

27
2ej

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

Escuela Nacional de Artes Plásticas

"Una Manera de Pintar Hindú"

Reconstrucción de la escultura hindú del
siglo XI d.C. en una pintura actual

Tesis que para obtener el título de licenciada en
Artes Visuales presenta:

Liz Mariana Trejo Pereyra

Director de Tesis: Ignacio Salazar

México, D.F. 1998

DEPTO. DE ASISTENCIA
PARA LA TITULACION
ESCUELA NACIONAL
DE ARTES PLASTICAS:
XOCHIMILCO D.F.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

266996

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 a mis padres esta tesis,
por su amor y apoyo.

Agradezco la asesoría y el
apoyo de los maestros Patricia
Soriano y Pedro Ascencio, a mi
director y maestro Ignacio
Salazar, por todo su tiempo,
paciencia y dedicación durante
estos casi tres años de
seminario, gracias también por
haber puesto mi vida en el
camino de la pintura.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
CAPITULO 1.-<u>Aspectos importantes sobre la filosofía y pensamiento hindú.</u>	
A.- Transición del vedismo al brahmanismo.....	6
B.- Principales textos hindúes.....	13
C.- La enseñanza brahmánica.....	16
D.- Sistemas filosóficos de pensamiento.....	18
E.- Religiones principales: jainismo, budismo, hinduismo, shivaismo y shaktismo.....	21
CAPITULO 2.- <u>El proceso creativo del artista hindú.</u>	
A.- Jerarquías de los conceptos relacionados al alma y a la mente.....	33
B.- La misión religiosa del artista.....	38
C.- La escultura y su carácter simbólico.....	42
D.- Representaciones artísticas budistas e hinduistas.....	45
E.- Concepción del espacio para el hindú.....	49
F.- Símbolos de reintegración.....	53
CAPITULO 3.- <u>Antecedentes de la escultura y pintura hindú.</u>	
A.- Breve descripción de la región de Kajuraho.....	56
B.- La escultura de los templos de Kajuraho.....	68
C.- El erotismo en Kajuraho, su significado.....	78
D.- Antecedentes de la pintura hindú.....	86
E.- Simbolismos reutilizados en las serie de pinturas.....	96
CAPITULO 4.- <u>Propuesta pictórica a partir de la filosofía hindú</u>	
A.- Breve análisis comparativo entre la cultura hindú y la mexicana.....	103
B.- Descripción técnica y conceptual de la serie de pinturas.....	111
C.- Interpretación personal sobre el tratado de mi pintura.....	150
CONCLUSIÓN.....	155
GLOSARIO.....	160
CITAS BIBLIOGRAFICAS.....	172
BIBLIOGRAFÍA.....	175

INTRODUCCIÓN

La India es un vasto país que comprende los valles Indo, del Ganges y el gran triángulo del Dekan. Ha tomado su nombre del río Indo, el antiguo Indus, río sagrado de los Arios. Forma parte del inmenso continente asiático, pero a su vez es más continente que península, no sólo por su vastedad, sino porque excepto por la ancha puerta que da paso desde el Punjab a las altas mesetas del Afganistán, está aislado del resto del mundo por el mar de Omán, el océano Índico, el Golfo de Bengala y las cordilleras del Himalaya, Karakorum y Palmir.

La palabra hindú "se refiere principalmente a la persona que sigue la tradición vedantina del hinduismo"(1). En el concepto de hinduismo va implicada la tradición, cultos, creencias, tradiciones y mitología mostradas por su inmensa literatura sagrada objeto de la enseñanza practicada por los brahmanes. Es probable que alrededor de los siglos III y II a. C. los arios, quienes habían habitado en Irán, lentamente se expandieron a la India donde existían las civilizaciones de Harappa y Mohenjo Daro. Antes de la invasión aria, ocupaban la India los drávidas, que fueron incorporados al sistema social de los invasores en calidad de esclavos. Los drávidas tenían una religión local y veneraban a divinidades femeninas. Pero al llegar los arios poco a poco nace la religión védica que más tarde da lugar a la brahmánica.

Para poder comprender el pensamiento y filosofía hindúes es necesario conocer la relación que mantienen con el documento indio más antiguo: los Vedas. Estos son una fuente amplísima de literatura a partir de la cual los hindúes desarrollan su pensamiento y forma de vida y han constituido la base para la subsecuente evolución de la cultura hindú. Sin embargo este solo tema podría ser una tesis, por lo cual sólo lo mencionare retomando lo más importante en cuanto a mis objetivos. Mi interés por realizar esta investigación comienza a partir de la escultura que se da en el siglo X d.c. en una región de

templos llamada Kajuraho. Estas esculturas muestran un período de auge en el arte hindú. Al hacer una rápida revisión por lo más representativo de cada época, escuela y región de la India, la escultura de Kajuraho sobresale notablemente. Existe una perfección en el tratamiento de las proporciones, en el movimiento y en la expresión. También decido retomar la escultura de este lugar debido a la relación que encuentro entre ella y mis intereses en la pintura. Algunos de estos intereses son el tratamiento de la figura humana de manera naturalista y sensual y los simbolismos de la iconología hindú (plantas y animales), en ambos casos existe una prioridad a la exaltación de la expresión. Mediante la relación de mi pintura con las imágenes hindúes busco lograr un tratamiento personal de la figura, donde convivan una estilización de la forma, un naturalismo y sobre todo la expresión de la figura no solo por medio del rostro sino también por medio de las manos, pies y postura corporal. Creo importante mencionar que realice la serie de pinturas a partir de la filosofía hindú principalmente retomando las manifestaciones escultóricas más que a las pictóricas. La pintura y escultura de la India en general dan un tratamiento de la figura humana, en lo que respecta a ritmos, movimiento, volumen y proporciones más bien rígido, plano y no son muy proporcionadas. Sin embargo la escultura de Kajuraho no entra en esta descripción debido a que maneja con maestría el volumen, movimiento y proporción. En cuanto a algunas maneras de composición la pintura y la escultura son igualmente saturadas de elementos simbólicos con figuras humanas y de animales. La simbología de la escultura se maneja por medio de las manos, la postura del cuerpo y el rostro, siendo todo esto necesario en la comunicación del mensaje, el total de la composición se vuelve saturado. En la pintura la figura humana es muy importante, sin embargo, también se plasman muchos elementos simbólicos mas, como animales, figuras y objetos además de los colores. Encuentro en la escultura y la pintura hindú una forma de expresión introspectiva y a la vez descriptiva.

"Un posible antecedente del origen de la cultura hindú es Babilonia, ya que la cosmología de ambas civilizaciones asocia el mundo humano con el divino: ambas tienen océanos, montañas, ríos, palacios, población jerárquica y un gobernador supremo. Ambas incorporan al arte a un dominio de técnica ritual." (2). También se sabe que en el territorio de la India existieron los asentamientos culturales de Harappa y Mohenjo-daro.

El marco histórico al que haré referencia no abarca los sucesos actuales de la India, primero porque es demasiado extenso y segundo porque mi interés es ubicar a la región de Kajuraho dentro de su contexto religioso y filosófico, siglo X d.c. dado que considero que estos aspectos son básicos para lograr una comprensión de las esculturas eróticas de la región de Kajuraho, ya que dichas representaciones son una consecuencia del momento histórico. Es importante entender el porque del aspecto erótico y el culto fálico, sus

Torso de Harappa 5.III a.C.

orígenes y significados, y la influencia de la filosofía tántrica sobre el arte. Lo que mencionaré es una rápida recapitulación de la civilización hindú en sus comienzos cuando se dió un eclecticismo de filosofías y religiones. Él porque me interesa retomar estas imágenes escultóricas radica en su fuerte presencia la cual atribuyó no solo a lo sinuoso de sus formas sino también a la carga espiritual que conllevan.

El periodo artístico de mayor auge en la India Antigua suele variar según los historiadores, aunque se suele

decir que es el periodo correspondiente al estilo Post-Gupta, y la región de Kajuraho alcanza en lo que a escultura se refiere, máximos logros conjugando estilos, escuelas y filosofías diversas. Además de tratar la parte materialista o tangible de estas esculturas, encontré que no podemos comprenderlas del todo sin situarlas en su momento histórico, por lo cual daré un pequeño marco de referencia al siglo X d.c., en cuanto a religión y filosofía se refiere, que corresponde con la época de creación de estas piezas. De aquí, surge una pequeña descripción acerca de la religión y filosofía, la misión del arte y del artista en la espiritualidad, sus representaciones artísticas y su simbología. Lo cual a su vez nos lleva a comprender que existen diferencias de conceptos filosóficos entre oriente y occidente. Estas diferencias radican básicamente en la creencia de la transmigración de las almas que se da en oriente, con lo que los rituales y el porqué de estos varía de oriente a occidente, sin embargo el motivo de estos es siempre el mismo: el cuestionamiento o mito ¿de dónde venimos y qué hay después de la muerte!. A partir de estas cuestiones realizo una serie de pinturas buscando él aprender a aplicar la espiritualidad del hindú en el proceso creativo.

