentar y estudiar los aspectos formales y espaciales que lo conforman.

Surge la inquietud por integrar en el libro varios lenguajes y dar un valor al soporte de éstos, para que cada elemento: matérico y visual provoque sensaciones en el espectador.

CAPITULO 3
LIBRO TAMBOR TARAHUMARA

31 PROPUESTA

El libro que se realiza en el presente trabajo trata el tema del Ritual de Semana Santa Tarahumara, se hace una interpretación de los elementos simbólicos que participan en éste, para ello se utiliza como contenedor un tambor dentro del cual se encuentran seis tambores mas, los que funcionan como *páginas* con impresiones en xilografía.

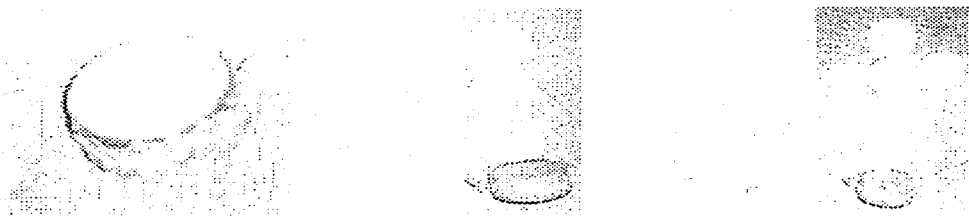
Cada tambor es de distinto tamaño, varían desde los 28 cm. hasta los 40 cm. de diámetro.

Como propuesta inicial, las páginas estaban unidas de manera que pudieran abatirse y formaran una cruz, al hacerlo a tamaño real no era posible por que los tambores debían ser muy angostos para poder abatirse y no tenían suficiente estabilidad, por lo que la propuesta cambió, las páginas están separadas y en lugar de ser un solo objeto, en este caso el tambor, se agrega otro elemento que es una cruz, en la cual podrán integrarse las páginas.

Estos tambores son de madera y pergamino, remiten a los tambores tarahumaras que solo son usados en la Semana Santa; utilizando solamente una cara de cada tambor para que pueda insertarse uno dentro de otro, el lenguaje contenido es por medio de impresiones xilográficas y pequeños textos y letreros que tienen relación con las imágenes.

En este libro se sugiere que el espectador realice la lectura en el orden que desee, invitándolo a jugar e interactuar con las piezas del libro.

No es un objeto que se haya sacado de su contexto original, es un tambor producido íntegramente y modificado, de manera que pierde su función sonora para convertirse en un objeto con valores plásticos, visuales y táctiles.

MAQUETA ORIGINAL

3.2 METODOLOGIA

Para llevar a cabo la investigación sobre los tarahumaras, fue necesaria la consulta bibliográfica en el Museo Nacional de Antropología e Historia, Instituto Nacional Indigenista, Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Oficina de Representación del Gobierno del Estado de Chihuahua en el D.F., así como realizar una entrevista a un raramuri llamado Pablo Ortega Hernández en la Feria Nacional de las Artesanías que se llevó a cabo en el Word Trade Center Ciudad de México, el día 14 de Junio de 2002. Otra parte de información fue adquirida por medio de un videocasete llamado:

"LA SIERRA TARAHUMARA Sus Indígenas- Parte II"

Producido por: Unidad Corporativa de Televisión S.A de C.V. Chihuahua, Chih.
México,2000.

La información bibliográfica sobre el Libro Alternativo fue proporcionada por el Seminario-Taller del Libro Alternativo y se complementó e ilustró con consulta vía Internet.

Considero que esta investigación, así como la elaboración de éste libro, es parte del desarrollo de mi proceso creativo que me permite conocer las características de los libros alternativos también llamados no tradicionales, no libros, etc. para que en un futuro sea posible seguir creando este tipo de obras con una amplia variedad temática y formal.

3.3 MATERIALES

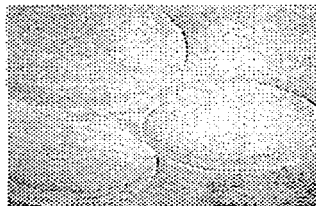
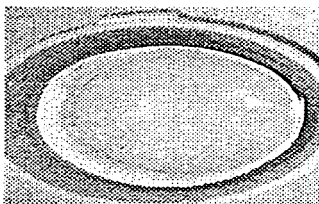
- ❖ Triplay de 3 mm. de grosor
- ❖ Pergamino rústico
- ❖ Tinta tipográfica
- ❖ Gubias
- ❖ Triplay de 6mm. cortado en forma circular con diámetros de 40cm, 38cm, 36cm, 34cm, 32cm, 30cm, 28 cm. respectivamente.
- ❖ Tubo de madera de 2.44 m. x 1 1/4 pulgada