La tesis tratará los siguientes puntos:

- En el primer capítulo daré un marco histórico enfocado al aspecto religioso, en el cual haré mención a lo que considero lo más significativo en el camino espiritual tan complejo de la India.
- En el segundo capítulo daré un enfoque a aquellos aspectos filosóficos de la India que me parecen aplicables a una metodología de aprendizaje y de evolución en el proceso creativo.
- En el tercer capítulo trataré sobre la región de Kajuraho, su escultura y los antecedentes de la pintura hindú.
- En el cuarto capítulo describo el desarrollo de la serie de cuadros con relación a la filosofía y escultura de la India. Realizando un análisis

comparativo entre la cultura hindú y la prehispanica, así como una justificación y reflexión sobre mi pintura.

Figura de Mohenjo Daro

Kali en intercurso con Shiva. S.XVIII, Rajasthan

CAPITULO 1
*"Aspectos importantes sobre la
filosofía y pensamiento hindú"*

A.-TRANSICIÓN DEL VEDISMO AL BRAHMANISMO.

Hacia el año 3000 a.C. habitan el territorio hindú los dravidas, era gente de estatura baja y piel negra, trabajaban el bronce y ya conocían la agricultura. Su culto era politeísta y adoraban a los animales selváticos. A mediados del año 2000 a.C. grupos procedentes de oeste penetraron al territorio hindú, eran los arios. Ellos se establecen en el valle del Ganges, del siglo XIV al siglo IV a.C. permanecieron como estados separados que más tarde se unieron bajo el dominio del gobernante Chandragupta Maurya. Los pueblos sometidos siguieron dedicados a la agricultura y ganadería a la par, los arios se volvieron sedentarios, formando la clase dominante imponiendo sus dioses y ritos religiosos. Con lo que se empieza a desarrollar la religión védica, sus principales dioses eran:

Dios Varuna siglo VIII d.C. India

- *Dyaus*, Pitar , Varuna: cielo.
- *Mitra*, Indra, Vishnu: dioses solares.
- *Asuras*, demonios.

¹ Durante el periodo neolítico se han encontrado manifestaciones de lingam y yoni, símbolos representados posteriormente por Shiva y Shakti. Podría ser una coincidencia o tal vez una adopción que hacen los arios de los símbolos de los dravidas.

A partir del siglo X a.C. los arios instauran al dios Brahma como 'el alma universal', o fuerza superior, pero conservando todas las divinidades ya existentes, algunas de origen dravidas y otras de origen ario. Con esto el culto vedico se transforma en la religión brahmanica. El brahmanismo implica la transmigración del alma a un animal o a un ser humano. Este ciclo llega a su final cuando el alma se funde con la divinidad. Otro aspecto importante en la cultura hindú que se define a la par fue el sistema de castas, las cuales existían desde los arios pero es con el brahmanismo que se vuelven oficiales, ya que la presencia de un sacerdote, 'brahman' que oficiará el ritual se hizo necesario:

(blancos descendientes de arios)

- *Brahmanes*: sacerdotes. Son aquellos que están en las ultimas encarnaciones próximos a la liberación de la rueda de las vidas. Su principal función es la de conservar y transmitir la doctrina tradicional.
- *Shatryias*: nobles guerreros y reyes. En ellos recaía la responsabilidad del mantenimiento de los métodos de cultura y la defensa del orden establecido.
- *Vaysias*: comerciantes, agricultores y obreros (artistas). (piel oscura descendientes de dravidas)
- *Sudras*: Siervos.
- *Parías*: los intocables.

"En aquel tiempo las castas significaban una justa clasificación de acuerdo con el carácter, inteligencia y posibilidades del individuo, sin embargo en los tiempos actuales este concepto se va desvaneciendo por el contacto con la cultura occidental."(3). Las situaciones

Surya, dios de la luz con sus consortes y sirvientes. Ganga. Siglo XIII d.C.. Los lotos simbolizan el sol

que determinan las castas son en primer término el origen de nacimiento, esto es la sangre de la casta donde se nace, el territorio donde se vive, el oficio o profesión, la dieta, la lengua. Las castas son grupos que entre ellos demuestran

Varuna, dios de las aguas y su consorte. S VIII d. C. Bombay

una fuerte fraternidad y sentido de ayuda mutua. Las reglas de parentesco de cada casta son muy estrictas y complejas, se reducen básicamente a que un miembro de casta alta no puede casarse con uno de casta inferior. La casta brinda protección al individuo pero no le permite una movilidad social. Estas fueron diseñadas para perdurar en el tiempo y lo han hecho, manteniendo a la sociedad en un estado estático dando un desarrollo social lento. Hoy en día la idea de nacionalismo en la India es un concepto que se contradice al de las castas, ya que el nacionalismo busca englobar una realidad

haciendo homogéneas las diferencias entre ellas. Algunos historiadores afirman que las castas pueden ser uno de los factores que obstaculizan la modernización en la India.

En un principio con la llegada de los arios los cultos védicos se realizaban en un terreno acondicionado para evocar a los dioses con ofrendas y sacrificios, aún no existían ni los templos ni las castas. Veneraban principalmente a los 'devas' o espíritus brillantes:

- *Agni* - fuego
- *Surya* - sol
- *Indra* - atmósfera
- *Varuna* - bóveda celeste
- *Prisni* - naturaleza terrestre
- *Rudra* - viento

Los arios ponen ante los dioses ya existentes a Brahma como una fuerza superior y a la vez designan sacerdotes llamados 'brahmanes' para que supervisen el culto. El brahmanismo se define a sí mismo como la

Brahma recibiendo bendición S.VI d.C. Chalukya

sistematización del pensamiento védico. Con esto inicia la literatura de los Brahmanes distinta del Veda pero fundada en él, son comentarios sobre el texto donde se adicionan interpretaciones de tipo esotérico. Con el tiempo al

*Vishnu con corona y joyas reales. Gupta
s. V d.C. Delhi*

brahmanismo se le conoció como la religión más popular designándola bajo el nombre de hinduismo.

Bajo la unidad primordial del Brahman surge la trinidad formada por:

- *Brahma*: creador, inteligencia activa, todo lo que emprende.
- *Vishnu*: conservador, amor inteligente, esta en todas las cosas.
- *Shiva*: destructor, voluntad o 'mahadeva' yace oculto.

Los brahmanes reconocen al 'atman' como una concepción del absoluto, como el alma en nosotros, a partir de este concepto surgen otros sistemas filosóficos, que también se incluyen dentro del hinduismo. Después de un tiempo de la aparición del Brahmanismo surge en oposición la filosofía del yoga.

Los fieles que asistían a las ceremonias por lo general no comprendían lo que se decía, ya que esta se llevaba a cabo en sánscrito, pero si comprendían la esencia o concepto principal de la ceremonia. El último fin del hinduismo es 'moksha', liberación del deseo y luego de la vida. El sabio Bhartrí-hari

expresa "todo lo que existe en la tierra es causa de miedo y la única liberación del miedo se halla en la renunciación a todo deseo..., la aspiración final más elevada del hindú es escapar a la reencarnación."

Shiva bailando ante Parvati cueva 21 Ellora

le permitía imponer sus leyes. Esta retroalimentación constante sucedió también en el campo del arte con las distintas escuelas y estilos. Esto provocó que con el tiempo fueran apareciendo una infinidad de dioses, ya fuera en relación de unos con otros, o en sustitución de otro anterior.² Estos son

Cada vez que aparecía una nueva secta, religión o corriente filosófica, cada religión, incluyendo el hinduismo, tomaba esas nuevas ideas y las integraba de alguna manera al culto. Creo que todo esto lo hacían por no perder adeptos y porque las exigencias y necesidades espirituales de la gente también iban cambiando con el tiempo, requiriendo una adaptación por parte de las religiones. El hinduismo absorbió el conjunto de creencias anteriores a él por medio de una teología que las enlazaba, resultando convincente a la gente, lo que

² En medio de esta teología de miedo y sufrimiento la superstición florecía con exuberante fertilidad. Los hindúes han tenido gran número de 'tantras', manuales en los cuales se exponía el misticismo, la hechicería, la adivinación, la magia y 'mantras' (hechizos mediante los cuales casi todo fin podía

representados en la escultura y la pintura con técnicas y símbolos que al paso del tiempo se multiplican, dando lugar a la aparición de una infinidad de dioses. Estos símbolos en las representaciones están relacionados al lugar específico, a la zona y sobre todo a la ideología que se tuviese en ese lugar y tiempo determinados. Debido a la magnitud del territorio hindú no siempre se desarrollaba un estilo específico en todas las regiones, ya que estos estilos se desarrollaban de distintas formas y en distintas épocas y sólo en algunas áreas del territorio hindú.

En una misma época convivían y convergían distintas corrientes artísticas que surgían y se desarrollaban dentro de un proceso en el cual la mayoría de las veces se tomaba influencia de los otros estilos coexistentes. Dicha diversidad de escuelas es un tanto semejante al eclecticismo que se da en la pintura contemporánea. Las tendencias y estilos del mundo están presentando una sincronía, en cuanto tiempo y espacio se refiere. Esto es que las corrientes artísticas del pasado hasta nuestros días se han fusionado hasta dar como resultado una pintura contemporánea que abarca la historia de la pintura, los regionalismos y el estilo personal de cada artista dando como resultado una pintura ecléctica que se enriquece de todos los medios a su alcance.

Resultando una cierta homogeneidad en los estilos pictóricos actuales. Esto permite que sea un arte rico en soluciones, pero al mismo tiempo provoca que sea muy difícil crear algo completamente nuevo. En un objeto de arte actual se puede encontrar siempre una referencia histórica a algo que ya existía previamente.

alcanzarse.) Los tantras surgen entre los siglos VII y XII d.c. supuestamente aparecen primero en la filosofía budista y mas tarde la hinduista los incorpora en su culto.

B.- PRINCIPALES TEXTOS HINDÚES.

La primera literatura de los hindúes fue transmitida de manera oral, en forma de himnos que utilizaban la ley del ritmo con fines de memorización. Hace mas de 32 siglos se escribieron en hoja de palma constituyendo los Vedas o ciencia suprema. Además de los Vedas existen ciertos textos decisivos en la formación de la cultura hindú, algunos de estos son los siguientes¹:

- pensamiento reflejo de la armonía universal, las leyes religiosas del Código de Manu
- los poemas épicos del Mahabarata y Ramayana
- los sistemas filosóficos Sankya, Nyaya y Vedanta
- leyendas teocráticas, los Puranas
- comentarios prácticos, los Brahmanes
- resúmenes litúrgicos, los Sutras
- recensiones sacerdotales, los Samhitas
- tradiciones históricas, los Itihasas
- lecciones religiosas y secretos del hinduismo, son las transcripciones de enseñanzas y diálogos sostenidos en los bosques sagrados por los más eminentes anacoretas, los Upanishads
- una enciclopedia oficial, los Sastras
- la obra más importante de política y economía, el Athasastra de Kautilya
- el Kamasutra, sobre el amor
- ciencias auxiliares de los Vedas, los Vedangas
- Las aplicaciones prácticas de los Vedas como medicina, ciencia militar, música, mecánica, arquitectura, los Upavedas

¹ Muchos de estos textos nacen a partir de los Vedas, o toman referencias de ellos. Están escritos en pali, talil y sánscrito antiguo. Mas de cuarenta mil obras y documentos de literatura religiosa hindú se encuentran en bibliotecas de Calcuta, Benares, Madras y Adyar. La complejidad extremada del sánscrito, su fraseología, los matices profundos de significación y la exigencia en la métrica y poética hicieron del sánscrito un instrumento de elite.

Toda la gran mezcla de conocimientos crea la fórmula de vida y pensamiento hindú. Abarcan conceptos diversos como la manera de comportarse dentro de la sociedad (aspectos morales y éticos principalmente), el lugar que un individuo ocupa en esta vida, como debe proceder, el camino para la máxima sublimación espiritual, etc...

Los Vedas son fundamentales en la vida espiritual del hindú, su idea central es *el sacrificio como medio de establecer comunión entre el hombre y sus dioses*. Con estos nace oficialmente la religión védica que más tarde se convierte en brahmanismo y luego en el hinduismo. La palabra 'veda' designa a su vez toda una cultura fundada en la religión védica. El veda se compone de cuatro recopilaciones: (dentro de los vedas existen a su vez otras divisiones)

- Rig-Veda, ciencia de los himnos de alabanza.
- Samaveda, ciencia de las melodías.
- Yajurveda, ciencia de las fórmulas sacrificales (se divide en las negras y las luminosas).
- Atharvaveda, ciencia de las fórmulas mágicas.

El *Rig-Veda* es el texto vedico fundamental del cual se nutren los

Escenas del Ramayana: Rama luchando contra el cocodrilo.

demás vedas. Los Vedas en un principio eran los cánticos de los arios, se cantaban al amanecer, cuando el sol estaba en el zenit y al anochecer, esto se realizaba al aire libre bajo la bóveda

celeste. Los Vedas no es una obra creada alguna vez por alguien, sino una literatura que se elaboró en un lapso de tiempo desconocido por tradición oral con la cooperación de muchas generaciones. En la moral védica, aunque paradójico, hay que entender que los seres naturales dependen del culto más que el culto dependa de ellos. Se habla de la existencia de videntes 'rishis' que han podido conocer el Veda en su inmutable eternidad por medio de la contemplación.

En los textos védicos se organiza el saber, en ellos se exponen las ciencias y las técnicas, el ceremonial, el teatro, la arquitectura y demás artes que conforman los orígenes de la cultura hindú y que se conservan y practican hasta la actualidad. Dichas costumbres se mezclan con las actividades cotidianas algunas son: rezos, arreglo diario del altar de la casa con ofrendas para los dioses, asistir a los templos, llevar cierto tipo de dietas, realizar sacrificio de animales o niños (varia según la secta), diferenciación de castas y actividades, ciertas vestimentas y colores, etc.

Este texto es de gran importancia para la vida del hindú y sobre todo de los practicantes de ciertas religiones (brahmanismo, hinduismo, shaktismo, shivaismo, etc...) y para las tradiciones de la cultura hindú en general, ya que es en los vedas donde se encuentra el origen y la explicación de gran parte de la ideología y cultura hindú hasta nuestros tiempos.

*Escenas del Ramayana:
Rama y Sita. India*

C.-ENSEÑANZA BRAHMANICA.

Con el tiempo los brahmanes controlan por completo la enseñanza, fueron los poseedores y detentadores de la cultura. La enseñanza brahmánica fue un sistema totalmente distinto al occidental actual. *Es un método mucho más personal donde la enseñanza confronta al discípulo con sus propias ventajas y limitaciones permitiéndole crear una conciencia clara de sí mismo.*

En el acto ritual y simbólico llamado "segundo nacimiento", el guru (instructor, maestro, anciano o hermano mayor) transmite su enseñanza según las condiciones y posibilidades de a quien se dirige, exigiendo por parte del que recibe un esfuerzo constante de asimilación. Para el hindú la enseñanza tradicional es sólo una forma "iniciática". Corresponde a los individuos elevarse, si les es posible, a la comprensión de la doctrina en su pureza integral. Situándose así, cada individuo en el grado que corresponde a su propio horizonte mental. "Existían cuatro etapas en la educación: el periodo de estudiante, el de padre de familia, el de morador del bosque y el de hombre libre, la cual es una etapa de vagar por el mundo, y de desprendimiento de lo material y social. La gran mayoría no pasaba de las primeras dos etapas." (4).

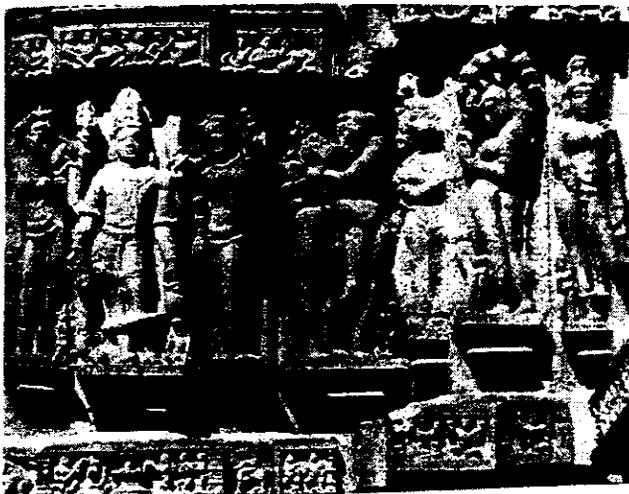
Con relación al conocimiento, la cultura antigua hindú tuvo una incansable búsqueda de la verdad y a partir de las vías para llegar a esta, surgieron los llamados sistemas filosóficos de pensamiento, llamados 'darshana'. Que a su vez se dividen en dos: los que afirman, 'Astika' (seis sistemas principales que toman algo de, o aceptan los Vedas) y los que niegan los Vedas, 'Nastika' (entre ellos budistas y jainas). No existían restricciones para el pensamiento siempre y cuando se aceptara el sistema de castas.¹

Pienso que este tipo de enseñanza debería retomarse más en occidente, y sobre todo en las áreas artísticas ya que permitiría al discípulo

¹ "Los maestros de filosofía eran tan numerosos en la India como los mercaderes en Babilonia...por alguno de los diálogos de Buda se sabe que existían sesenta y dos teorías del alma entre los filósofos de su época".(5).

desarrollarse dentro de su propio proceso evolutivo dándole una mayor claridad de conceptos y un mayor control de las limitaciones y cualidades personales en los aspectos técnicos. Por ejemplo, entender una limitación en lo técnico implica el superarla por medio del estudio, practica y conocimiento de las técnicas de su ramo, como lo hacían los hindúes y como se hace actualmente. Para el artista es importante también conocer sus cualidades, ya que estas implican ventajas y riesgos.

Es importante mencionar que a lo largo del tiempo han existido artistas que han trabajado y desarrollado su obra bajo parámetros relacionados a una espiritualidad oriental. Por ejemplo Joseph Beuys menciona que en cualquier tipo de actividad se puede aplicar la creatividad por medio de una conciencia del espíritu, con esta actitud cada individuo aportaría mucho a su sociedad, lo cual podría ser algo similar al 'dharma' hindú. Otro ejemplo es el filósofo Rudolph Steiner que busca desarrollar un método filosófico y de enseñanza que permita la liberación por el camino del autoconocimiento. Este sistema busca

una integración y por lo tanto una comprensión de los fenómenos naturales exteriores que cada persona observa, siente o vive, y es en este último aspecto que esta filosofía se asemeja a la enseñanza hindú.