3.4 PROCESO DE ELABORACION

- ❖ Bastidores para tambores
- ❖ Pergamino
- ❖ Cruz
- ❖ Xilografías

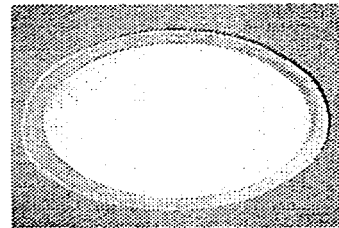
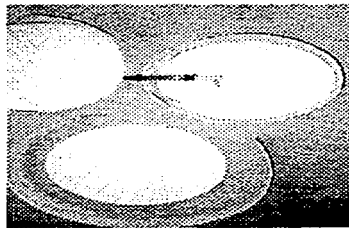
3.4.1 BASTIDORES PARA LOS TAMBORES

- Seis tiras de madera de 3mm. de grosor, se cortan de 10 cm. x 1.50 m.
- Una se corta de 15 cm. x 1.50 m. (la mas ancha es la que servirá de contenedor).
- Se remoja la madera con agua, (puede ser fría o caliente) para hacerla flexible y se comienza a doblar poco a poco dando forma cilíndrica.
- Una vez doblada se amarra o se prensa, hasta que seque para que conserve esa forma.

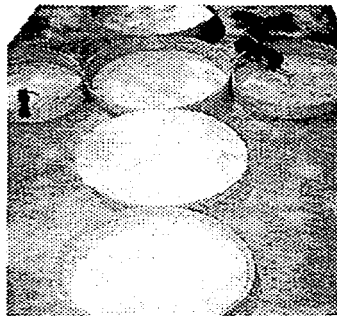

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

-Las orillas se lijan para desvanecerlas y se traslapan formando una pequeña ceja que permite unir las con pegamento y una vez pegadas, se inserta un círculo de madera (de 6mm. de grosor), el cual se pega en un borde del cilindro, esto le permite tener mas estabilidad y conservar la forma redonda.

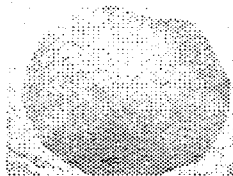
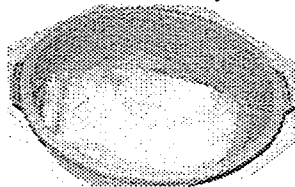

-Así sucesivamente se van haciendo seis cilindros más, uno mas pequeño que otro, entre cada uno debe haber una diferencia de 2cm. para que pueda insertarse uno en otro.

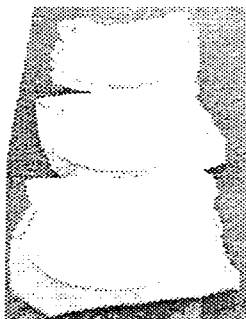

3.4.2 PERGAMINO

-Se corta en círculos el pergamino de acuerdo al tamaño de cada bastidor (dos piezas por bastidor) y solo una se sumerge en agua con unas gotas de amoniaco y cal viva hasta que esté flexible y pueda estirarse.

- Se retira del agua y se quita el exceso de ésta con un trapo.
- Húmedo se estira y se tensa en cada bastidor, sujetándolo con una cuerda hasta que seque y adquiera forma circular.
- Se desmonta de los bastidores y se hace una marca en el lugar donde se realizarán agujeros que servirán para tensar la cara superior con la cara inferior del tambor.
- Se hacen agujeros con un sacabocado alrededor de cada pergamino dejando entre cada uno un espacio de 7 cm. aproximadamente.
- Se cortan los sobrantes de las orillas.
- Se cortan tiras largas y delgadas de pergamino que servirán para tensar ambas caras del tambor.

-El grabado se imprime sobre la pieza de pergamino que no se sumerge en agua, después se agujera de la misma manera y se humedece.

-Al bastidor se le da color con tintura de alcohol, para dar apariencia de madera tostada.

-Se colocan ambas caras del tambor (pergamino) sobre el bastidor y se unen con las tiras del mismo material en forma de zigzag estirando de manera uniforme.

-Al secar estira y queda tenso.

-Se corta el pergamino de la parte inferior y se adhiere la orilla con pegamento.

3.7.3 CRUZ

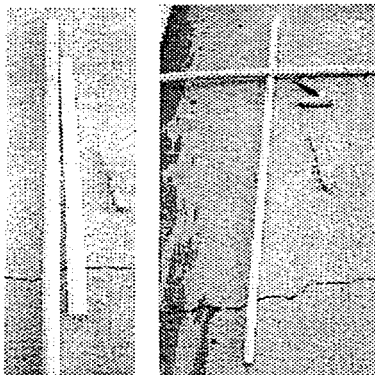
-Se corta el tubo de madera en dos partes, haciendo una incisión en cada uno para embonarlo, y formar una cruz, se refuerza con un tornillo y pegamento.

-Se toman las medidas de cada tambor para hacer una pequeña incisión e insertar palitos de madera de 10 cm.(estos sostienen a cada tambor en el momento de ser integrados a la cruz).Se colocan cuatro palitos de arriba hacia abajo y dos de izquierda a derecha de la cruz.

-Se pega una base de 30cm. en forma de cruceta.

-Todo se lija uniformemente.

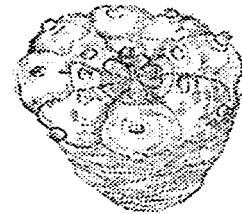
-Se le aplica una capa de chapopote diluido para dar apariencia de madera tostada.

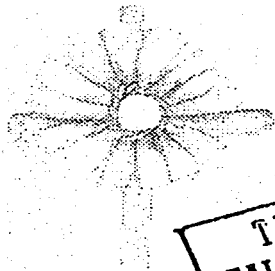
TESIS CON
FALTA DE ORIGEN

3.3.7 PROCEDIMIENTO PARA LA XILOGRAFIA

- ❖ A la madera se le hace un bisel con escofina, se lija, se pinta de negro y se le aplica una capa de goma laca, para evitar astillar bordes en el momento de ser tallada la madera.
- ❖ Las imágenes se dibujan en cada tabla, con la imagen invertida para que en el momento de imprimirla quede derecha.
- ❖ Se trabaja con las gubias buscando distintas texturas.
- ❖ Una vez finalizado el trabajo con las gubias, se prueba la presión del tórculo.
- ❖ Se entinta con un rodillo la placa de madera.
- ❖ Se coloca el pergamino sobre la tabla entintada y se imprime.

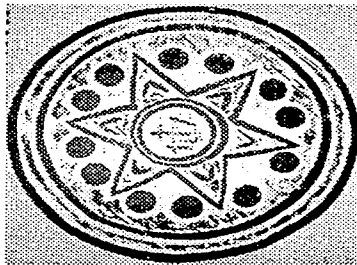
BOCETOS INICIALES

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

PLACAS TALLADAS

IMPRESIONES

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

3.5 LECTORAS

Son seis tambores (páginas) en los cuales están representados los elementos simbólicos del Ritual de Semana Santa, con danzantes, la imagen de la Virgen que llevan en procesión, los Judas y el culto a las cruces y a los puntos cardinales, el espectador puede ver las imágenes colocadas sobre la cruz o en otro caso acomodarlas a su gusto, ya que el fin de este libro es que el espectador tenga un contacto visual y táctil con él, si las páginas se colocan sobre la cruz, el espectador solo tendrá una vista frontal, por que éstas solo tienen imágenes por una cara (similares a los panderos.)

3.6 TIEMPOS Y ESPACIOS DE CADA IMAGEN

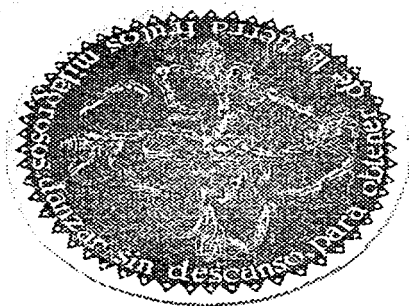
El espacio en este libro, a primera vista solo será ocupado por dos elementos, el tambor y la cruz, conforme se comience a hacer la lectura el espectador podrá contar con mas elementos que salen del tambor, podrá colocarlos sobre la cruz o leerlos de manera independiente, en los espacios de las páginas están grabados dibujos y palabras que forman la parte visual y bidimensional, el resto del tambor es la parte táctil y tridimensional.

3.7 ASPECTOS FORMALES

Las xilografías tienen formatos circulares que funcionan como páginas, las composiciones se adaptan a los espacios circulares del formato, en algunas de ellas aparecen contrastes así como tonos grises, y pequeños letreros, tramas con dibujos geométricos estilizando en algunos, los diseños de la pintura corporal de los danzantes.

El dibujo se adapta al material y a la forma del soporte enfatizando su expresividad.

3.7.1 XILOGRAFIA 1 (40cm.)

"...Danzar sin descanso para obtener de la tierra frutos milagrosos..."¹ En esta xilografía se representan los puntos cardinales a los cuales se dedican danzas y ofrendas para la obtención de bienes, principalmente de *el maíz sagrado*, que es alimento del cuerpo y del alma, sirve para fabricar tesgüino con el cual se embriaga el alma y pone felices a las personas.

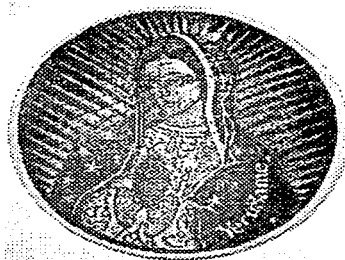
3.7.2 XILOGRAFIA 2 (38cm.)

En esta xilografía se muestra en primer plano de afuera hacia adentro estrellas que simbolizan el plano del cielo, donde habita Dios (Onoruame) estructuradas de manera circular; el símbolo del Sol esta interpretado por medio de un círculo con sus rayos en forma de pequeños triángulos, (símbolo de la eternidad), en el centro de la composición el plano terrenal, en el cual un sacerdote bendice una cruz con tesgüino, detrás de él, las montañas que representan el entorno tarahumara. Entre el sacerdote y las montañas pretendo crear un alto contraste para diferenciar el plano en que se encuentran, en esta xilografía los elementos (naturaleza y la representación de lo divino por medio de la cruz) a los que se rinde culto.