Mithunas del templo lakshmana S. XI Kajuraho India

D.- SISTEMAS FILOSÓFICOS DE PENSAMIENTO.

La cultura hindú fue muy tolerante en cuanto a tendencias religiosas y sistemas filosóficos de pensamiento. Continuamente se creaban y transformaban diversas religiones y formas de conocimiento, cada persona se inscribía con la ideología que más se identificara. Religión y filosofía en la cultura hindú se encuentran demasiado relacionadas entre ellas, por lo que es difícil establecer una separación. *Los hindúes llevan lo teórico intelectual a la intuición ordenando la percepción del alma, el pensamiento y la verdad; la religión es la espiritualidad filosófica puesta en acción y llevada a la experiencia. El hindú confía plenamente en la verdad del espíritu como la más efectiva y fundamental en nuestra existencia, ya que a partir del conocimiento de esta se puede hacer un manejo adecuado de la vida externa.* El fin principal fue la búsqueda por una verdad en los variados sistemas de pensamiento y en las religiones. Existían ó sistemas o escuelas de enseñanza para las verdades espirituales llamados 'darshanas', los cuales aceptan parcial o totalmente la doctrina de los 'Vedas', literatura hindú:

- Sistema 'Nyaya', de Guatama, quizá el más antiguo significa argumento y es un modo de conducir la mente a una conclusión, su último fin es el 'nirvana', o estado espiritual avanzado que implica la liberación de la rueda de las vidas'.
- Sistema 'vaishesika', de Kanada, dice que el mundo esta lleno de cosas, las cuales son meras combinaciones de átomos, las formas cambian pero los átomos son indestructibles. Todo se reduce a la existencia de los átomos y el vacío. No existe un dios, solo una ley impersonal.
- Sistema 'sankhya', de Kapila. Este sistema hace derivar la realidad enteramente de la percepción. Cree en la transmigración del alma y dice que

nuestra esencia es el espíritu pero lo que somos no tiene que ver con el espíritu sino con el origen, evolución y experiencias de nuestro cuerpo mente¹. Kapila no intenta explicar y encontrar la verdad sobre el comienzo del universo y la vida, al igual que otros pensadores de la India es sincero y no se engaña tratando de encontrar una respuesta, simplemente plantea la idea de que existe la posible creación por alguien o la existencia de la nada y a la vez dudan de ambas, pero no insiste en aclarar lo anterior, Ya que piensa que esto nunca podrá ser demostrado por la razón humana.

- El 'yoga' de Patanjali, es un sistema que busca limpiar a la mente de las limitaciones materiales con el fin de alcanzar inteligencia y facultades sobrenaturales. Procura librar el alma de todos los fenómenos de los sentidos y de todo apego corporal, pretenden que el cerebro pueda ponerse en contacto con el alma y recibir sus mensajes, convirtiéndose así en un sendero de liberación.
- El sistema 'purva-mimansa' es magia y misticismo más que filosofía. Es la aceptación y cumplimiento de los Vedas. Busca la reflexión profunda.
- En el sistema 'vedanta', de Sankara, el mundo existe como "maya", es una apariencia del mundo creada por nuestro pensamiento. Estamos limitados en nuestra percepción de las cosas. Se puede llegar a ser dios si se alcanza el Nirvana.

Además de los sistemas de pensamiento existieron los herejes o "nastiks". Ellos no sólo no seguían las doctrinas de los 'Vedas' ni de los 'Upanishads', sino que se burlaban de estos textos estando totalmente en

¹ De aquí surge el principio de "prakriti", sustancia universal, la materia, lo cognoscible que se manifiesta por "purusha" que representa el espíritu, la energía, el deseo, dando lugar al "Buddi" o intelecto puro.

contra. Crean una ideología a partir de la cual surge la escuela de los 'Charvakas' que pone fin a la época de los Vedas y los Upanishads, dejando un vacío en la sociedad hindú por lo que surgen nuevas religiones: el Budismo y el Jainismo, ambas son religiones sin dios y pertenecen al movimiento 'Nastika', esto es que no aceptan la doctrina de los 'Vedas'.

Un aspecto que aparece en la mayoría de las religiones y filosofías de la India y que rige gran parte del pensamiento y vida del hindú son los conceptos de reencarnación, 'karma' y 'dharma', estos conceptos afirman que el alma tiene un pasado que moldeo su presente nacimiento y existencia, y que tiene un futuro que nuestras acciones actuales están moldeando. Nuestro pasado ha tomado y nuestro futuro tomara la forma de nacimientos terrenales continuos, y será nuestra propia acción ya sea negativa 'karma' o positiva 'dharma', el medio que determina la continuidad y eventualidad de esas repetidas existencias conduciendo a la liberación final de la rueda de las vidas.

*Mujer escribiendo carta. Kajuraho
siglo XI d.C.*

E.- RELIGIONES PRINCIPALES: JAINISMO, BUDISMO, HINDUISMO, SHIVAISMO Y SHAKTISMO.

A continuación explicaré brevemente en que consisten estas religiones, a las cuales concedo importancia debido a que conforman y se manifiestan dentro del arte hindú de Kajuraho de forma continua.

El *jainismo* es fundado por un hombre llamado por sus discípulos: 'jina', el victorioso, también lo llamaron 'mahavira', gran héroe. Para esta doctrina *el pensamiento es limitado por ser relativo y temporal, todos los juicios de nuestra mente por tanto, son limitados y condicionales.* La verdad

absoluta solo se da en personas redentoras que nacen periódicamente. Más que en una deidad creen simplemente en la naturaleza. Aplican la dualidad espíritu-materia a todo. Con el tiempo surge un cisma que ahora

los divide en "shwetambaras", vestidos de blanco, que a su vez se divide en 84 sectas y los "digambaras", vestidos de cielo o desnudos, que a su vez se divide en 4 sectas. Los votos de los jainas son:

- no matar nada
- no mentir

Consagración de Mahavira, fundador de la religión Jaina. Ilustración del manuscrito 'Kalpasutra'. 1404

- no tomar lo que no es dado
- mantenerse casto
- renunciar al placer en toda cosa externa

(elogian al suicidio)

El *budismo* tiene sus fundamentos más que en una religión, en una filosofía desarrollada por Sidarta Guatama. Se asigna el nacimiento de Buda aproximadamente a 563 a.C. Él enseñaba mediante diálogos, disertaciones y parábolas, resumió su doctrina en 'Sutras' (son escritos destinados a ayudar a la memorización), iba de ciudad en ciudad acompañado de un séquito de hasta mil doscientos devotos. Su sutra favorito era el de las "cuatro nobles verdades", donde exponía su opinión de que *la vida es dolor, el dolor se debe al deseo, y la sabiduría está en el quietamiento de todo deseo.* "Se dice en los Jatakas (literatura que preserva las historias de la vida de Buda) que ha nacido

550 veces en diferentes formas algunas son las siguientes: rey, dios árbol, predicador, ministro, sacerdote, caballero, escolar, chango, comerciante hombre rico gallina, venado, león, ganso, elefante, caballo, árbol, intocable (la casta más baja 'paria'), pescado, rata, carpintero y rana.

Imagen Jaina sigloXII d.C.

Obteniendo en cada vida iluminación y libertad del ciclo de reencarnación."(6).

Buda pretendía unir a las castas por medio de la religión, rechazaba todo culto y reverencia sobrenaturales, todo "mantra" y encantamiento, cualquier tipo de sacrificio y toda plegaria. Intenta describir la fatal evolución que da lugar a la conciencia y con ello al sufrimiento¹. El '*nirvana*' en su concepto nunca fue definido concretamente por Buda, tan solo menciona que *la obtención del 'nirvana' dará la libertad de los nacimientos y reencarnaciones, lo que significa, la emancipación*. Las escrituras budistas emplean este concepto como²:

- a) un estado de felicidad alcanzable en esta vida mediante la completa eliminación de los deseos egoístas
- b) liberación de la reencarnación
- c) aniquilación de la conciencia individual
- d) unión del individuo con dios
- e) un cielo de felicidad después de la muerte

El Nirvana y Buda, India

¹ La supresión de la conciencia, supone antes que nada, la destrucción a las tendencias inconscientes que provienen de vidas anteriores.

² En los textos mas antiguos se le da la significación de la paz sin dolor que premia el aniquilamiento del yo.

Dentro del budismo existen los 'Iddhis' o poderes sobrenaturales, Buda menciona la existencia de *cuatro 'iddhipadas' que son conductores hacia el poder: voluntad, esfuerzo, pensamiento, e investigación.*

El budismo siguió desarrollándose y poco a poco se hicieron necesarias adaptaciones para poder competir con las nuevas filosofías que les robaba adeptos. En este cambio se integraron prácticas mágicas como los *mándalas* (imágenes), los *mantras* (sílabas a repetir) y la literatura de los tantras³. El budismo tantrico resulta casi una herejía si se le compara con el budismo ortodoxo original. Al igual que en el jainismo, entre los budistas también surge una división: los 'hinayistas' que buscan el nirvana pero no pueden impartir su

Imagen de Buda siglo III d.C. India

sabiduría a nadie y los 'mahayanistas' que no se preocupan tanto por la salvación propia, sino por ayudar a los demás a obtenerla. La filosofía 'mahayana' suponía guiar a la gente hacia la felicidad, prosperidad y salvación, es a partir de esta vertiente que se encuentran los orígenes del tantrismo, considerado como un

sistema esotérico. "Para los 'mahayanistas' el 'nirvana' no es otra cosa que 'Sunya', esto es, una condición en la que ni la existencia, ni la no existencia, ni la combinación de ambas pueden ser predicadas. Esta teoría la predica

³ Un significado tentativo para el concepto de "Tantra" podría ser la adoración de Shakti, la energía femenina adorada en conjunción con la energía masculina. La unión del principio masculino y femenino es la esencia de la filosofía tántrica. Existen tantras hinduistas y tantras budistas.

Nagarjuna en el siglo II d.c"(7). Ambas filosofías la 'hinayista' y la 'mahayanista' formulan que existen dos clases de obstrucciones del verdadero conocimiento: la obstrucción de los sentimientos (causada por la practica constante de pensar al 'ego' como real), y la obstrucción escondiendo la verdad trascendental (este velo puede ser removido por medio de la meditación constante).

El budismo juega un papel muy importante en el desarrollo del arte hindú. En un principio se prohibía la realización de cualquier imagen de Buda, pero con el tiempo estas imágenes se fueron haciendo necesarias. Son los budistas quienes dan el primer impulso a la realización de esculturas para el interior de los templos. Todo esto surge a la par del budismo tantrico con lo que se da un desarrollo extraordinario en las artes plásticas que se produjeron en esta época. Esto causó una fuerte impresión en la religión hinduista y en diversas escuelas de estilos artísticos, las cuales rápidamente incorporaron ideas, doctrinas, prácticas y dioses, retomadas del budismo; todo lo cual, se reflejo directamente en la escultura de los templos, independientemente de la religión a la que pertenecieran. Los estilos de las diversas escuelas se mezclan unos con otros. Surge en esta época la escuela greco-budista que con influencia de la escultura griega es la primera en hacer una imagen de Buda. Estas manifestaciones artísticas datan del siglo III a.C. poco tiempo después vendrá Alejandro Magno a fundar la primera dinastía imperial de la India, los Mauryas, y es durante esta dinastía que los primeros templos budistas fueron construidos. El arte verdaderamente hinduista o brahmanico cuyo florecimiento abarca los siglos IV al X d.c. resulta de la debilitación del budismo que se da debido a las discrepancias entre sus dos ramas: 'Hinayana' y 'Mahayana'.

Con respecto a las representaciones escultóricas del budismo es importante mencionar a la diosa 'Kali', *quien se dice puede cumplir cualquier cosa y es la deidad más poderosa, se le deben ofrecer animales*

en sacrificio. Hoy en día existen también muchos hinduístas adoradores de 'Kali'. El panteón tanto hinduista como budista se extiende ampliamente algunas veces teniendo su origen o relación con

Imágenes de Buda con influencia Greco – Budista S.IV d.C. India

el culto védico. Un ejemplo es la diosa Sarasvati, diosa del aprendizaje que ahora pertenece al budismo tantrico, es el nombre de un río venerado por los cultos védicos.

El *brahmanismo* es también conocido como hinduismo. Para el brahmanismo *el poder absoluto, el Dios, esta en todas las cosas, y sin embargo es diferente a todas las cosas, se manifiesta en todos lados y es el alma de todas las vidas, conocedor de todo, y sin cualidades.* Aquel que logra la verdad se convierte en uno con el Dios, y se libera de la cadena de los renacimientos. En el texto de los 'Upanishads' se habla de los conceptos de 'Brahman' y 'Atman', que son como el espíritu supremo. Anteriormente en la

época védica este concepto se denominó 'Parabrahman'. La religión Brahmánica parte del culto védico pero va cambiando, instaurando y

clarificando conceptos, ritos y dioses, hasta definirse más como la religión que actualmente se conoce como hinduismo.

*Kali Bailando sobre Shiva. Kajuraho
siglo X-XI d.C.*

El hinduismo se convirtió con el tiempo en una mezcla de credos y ceremonias cuyos participantes veneran a la vaca como representante de la divinidad, aceptan la ley del Karma y la transmigración de las almas, para ellos los animales también tienen un alma en constante transmigración (de hombre a animal y viceversa). Para el hinduista hay tres procesos principales en la vida y el universo:

creación: Brahma

preservación: Visnu

destrucción: Shiva

El *hinduismo* maneja el concepto de 'moksha', liberación de la cadena de reencarnaciones, como último fin y la idea de 'karma', consecuencia de los actos. En un principio, con el culto brahmanico, se invocaban y adoraban dioses por medio de mantras, y no existían imágenes para adorar. Con la introducción de las imágenes de Buda en los templos budistas, el brahmanismo pierde fuerza y seguidores, por lo que el hinduismo también crea imágenes para sus dioses. Durante los siglos V al XV d.c. se da un florecimiento de la creación de imágenes desde el norte hasta el sur de la India, y *es a partir del siglo X d.c.*

que aparece la tendencia hacia las representaciones eróticas. Con el tiempo surgen muchas sectas y con ellas nuevos ritos, el hinduismo se apropiaba de estos, resultando como consecuencia que los templos se vieran invadidos por una serie de imágenes de las nuevas deidades. El hinduismo se tornó en una religión tolerante que poco a poco recobro fuerza sobre el budismo, incluso surgió un proceso de fusión entre una rama del budismo, esto es el budismo 'Mahayana' y el hinduismo. Con el surgimiento del

Trimutri con las tres manifestaciones antes mencionadas. India

'tantrismo' tanto el budismo como el brahmanismo cambian, se vuelven menos ortodoxas, y con esto se abrió terreno a las representaciones eróticas, en ambas religiones relacionadas a la creación cósmica. El hinduismo comenzó las representaciones eróticas a partir de 'surya' sol y 'Shiva', dios de la destrucción también conocido como el dios de la lujuria al que se le atribuyen poderes de procreación. Estos dioses aparecen unidos a sus aspectos femeninos que representan la energía cósmica. A partir del brahmanismo surgieron diversas sectas como el 'shaivismo', adoración a 'Shiva' y el 'shaktismo', adoración de 'Shakti'. En la región de Kajuraho existen también muchos templos destinados a dichos cultos.

Shiva y Parvati siglo VII - VIII d.C. India

Shivaísmo, es el culto relacionado a 'Shiva', al parecer existía ya desde la invasión aria. *Los no arios adoraban a la figura fálica y le llamaban 'shishnadeva'*. En un principio los adoradores de 'Shiva' fueron considerados fuera de la sociedad y eran gentes de castas bajas. Más tarde cuando los arios empiezan a casarse con mujeres no arias, se da un acceso a la adoración de 'Shiva' en la comunidad Aria. Los arios le asignaron el nombre de 'Rudra' y 'Maheshvara' nombres que con el tiempo fueron sustituidos por el de 'Shiva', ya en los textos de los 'Vedas' y los 'Puranas' se mencionaban estos nombres.

'Shiva' se acepta totalmente y junto con 'Brahma' y 'Visnu' integran la triada de los principales dioses brahmánicos. *La función del dios 'Shiva' es destruir, pero también crea y preserva, confiere gracia y tiene el poder de ocultar*, 'Shiva' es el dios del fuego y de la danza cósmica de la vida-muerte-vida. En los 'Puranas', literatura hindú, se describe a 'Shiva' de la siguiente manera:

“ El fuego es su frente, el sol y la luna son sus ojos, las direcciones del espacio sus oídos, el Veda es su voz, la mente que llena al mundo es el

aliento que enaltece su pecho, sus pies son la tierra. El es el ser interno de todas las cosas vivientes."

Shiva tiene dos estados en cuanto a su función destructora. El primero, la muerte o fin de la existencia física. El segundo, disolución de la

Representaciones de Shiva en sus aspectos positivo y negativo. India

individualidad o liberación de las ataduras; esto lo hace un dios temible pero a la vez deseable. En muchas representaciones 'Shiva' aparece acompañado de su aspecto femenino: la diosa 'Shakti' o la diosa 'Parvati'. Algunas veces esta unión del aspecto femenino y masculino se simboliza bajo formas hermafroditas, o con el 'lingam' sexo masculino que simboliza muerte, y el 'yoni' sexo femenino que simboliza conocimiento. En el shivaísmo 'Shiva' no puede existir sin 'Shakti' y viceversa, esta es una de las diferencias básicas entre el culto shaivista y el shaktista, ya que para los shaktistas 'Shakti' es el poder supremo y no requiere de Shiva.

La adoración a Shiva se realizaba de manera exclusiva por cierto número de personas, sin embargo no se llega a considerar como un culto totalmente separado del hinduismo. Con el tiempo surgen sectas dentro del shaivismo que a su vez derivan en más sectas, el principal motivo por el cual se

Diosa Shakti. India

dividen es porque algunas aceptan los textos de los 'Vedas' y 'Upanishads' y otras no.