¹) Carl Lumholtz. *MONTAÑAS, DUENDES, ADIVINOS...* op.cit. p.83

3.7.3 XILOGRAFÍA 3 (36 cm.)

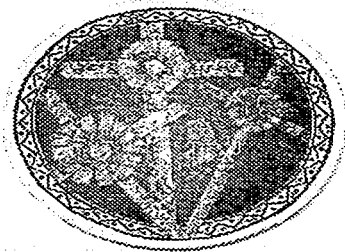
En Semana Santa la imagen de la Virgen es llevada en procesión por niñas y mujeres, en ocasiones se le viste como una mujer tarahumara, representa a la Luna y se le nombra Yerugame- Nuestra Madre.

3.7.4 XILOGRAFÍA 4 (34 cm.)

En esta xilografía se representan los arcos procesionales, una cruz que es cubierta con un paño la cual simboliza la aparente derrota de Cristo (el Mal sobre el Bien) y niños que son los que se encargan de llevar ésta cruz al altar donde es custodiada por los danzantes.

3.7.5 XILOGRAFÍA 5 (32 cm.)

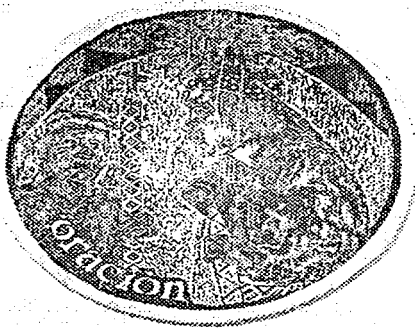

Las cruces son elementos que se encuentran presentes en todas las ceremonias y rituales, (símbolo de lo absoluto), representa el orden entre Cielo y Tierra, Sol y Luna, la relación de los humanos con los elementos de la naturaleza.

En Semana Santa las cruces son colocadas debajo de los arcos por donde las procesiones pasan, las danzas y ofrendas de tesgüino son dedicadas a ellas principalmente.

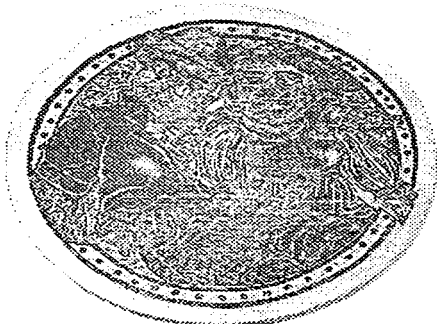
En esta xilografía la danza y el tesgüino los coloco en segundo plano dando prioridad a las imágenes de las cruces, éstas tienen una carga simbólica que he mencionado en el primer capítulo y mas adelante se explica el simbolismo de la cruz en las culturas primitivas.

3.7.6 XILOGRAFIA 6 (30 cm.)

Las danzas son el medio por el cual los tarahumaras se relacionan con Dios y con la naturaleza, tienen como fin expresar su oración, petición y agradecimiento por los beneficios que trae consigo para la comunidad el hecho de danzar, durante la Semana Santa los soldados representan a los protectores de la Divinidad y a los fariseos los transgresores, los traidores. En esta imagen interpreto los dos grupos esenciales de danzantes que participan en Semana Santa.

3.7.7 XILOGRAFIA 7 (28 cm.)

Los Judas son personajes hechos de madera y paja que junto con los fariseos se encargan de alterar el orden y la buena conducta mostrando sus grandes genitales, son seres que simbolizan la fertilidad. En este grabado integro un elemento que rodea la composición y que simboliza la pintura corporal de los Pascoleros, danzantes que intervienen en la muerte de Judas.

En este libro se utiliza como técnica de impresión la Xilografía por lo que se considera pertinente explicar brevemente en que consiste y los usos que ha tenido a lo largo de la historia.

3.8 XILOGRAFIA (GRABADO EN MADERA)

"El término grabar se entiende como una incisión hecha sobre cualquier material." ² El grabado tiene como antecedente las incisiones hechas en cuevas, huesos, piedras y materiales cerámicos, desde la Era Prehistórica.

El grabado comienza cuando la incisión grabada o tallada es impresa una o varias veces dando lugar a un original- múltiple.

Los grabados mas antiguos que se conocen fueron tallados sobre piedras con formas cilíndricas (funcionaban como sellos) que se deslizaban sobre una superficie de arcilla marcando en ésta un relieve permitiendo reproducir una misma imagen muchas veces.

En distintas culturas se utilizaron placas de madera tallada para decorar textiles, ilustrar manuscritos, estampar naipes y barajas y reproducir imágenes religiosas.