Shaktismo, es el culto a Shakti, su origen parece ser tan antiguo como la religión védica. Los adoradores de Shakti no rechazan del todo los 'Vedas' pero no los aceptan por completo. *Consideran al principio masculino como la fuerza pasiva y al femenino como la fuerza activa en el origen de la creación.* La Diosa es considerada como el poder supremo y no requiere de una parte masculina, sin embargo se acepta a 'Shiva' como el que originó el culto a 'Shakti'. El shaktismo también busca la liberación como fin último y esto lo hacen principalmente por medio de 'mantras' y 'yoga'. Para los Shaktas el yoga es de suma importancia en el proceso por el cual se controla la

mente y se disminuye su identidad para que el camino a la salvación se abra por medio del alma. El yoga hace venir a la vida los poderes trascendentales.

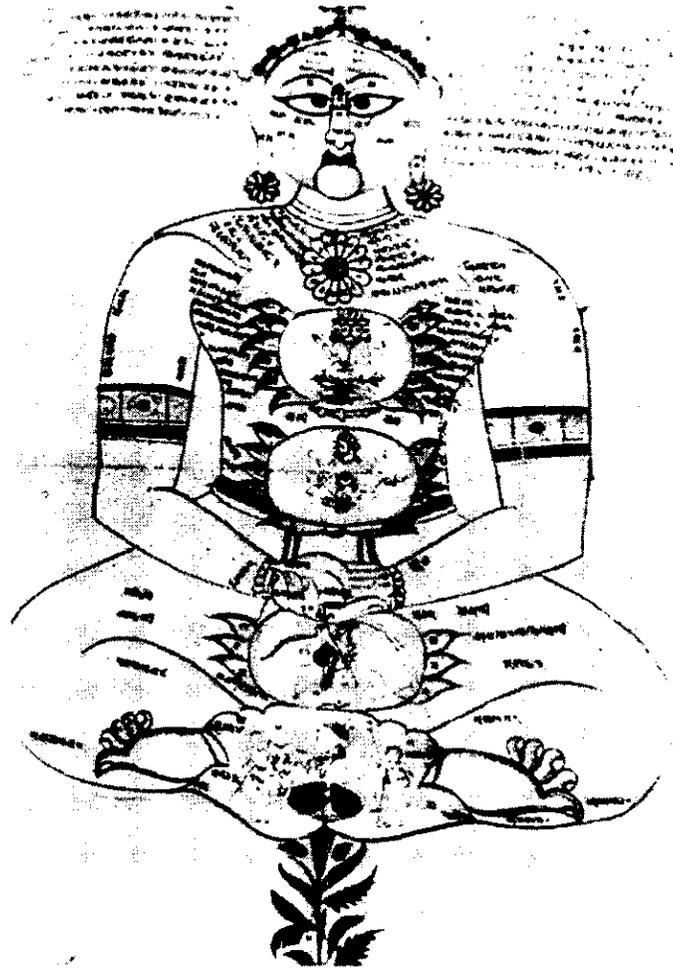
Existen dos formas rituales para adorar a Shakti, una como 'dakshinamargis', madre, y otra como 'vamamargis', esposa. Shakti al igual que Shiva posee dos aspectos, el positivo que es el conocimiento trascendental, y el negativo que es el poder de la ignorancia o poder de la ilusión, y es gracias a este último que las manifestaciones del universo que percibimos suceden. Shakti es la suprema conciencia y el punto límite a partir del cual el mundo manifestado comienza.

Toda esta espiritualidad fue dirigida de manera positiva lo cual se refleja en la calidad alcanzada en la arquitectura, escultura y pintura de la antigua India. Existía una fuerte y sólida conciencia de si mismo y una continua introspección que dio como resultado un desarrollo armonioso en el arte.

"La espiritualidad hindú en sus grandes épocas no ha sido un quietismo o una práctica monasterial convencional, sino un alto esfuerzo del espíritu humano para elevarse más allá de la vida de deseo y satisfacción vital y por este medio alcanzar un estado de calma espiritual, grandeza, fuerza, iluminación, realización divina, y el establecimiento de paz y bendición." (8).

Imágenes de Buda del siglo IV - V d.C. India

El cuerpo sutil como parte de una planta creciendo de la tierra del más allá, Rajasthan, S- XVIII

CAPITULO 2

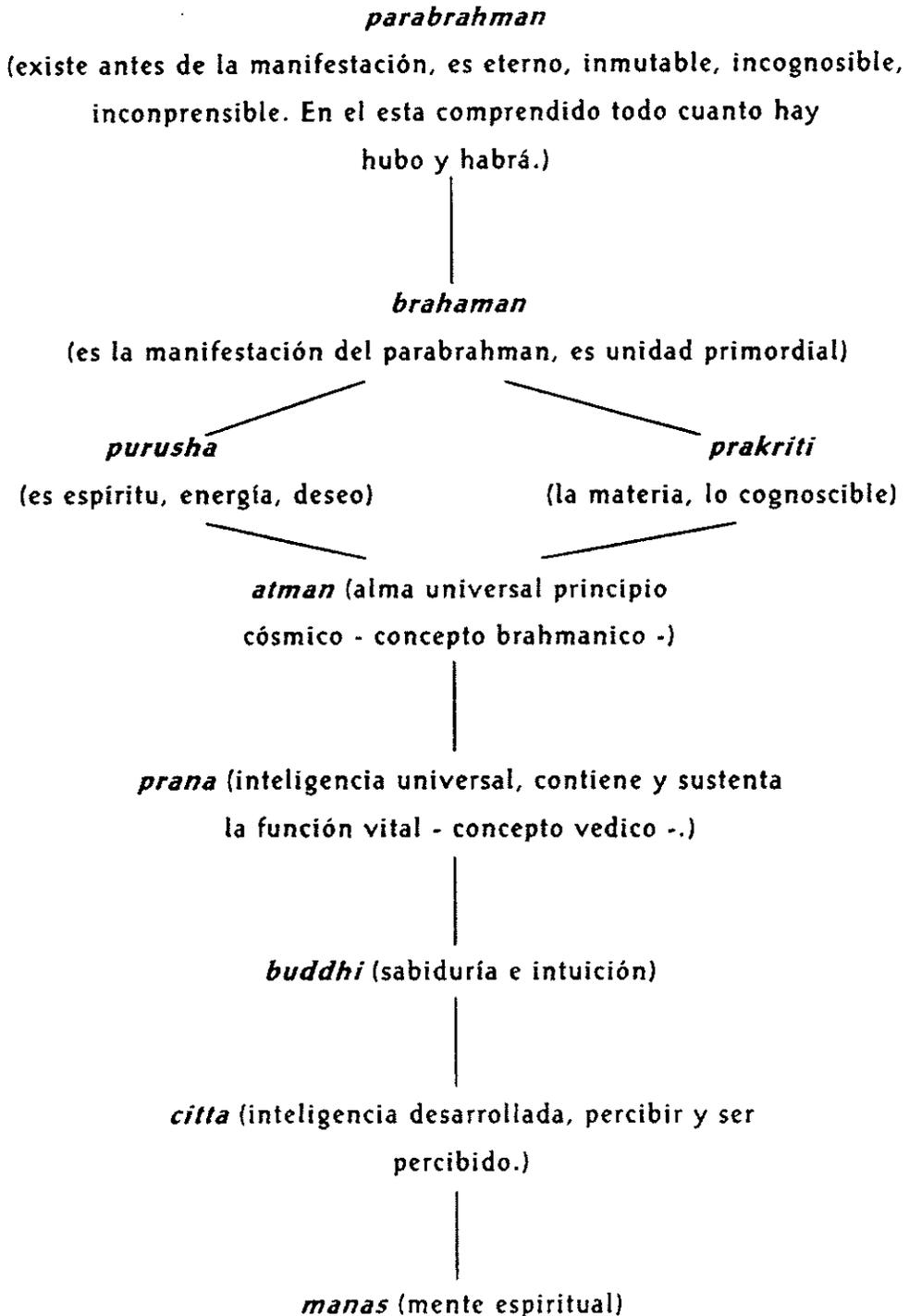
"El proceso creativo del artista hindú"

A.- JERARQUÍAS DE LOS CONCEPTOS RELACIONADOS AL ALMA Y A LA MENTE.