Es muy común que se utilice el término *grabado* y *estampa* indistintamente, sin embargo existe una gran diferencia entre ambos, por lo general se define con el nombre *grabado* a toda clase de impresión o estampación con fines artísticos, sin embargo, el *grabado* es el resultado de la impresión de una placa en la que previamente se han realizado incisiones.

Por otro lado, la *estampa* se puede definir como el resultado de la impresión de dibujos trazados y entintados sobre piedra, mallas de nylon o seda, en las que no se realizan incisiones (técnicas como la litografía, monotypes y serigrafía).

La xilografía es una de las técnicas de grabado mas antiguas que se conocen, consiste en trazar sobre placas de madera un dibujo y hacer incisiones o cortes con herramientas filosas como las gubias o formones siguiendo la línea del dibujo creando distintas texturas, después se entinta con un rodillo, para transferir la imagen de la madera tallada se coloca una superficie plana sobre el grabado (papel, tela, pergamino), se presiona con un tórculo (antiguamente este sistema consistía en presionar con la mano sobre la superficie), este sistema de impresión permite reproducir una imagen a partir de una placa.

²) M. Rubio Martínez, *XILOGRAFIA*, España, ed. Tarraco, 1979, p.19.

Las placas de madera pueden trabajarse de dos formas:

- ❖ Haciendo incisiones en sentido paralelo a la veta o hilo de la madera. (xilografía a fibra)
- ❖ Haciendo incisiones en sentido perpendicular a la veta.
- ❖ (xilografía a contrafibra)

3.8.1 XILOGRAFIA A FIBRA

Cuando comenzó a utilizarse esta técnica, los trazos eran duros, sin movimiento y sin matices; pero con el tiempo se descubrió que entrecruzando líneas, utilizando puntos y variando la separación de ambos elementos, se lograban distintos valores como luces, sombras y medios tonos.

Muchos artistas del expresionismo alemán utilizaron la xilografía a fibra.

En esta técnica se puede utilizar cualquier tipo de madera, porosa o compacta, siempre y cuando la superficie de la madera sea plana y de grosor uniforme.

Se traza el dibujo sobre la superficie a tallar, tomando en cuenta la posición de éste, ya que al momento de ser impreso quedará invertido, por lo que se recomienda trazarlo primero en una superficie translúcida, para después invertirlo y trazarlo sobre la madera.

3.8.2 XILOGRAFIA A CONTRAFIBRA

"En 1775 el artista inglés Bewick descubrió la técnica de grabar en madera, cortándola plancha en sentido vertical al eje del tronco, con esto la veta se eliminaba y se lograba un trabajo parecido al grabado en metal."³

Para esta técnica se utilizan maderas compactas (duras) y las herramientas para realizar las incisiones pueden ser las mismas que se utilizan para el grabado en metal.

³ *Ibid.*, p. 142

3.8.3 TINTAS

Las tintas utilizadas actualmente en occidente son por lo general tintas (tipográficas) grasas resistentes a la luz.

En países como Japón la tinta que se utiliza es a base de agua⁴, lo que produce efectos de transparencia similares a la acuarela.

3.8.4 IMPRESION O ESTAMPACION

Se entinta la placa con rodillo, el cual permite distribuir uniformemente la cantidad de tinta, sin embargo, dependiendo de la fluidez que ésta tenga, se obtienen distintas calidades de impresión.

Entintada la placa, se coloca sobre la platina de la prensa o tórculo, la placa se cubre con papel, piel o tela a estampar y se colocan fieltros para que la presión del tórculo no caiga directamente sobre la placa.

Los japoneses entintan con brochas que fabrican con pelo de caballo (crin), previo a entintar tapan el poro de la madera con una capa de cola de arroz.

Al finalizar el proceso de entintado colocan un papel de arroz húmedo sobre la placa y comienzan a ejercer presión con una especie de almohadita adherida a un disco plano llamado *barén* y con movimientos circulares presionan de manera uniforme toda la placa.

El grabado ha sido un medio de expresión y reproducción de imágenes por el cual los artistas han plasmado situaciones y personajes de su época, han apoyado luchas sociales y se han manifestado en contra de sistemas políticos.

⁴) Esta tinta esta compuesta de agua, pigmento y cola de arroz. *Ibid.*, p.146

En el primer capítulo se mencionó que los tarahumaras han abstraído en símbolos conceptos como lo Eterno, lo Absoluto y lo Infinito, en los cuales está contenido su pensamiento religioso y éste a su vez tiene estrecha relación con su vida cotidiana y con su forma de entender el entorno en que viven.

A continuación se da una breve definición de símbolo y de como lo Eterno, lo Absoluto y lo Infinito son representados por medio del símbolo del Sol y de la Cruz.

3.9 EL SÍMBOLO

El símbolo ha sido utilizado por el hombre como un medio de conocimiento y comunicación, al estar en contacto con la naturaleza siente la necesidad de conocerla para comprender su realidad y la de sus semejantes.