Las más antiguas representaciones hindúes del alma y de sus funciones se remontan a la época de los Vedas, describen el alma como algo etéreo. *Al 'manas' se le atribuyen procesos del alma y del pensamiento, y es el órgano central de toda la vida consciente. Se ocupa de la percepción y representación. Su principal función es formar representaciones con las impresiones que le transmiten los sentidos perceptivos. Se dice que el que dirige su 'manas' hacia la realización de ciertas obras las realiza. El 'manas' abandona el cuerpo durante el sueño, pero también cuando el hombre despierta se entrega al libre juego de la fantasía, en este caso el manas es considerado divino, 'daiva'.*

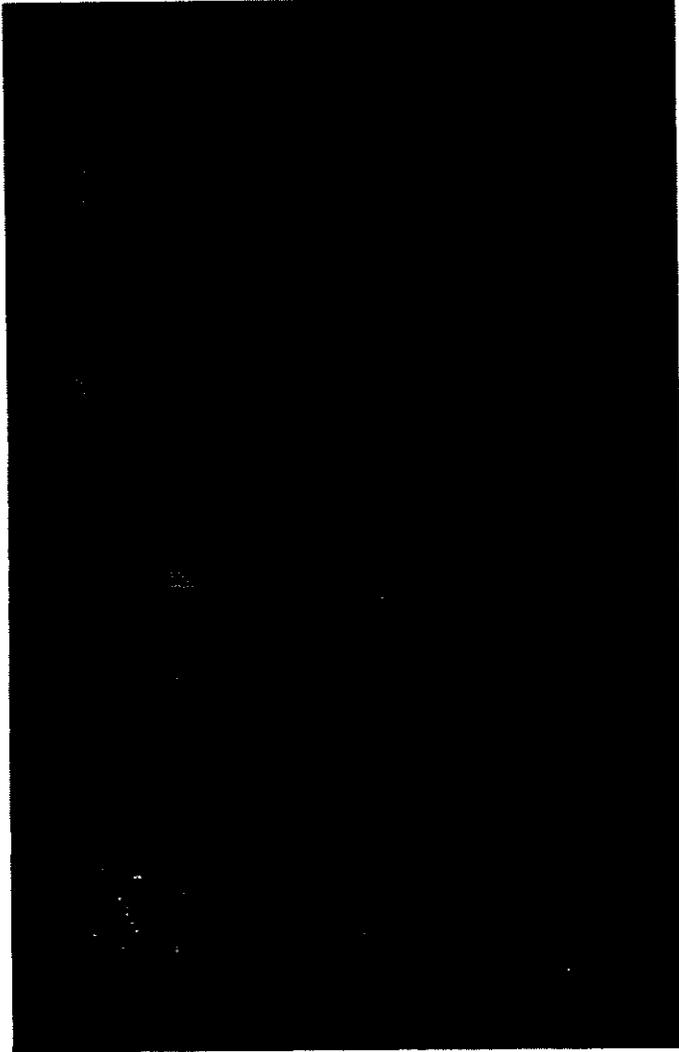
Los sentidos son subordinados al '*manas*' el cual actúa como un órgano central y se contraponen al '*prana*', que sería el soporte de la vida animal inconsciente. El '*karma*' es concebido en este caso como materia sutil e imperceptible, que invade el alma quitándole su originaria pureza y perfección. La sustancia del '*karma*' oscurece la sabiduría y la originaria perfección del alma, cuya capacidad cognoscitiva dependerá solamente del grado de la evolución espiritual del individuo.

Existe una constante en muchos de los conceptos del pensamiento hindú, esto es que están estructurados a manera de dicotomías que funcionan de manera independiente o se pueden fusionar formando un tercer concepto. Esta estructura de pensamiento se encuentra aplicada para solucionar el concepto de mente (manas)-alma o espíritu. Un esquema personal para la jerarquización de los conceptos en torno a la relación alma-mente es el siguiente:

Los hindúes evocan la representación del alma con un pájaro. *El 'manas', mente espiritual, fue concebido como un órgano puramente psíquico donde se realizan los procesos de pensamiento, sentimiento y voluntad.* Los occidentales podríamos entender el 'manas' ubicado en el alma, para los hindúes es un concepto dentro del cual se encuentran ambas: alma- y -mente. El 'manas' se puede desprender del cuerpo con la muerte, sin embargo es como un alma que nunca se desprende de su mente. El 'manas' también abandona al cuerpo durante el sueño y en ese momento puede conectarse con una inteligencia universal y nutrirse de esos conocimientos. Esto puede funcionar como una explicación del porque dos o más personas en distintas partes del mundo, en situaciones disímolas pueden llegar a crear o descubrir algo muy parecido o igual. En los Upanishads (filosofía brahmanica) se considera que en el estado de dormición profunda el alma se unifica pasajeramente con el 'atman cósmico' creándose un estado de conciencia pura en el que se desvanece nuestro conocimiento de los objetos empiricos. *El 'atman' hace que veamos las formas y escuchemos los sonidos,* es además reflexión, configuración, consideración, invención, intelecto, comprensión, decisión, intención, deseo, pasión, recuerdo, representación, potencia, vida, ansia, voluntad; estas son a la vez facultades del alma-mente. Los Upanishads proponen al 'atman' como *función universal y principio cósmico de la vida,* el 'prana' es el lugar de atadura del 'atman'; resultando una situación en la cual es difícil definir que es mas importante si el 'atman' o el 'prana', y cual de los dos conceptos es el dependiente al otro. A el alma se le suele representar con la imagen de dos pájaros suspendidos del mismo árbol, uno goza de la dulce baya: es el 'jiva', alma individual, que percibe los objetos y se enreda con las ligaduras del mundo sensible; el otro la contempla desde lo alto sin gozarla: es el 'atman' como sujeto puro del conocimiento, no tocado por las cosas del mundo.

La mente, la vida, la razón, forman poderes del espíritu y deben de ser utilizados con estos fines. Pero la vida tampoco debe entenderse como algo vano y terrenal, en los Puranas (filosofía brahmanica) se menciona que la vida humana la desean incluso los dioses, ya que en ella se pueden generar

*Pintura mural de Ajanta. Representa una mujer semidiosa
siglo V d.c. India*

las más profundas y potentes energías de la mente, el corazón, y nuestro poder de vida. Nuestro cuerpo es el medio por el cual el espíritu puede llegar a su propio descubrimiento logrando la liberación y el poder infinito. "Cuando mente, corazón y razón realzan sus más grandes luces y poderes llevan a la vida a un punto donde se puede obtener una luz aún mayor, la mente individual se amplía hacia la vasta conciencia universal y hacia un exaltamiento de la conciencia universal y hacia un exaltamiento de la trascendencia espiritual".
(9).

Toda esta jerarquización y designación de conceptos a partir de abstracciones, muestran el grado de desarrollo del pensamiento hindú, pienso que se podría establecer un

esquema análogo relacionado a los artistas de la actualidad. Por ejemplo cuando alguien va desarrollando su percepción, sensibilidad y consciencia, va escalando niveles ascendentes. Lo ideal en un artista sería un ascenso continuo. Su 'citta' (mente) estaría en el 'prana', inteligencia universal o tendencias universales del arte, tendría un vínculo de armonía con el 'atman', alma universal o principio cósmico esto sería el estilo personal de cada artista.

Este proceso se lleva a cabo en la pintura cuando el tiempo y el trabajo dan un estilo personal, integrándose esta pintura a la conciencia universal por medio de la trascendencia espiritual del artista como individuo.

B.- LA MISIÓN RELIGIOSA DEL ARTISTA

El arte antiguo de la India tiene la función sagrada de reflejar un mundo en el cual los animales, hombres y dioses constituyen partes integrales del cosmos. A esto se debe que el arquitecto y el escultor tuvieran una misión considerada elevada espiritualmente, la cual no podía ser ejecutada adecuadamente si no se era poseedor de la habilidad técnica y sobre todo de la sabiduría para ser artista. "El hindú tiene la intuición de lo divino, y lo traduce materialmente en los objetos artísticos". (10).

Cualidades morales eran necesarias para mantenerse en un estado de gracia, lo cual es comprensible, ya que lo que el artista representaba era sagrado y para crear tenía que percibir realmente a la deidad por lo cual se requería estar en un estado espiritual elevado. Hoy en día el artista en general no está limitado a temas sacros, representa toda clase de eventos, situaciones, ideas y sensaciones, sin embargo sigue siendo necesaria la honestidad y la sinceridad de un artista con el mismo y hacia su trabajo con relación a la calidad y entrega, a las aportaciones o innovaciones que este realizando en su obra. *El 'pranayama' es la parte de sabiduría del escultor que se da con la práctica. El 'nyasa' es el acto ritual de localizar a la divinidad en su lugar adecuado, en el cuerpo donde habita y en la forma de la imagen, esto es aplicado por el escultor creativamente en la pieza que labra. El artista debía realizar ritos y oraciones para recopilar el material a esculpir. Solo cuando el artista sentía que la divinidad y el eran uno solo, este podía dar forma definitiva a la divinidad que representaba en la escultura. En un proceso creativo esta cuestión resulta aplicable si se visualiza la imagen exacta de lo que se quiere crear, buscando un estado de concentración, con esto se puede dar forma a un objeto en el que algo más que el azar a estado presente. La identificación del artista mismo con la divinidad que esculpía le permitía olvidar su existencia mundana y lograr una trascendencia mental y espiritual en*

el momento de crear. Si la imagen final estaba bien realizada las personas que la veían entrarían en un estado de felicidad, la deficiencia de la imagen causaría hambre y guerra; con esto podemos imaginar el gran compromiso que el artista debió sentir para con su quehacer.

Semidiosa escribiendo carta. Kajuraho siglo XI d.C. India

Para poder crear se necesitaba ser puro de corazón, cuando el trabajo, escultura o templo estaban terminados los sacerdotes realizaban una ceremonia de consagración que confería una naturaleza divina. Aun cuando el artista no perteneciera a castas altas, espiritualmente pertenecía a un plano más alto de lo común, y su devoción hacia el trabajo era como su devoción hacia dios. *"En las creencias naturales del pensamiento hindú cada entidad natural tiene una realidad intrínseca, de la cual la entidad misma puede o no estar consciente."*(11).