En este afán por comprender lo que le rodea, el hombre descubre que debe empezar por conocerse a si mismo (como parte de la realidad), por ello es que el auto conocimiento es primordial en toda búsqueda humana, el auto conocimiento es el requisito de la realización humana que nos permite relacionarnos con el entorno en que vivimos, no por simple curiosidad, sino como necesidad de comprender la vida.

En la realidad existen seres que pertenecen a distintos entornos por lo que cada uno se adapta de manera distinta al suyo.

El hombre para adaptarse a su entorno utiliza la representación simbólica que le permite tener una nueva y particular dimensión de la realidad.

El símbolo puede entenderse como representación de creencias, sucesos o conceptos, puede contener algo de ficción y es susceptible de interpretación, la cual en ocasiones puede ser subjetiva, los símbolos son considerados como mediadores entre lo que se puede ver y tocar y lo que no, entre lo terrenal y lo místico.

El símbolo contiene un componente vivencial, experiencial, prerracional que sería el significante, y que luego es expresado de manera objetiva en el significado. El símbolo no sólo indica o significa como el signo, sino que interviene y participa de la realidad que significa y la hace presente.

Los símbolos pueden estar implícitos en:

- ❖ Danzas
- ❖ Ofrendas
- ❖ Cantos
- ❖ Procesiones
- ❖ Rituales

Dos de los símbolos mas importantes en el Ritual de Semana Santa Tarahumara son:

- ❖ SÍMBOLO DE DIOS-EL SOL
- ❖ SÍMBOLO DE LA CRUZ

3.7.1 SÍMBOLO DE DIOS-EL SOL

En la mayoría de las culturas del mundo se ha rendido culto al Sol desde la antigüedad, este símbolo se compone de dos elementos principales que son el círculo el cual representa el cuerpo del sol y la representación (abstracta) sus rayos o su luz.

La representación del sol puede tener género femenino o masculino según menciona el autor *"En las lenguas nórdicas el sol es mencionado como la hermosa mujer, siéndole conferida, condición femenina; en las lenguas nativas meridionales posee condición masculina..."*⁵ La oposición Sol-Luna se relaciona con la dualidad macho-hembra.

El Sol ha sido interpretado como símbolo de fecundación, iluminación, perfección intelectual.

En muchos de los símbolos del sol se enfatiza la noción del centro, que considera al sol como centro de la vida, del universo, *"El Sol está en el centro del cielo, como el corazón en el centro del ser."*⁶

Para muchos pueblos el Sol es una manifestación de la divinidad, para los tarahumaras el Sol es el símbolo de Dios Padre, llamado Onoruame el cual es Padre y Madre al mismo tiempo.

*"El Sol es la fuente de la energía positiva que anima dando vida a todo lo existente."*⁷

Los tarahumaras tienen la idea de que el Sol tiene la obligación de *caminar* y si dejara de hacerlo el mundo se acabaría, cada tarahumara se siente hijo del Sol y a él dedican sus danzas por que la danza es una forma de *caminar* (de alcanzar un terreno celestial o divino).

5) Adrián Futiger, *op.cit.*, p.216.

6) Jean Chevalier, *op.cit.*, p.950.

7) Ma. Elena Orozco, *op.cit.*, p.52

3.2.2 SÍMBOLO DE LA CRUZ

Es uno de los símbolos más antiguos en todo el mundo, las culturas antiguas representaron a Dios por medio del círculo, del cual se cree que surge la cruz.

Se ha interpretado como la representación del cosmos por un principio de verticalidad (Cielo) y horizontalidad. (Tierra) *“La línea vertical es lo celestial, lo espiritual e intelectual, lo positivo, activo y masculino, mientras que la línea horizontal es lo terrenal, lo racional, lo pasivo, lo negativo y femenino.”*⁸ Significa que representa la dualidad así

como la unión de contrarios.

Su semejanza con la figura humana hizo que se convirtiera en símbolo de las creencias cristianas, aunque los pueblos mesoamericanos, los hebreos, africanos, hindúes, lo interpretaban como el Eterno absoluto.

En cada región tomó distintas formas, se piensa que el culto a la cruz no tuvo su origen con Cristo, sino que fue un símbolo pagano que apareció mucho antes de la era cristiana.

*“Las cruces fueron representadas en monumentos en Egipto de una manera numerosa, algunos han considerado a la cruz como protección contra espíritus malignos.”*⁹

El símbolo de la cruz ha sido respetado por muchos pueblos en el mundo, a pesar de que su sistema de creencias no incluya el cristianismo, se intuye como un símbolo de carácter divino y eterno, como un objeto de culto, como símbolo de la fe cristiana, que se asocia a la crucifixión de Cristo.

*“Como un símbolo de orientación espacial y temporal.”*¹⁰

Las cuatro direcciones a las cuales apunta la cruz representan la ubicación de los puntos cardinales.

Representa los estados climáticos: frío, cálido, húmedo y seco por lo que también se relaciona con la fertilidad, con la vida y con la salud.

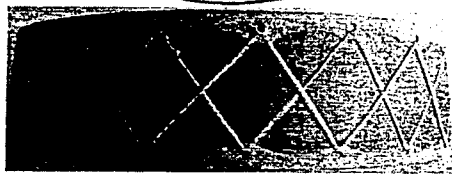
8) Jean E. Cirlot, *DICCIONARIO DE SIMBOLOS*, Barcelona, Ed. Labor, 1988, p.60.

9) http://www.sobreesapietra.com/libros/babilonia/006_es_la_cruz.htm.

10) Jean Chevalier, *op.cit.*, p.368.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

LIBRO TERMINADO

REGISTRO
FALLA DE ORDEN

CONCLUSION

Desde hace mucho tiempo se tiene la noción de libro, desde las impresiones en piedras, huesos, muros de templos y tumbas, diversos soportes y herramientas han sido útiles para su elaboración, los libros han utilizado lenguajes que se componen de signos ya sea de carácter simbólico, metafórico, ideográfico, fonético, etc.

Con el tiempo se fueron creando los alfabetos, que facilitaron el proceso de la comunicación escrita, así mismo los sistemas de impresión fueron evolucionando y permitieron la amplia difusión de los libros .

En el siglo XX después de una larga tradición de libros impresos por medio de la Imprenta, se crean sistemas de impresión que permiten a un público mas amplio tener acceso a los libros; también los artistas retoman el libro para modificar su forma, sus páginas, su impresión para interesar a los lectores en cada aspecto del libro y no solo en su contenido.

Utilizando materiales tal vez no convencionales, colores, formas y estructuras novedosas se da paso al Libro Alternativo, que tiene como fin comunicar por medio de elementos visuales y espaciales e interactuar con el lector, así como ser objetos que no forzosamente tengan la categoría de obras de arte (eternas) o que no pretenden ser parte de un sistema mercantil.

En la ENAP se imparte el Seminario Taller de Libro Alternativo en el cual se experimentan formas nuevas de libro con conceptos, formatos y estructuras muy diversos, en este Seminario realicé un libro que me brindó la oportunidad de analizar y tomar en cuenta formas y estructuras diferentes, vinculándolas con una interpretación personal del Ritual de Semana Santa Tarahumara y sus elementos simbólicos por medio de xilografías impresas en pergamino sostenidas por bastidores redondos similares a unos tambores que están contenidos dentro de un tambor de mayor tamaño.

En un principio cada tambor estaba unido y estaba pensado que fueran abatibles, sin embargo debían ser muy angostos y no eran suficientemente estables, así que la propuesta cambió y agregué una cruz en la que se pueden integrar los tambores por separado.

Considero que el objetivo de realizar un libro híbrido fue cubierto, realizando cada elemento personalmente, lo que trae la inquietud de seguir trabajando la xilografía impresa en pergamino, así como seguir investigando los aspectos formales y espaciales de los libros alternativos y difundir este tipo de obras en México.

BIBLIOGRAFIA

Acha, Juan. EXPRESION Y APRECIACION ARTISTICAS. México, Ed. Trillas, 1994. 239 pp.

Bennett Wendell, Clark. LOS TARAHUMARAS UNA TRIBU INDIA DEL NORTE DE MÉXICO. México, Ed. INI, 1978. 595 pp.

Bonfiglioli Carlo. FIESTAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE MÉXICO- FARISEOS Y MATACHINES EN LA SIERRA TARAHUMARA. México, Ed. INI/SEDESOL, 1995. 240 pp.

Cajas Castro, Juan de Dios. LA SIERRA TARAHUMARA O LOS DESVELOS DE LA MODERNIDAD EN MÉXICO. México, Ed. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1992. 254 pp.

CARACTERISTICAS Y CLASIFICACION DE LIBROS ALTERNATIVOS. MATERIAL FOTOCOPIADO OCTAVO SEMINARIO-TALLER DEL LIBRO ALTERNATIVO ENAP 2002. pp. 9-10.

Carrión, Ulises. EL ARTE NUEVO DE HACER LIBROS. México, Ed. El Archivero, 1988. 10 pp.

Cirlot, Jean E. DICCIONARIO DE SIMBOLOS. Barcelona, Ed. Labor, 1988. pp.60-62.

Chevalier, Jean. DICCIONARIO DE SIMBOLOS. 5ª. Edición, Barcelona, Ed. Herder, 1995. pp.362-360, 949-954.

EL LIBRO DE ARTISTA Bogota, Colombia, Ed. de Arte dos Grafico, 1994. 43 pp.

EL LIBRO, TEMA CENTRAL DE INSPIRACION EN LA MUESTRA UMBRAL DEL OBJETUARIO. GACETA UNAM. 13 DE JUNIO DE 1996. p. 24.

Escolar, Hipólito. DE LA ESCRITURA AL LIBRO. España, s.p.i. 1976. pp.13-98.

Ezra Pound. CARACTERES DE LA ESCRITURA CHINA COMO MEDIO POETICO. México, Ed. Molinos de viento. 1980. 55pp.

Futiger Adrián. SIGNOS, SIMBOLOS, MARCAS, SEÑALES. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1981. pp. 77-225.

Georges, Jean. WRITING THE STORY OF ALPHABETS AND SCRIPTS. New York, Ed. Thames and Hudson, 1992. 204pp.

González de León Silvia. EXPOSICIONES- UN LIBRO ES UNA PROVOCACION. Reseña s.p.i. pp.9-10.

González Rodríguez, Luis. EL NOROESTE NOVOHISPANO EN LA EPOCA COLONIAL. México, Ed. UNAM/ INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS, 1993. 614 pp.

Kant, E. CRITICA DE LA RAZON PURA. México, Ed. Porrúa, 2000. pp.44-50.

López Chuhurra, Oswaldo. ESTETICA DE LOS ELEMENTOS PLASTICOS. Barcelona, Ed. Labor, 1970. 152 pp.

Lumholtz, Carl. EL MEXICO DESCONOCIDO. TOMO 1, México, Ed. INI, 1981. 560 pp.

Lumholtz, Carl. MONTAÑAS, DUENDES, ADIVINOS.... México, INI, 1996. 144 pp.

Manzano, Daniel. LA APARICION DEL LIBRO DE ARTISTA. MATERIAL FOTOCOPIADO OCTAVO SEMINARIO-TALLER DEL LIBRO ALTERNATIVO ENAP 2002. [8 pp.]

Marzal, Manuel. EL ROSTRO INDIO DE DIOS. México, Manuel Marzal, Ed. UIACRT, 1994. pp.74-90.

LIBROS DE ARTISTAS. Madrid, Ministerio de cultura, Dirección General de Bellas Artes Archivos y Bibliotecas, 1982. 45 pp.

Montemayor, Carlos. LOS TARAHUMARAS PUEBLO DE ESTRELLAS Y BARRANCAS. 2ª Edición, México, Ed. Aldus, 1994. 153 pp.

Munari, Bruno. COMO NACEN LOS OBJETOS? 5ª Edición, Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1993. 385 pp.

Orozco, Ma. Elena. TARAHUMARAS UNA ANTIGUA SOCIEDAD FUTURA. Chihuahua, Chih. Ed. C.O.P.L.A.D.E, 1994. 136 pp.

Renán, Raúl. LOS OTROS LIBROS. 2ª. edición, México, Ed. UNAM, 1999. 100 pp.

Roob, Alexander. ALQUIMIA Y MISTICA. Colonia, Ed. Taschen, 2001. 711 pp.

Rubio Martínez, M. XILOGRAFIA. España, Ed. Tarraco, 1979. 297 pp.

Sánchez Reyna, Ramón. EL LIBRO ALTERNATIVO- EXPOSICION EN EL MAC. Junio de 1997, p.32.

Velasco, Pedro. DANZAR O MORIR. 2ª Edición, México, Ediciones CRT, 1987. 475 pp.

Yen Alexandra Nomikos .TARAHUMARA CAMINOS CRUZADOS.
México, s.p.i., 1999. 108 pp.

Zamora, Fernando. AL ABISMO DEL MILENIO, Catálogo de Exposición Colectiva del Taller de Producción del Libro Alternativo ENAP-UNAM Agosto, 1994. Museo Nacional de la Estampa.

CONSULTA VIDEOGRAFICA

"LA SIERRA TARAHUMARA Sus Indígenas- Parte II"

Producido por: Unidad Corporativa de Televisión S.A de C.V. Chihuahua, Chih. México.

CONSULTA VIA INTERNET

-http://omega.ilce.edu.mx:3000/biblioteca/sites/3milenio/migra/htm/sec_39.htm

-geocities.com/yosemite/falls/9642/spanish-intro.html

-todoexpertos.com/herramientas/lcermsgpublico.asp?idproceso=41862

-members.fortunecity.es/kaildoc/egipto/ritualfun.htm

<http://www.cnice.mecd.es/mem2001/scripta/trad/trad7.htm>

http://www.sobrestapietra.com/libros/babilonia/006_es_la_cruz.htm

Consulta: Febrero, Marzo y Abril de 2002.

IMAGENES TARAHUMARAS :

Gutierrez, Donaciano. LOS TARAHUMARES-CATALOGO DE LAS COLECCIONES ETNOGRAFICAS DEL INAH. México, CNCA, 1992. 265 pp.

[Acfm.net/acfm/articulos/art/peyotsp.htm](http://acfm.net/acfm/articulos/art/peyotsp.htm)

<http://www.coppercanyonguide.com/cust/easteritin.html>

<http://www.semarnap.gob.mx/chihuahua/Paginas/lostarah.htm>

http://www.chi.itesm.mx/chihuahua/arte_cultura/fotografia/tarahumara2.html

IMAGENES DE LOS LIBROS:

CD-ROM PROPORCIONADO POR EL OCTAVO SEMINARIO-TALLER DEL LIBRO ALTERNATIVO.