El anonimato de los artistas hindúes era lo

común, pocos trabajos fueron firmados y solo algunos nombres fueron transmitidos por tradición. Existía una actitud colectiva hacia el arte en la cual el artista contribuía de manera anónima al trabajo colectivo con el fin de engrandecer el arte hindú. Este concepto contrasta, incluso se opone, con la concepción de algunos artistas en la actualidad, para quienes trascender y lograr la inmortalidad por medio de la obra artística es lo importante, llegando a casos extremos donde la obra puede ser de mala calidad, sin embargo, un 'nombre' le puede otorgar a un objeto artístico aquello de lo que carece. Los objetos artísticos realizados en la India antigua se hacían con un motivo muy lejano a este (ver capítulo 3 inciso D "Antecedentes de la pintura hindú".)

Actualmente el artista puede provocar por medio de sus trabajo reacciones diversas en el espectador, estas reacciones pueden ser imágenes mentales que se relacionen con algún hecho personal, que puede variar desde lo agradable hasta lo desagradable y no existe un compromiso hacia el buen resultado o hacia el resultado de obra agradable. Ya no es posible tratar de definir lo que una obra va a provocar en quien la ve, pues los contextos socio-culturales correspondientes a cada espectador serán variables y por lo tanto la recepción e interpretación que un espectador haga de la obra no necesariamente debe coincidir con la interpretación de otra persona y mucho menos con una idea previamente establecida. Muchas veces una obra 'agradable' es llamada decorativa, pero creo que una pintura que maneje acertadamente ciertos principios formales, aun cuando sea 'agradable' puede ser considerada como una obra seria. A la vez a surgido en la actualidad una actitud del artista que se caracteriza por el desenfado o liberación hacia la idea de que una pintura tiene que ser bonita o agradable. Pienso que es difícil lograr la misma reacción sobre un grupo heterogéneo de personas, tal vez una forma de lograrlo sería dirigir la obra ha un grupo de espectadores específico. De este grupo se tendría que realizar un estudio sobre nivel cultural y gustos, y a partir de la información obtenida realizar una serie de pinturas donde la idea que se quiera transmitir

fuera estructurada sobre la visión del grupo de personas a quien va dirigido, como lo hacían los hindúes y tal vez como lo hace la publicidad hoy en día. El artista actual ya no tiene una misión religiosa, sin embargo tiene un compromiso con el mismo y con su obra lo cual podría considerarse como la misión que se conserva hasta nuestros días la cual puede resultar a la vez edificante para la sociedad y el arte.

C.- LA ESCULTURA Y SU CARÁCTER SIMBÓLICO.

La escultura fue hecha generalmente en piedra y algunas otras veces en terracota, madera, metal y marfil. El carácter simbólico dado a la escultura y al templo es fundamental y tiene su raíz en cientos de años de tradición. *El templo era una residencia divina, montaña mundial, centro del universo, era un microcosmos paralelo al mundo divino.* La forma del mundo de acuerdo con la tradición hindú representa un inmenso cuadrángulo rodeado por océanos, cadenas montañosas y en el centro sostiene la montaña del mundo, la morada de los dioses. La escultura puede ser dividida en dos grandes categorías:

- La escultura para los íconos de los santuarios y de las divinidades más importantes.
- Y el alto relieve utilizado para ilustrar leyendas y decorar templos y edificios.

A partir del siglo II a.c. se ve en la escultura un progreso aun cuando las posiciones de los cuerpos siguen siendo rígidas. La simplicidad de los budistas contrasta con los elaborados atuendos y joyería de las divinidades hindúes.

Los aspectos más generales de la simbología de las imágenes pueden ser agrupados de la siguiente manera:

posturas.-simbolizan estados de animo.

signos.- son cosas y gestos, representan son expresiones de estados de animo.

Escultura de una semidiosa con su hijo. Atrás de un árbol de mangos. Kajuraho. Siglo XII d.c. India

símiles.- simboliza comparaciones entre el hombre y la naturaleza.

atributos.- son joyas, armas, adornos, vehículos, manos, cabezas y formas de animales que están relacionados con la trascendencia espiritual.

mithunas.- simbolizan la búsqueda de toda consciencia, son parejas.

música.- simboliza variaciones climáticas y estados de ánimo.

danza.- simboliza el proceso de la creación.

mudras.- lenguaje de las manos y dedos. Simbolizan estados de ánimo y narraciones.

Para la elaboración de la serie de pinturas que realizaré me he basado principalmente en la escultura templaria, ya que aun cuando maneja los mismos conceptos que los templos es sumamente descriptiva y simbólica. En la escultura se encuentra la descripción de la ideología de la época, esto por medio de la lectura de la posturas corporales, las joyas, los adornos, el entorno, etc... Me parece que dentro de la cultura hindú el acercamiento específicamente con su escultura permite un conocimiento general de lo que fue el hindú de la antigüedad tanto físicamente como espiritualmente.

Figuras del siglo XI d.C. con animales y atributos. India

D.-REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS BUDISTAS E HINDUÍSTAS.

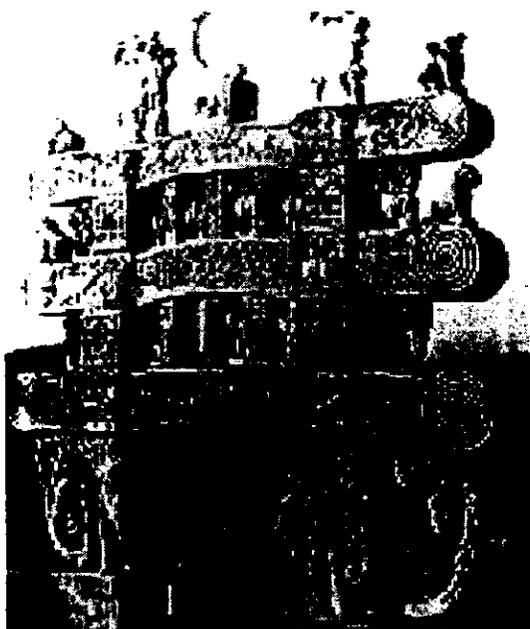
Menciono únicamente estas dos tendencias artísticas debido a que fueron las dos grandes escuelas y estilos a partir de las cuales surgen las demás escuelas de arte. *En un principio la tradición védica prohibía cualquier representación de imágenes, se fundaba únicamente en el sacrificio, y el budismo en un principio también prohibió las imágenes pero con el tiempo se fue rompiendo esta regla.* El comienzo de las representaciones budistas se da con las estupas¹ de carácter misionario y didáctico dirigidas a neófitos y devotos, en ellas aparecían textos o frases. La religión budista fue una religión de comunidad, y el brahmanismo, en cambio, era más individual ya que podía llevarse a cabo con un simple altar. Los budistas representaron a sus deidades de varias formas y colores, invocadas para eximir diversos actos. Las representaciones se hacían en piedra, metal y pintura. *Su finalidad era ayudar al adorador a identificarse y concebir las deidades en cuestión.* Transmitieron a su arte la característica pacifista de su doctrina, y su inmensa compasión. Antes del siglo I. y II d.c. la imagen de Buda era solo sugerida por algunos símbolos. Más tarde las composiciones se vuelven simétricas y va apareciendo la representación de Buda.

Relieve budista del siglo X d.c. India

Las deidades budistas se caracterizaron por tener aureolas. Los diferentes ritos

¹ * La forma de la estupa, también adoptada por el jainismo, es derivada de la forma de la tumba védica.

Estupa de la región Sanchi siglo II a.C.

demandaban una diferenciación en la forma, color, postura y armas de los dioses; y es precisamente de esta manera como los dioses del budismo se multiplican. Cada deidad puede tener dos, cuatro, seis, ocho y hasta veinticuatro brazos y manos, y proporcionalmente de una a cuatro cabezas.

Las deidades tienen diferentes colores, expresiones y compañeros que van de acuerdo a su función que podía ser desde curar una enfermedad hasta matar al enemigo. Se pueden encontrar gran número de imágenes grabadas en

pedra donde dioses hinduistas están siendo humillados por los dioses budistas, lo mismo ocurre en la pintura. Es durante el siglo VI a.C. que las filosofías del jainismo y del budismo se extendieron, pero no es sino *hasta el siglo III a.c. que sus manifestaciones artísticas aparecen.*

Como ya mencioné antes, toda esta proliferación de dioses y sus variantes surge a raíz de la filosofía tántrica y todos sus ritos. Se dio una época en la que el artista no estaba atado a las restricciones que el budismo había impuesto en un principio como cánones a seguir en la creación artística, el artista pudo introducir entonces sus propias tradiciones e innovaciones según sus ideas y deseos; lo cual fue otro factor que contribuyó a la multiplicación de los dioses, pero este fue un lapso corto en el que el artista gozo de una gran libertad para crear, la cual coincide con la debilitación del budismo por el resurgimiento del hinduismo, y a medida que los 'Tantras' se fueron difundiendo se ejerció una creciente presión en las leyes iconográficas con un

vocabulario de gestos y atributos que redujeron el arte de nuevo a una producción casi mecánica. *"Con el budismo tantrico nuevamente las deidades se tornaron con una apariencia violenta pero internamente llenos de compasión, las imágenes se llenaron de ornamentos y 'mudras', (vocabulario de las manos) y por último se incluyeron las imágenes miniatura."* (12).

Vishnu recolectando lotos siglo XVII, Tanjavur. Hinduista.

En si cada filosofía, la hinduista y la budista, luchaba por ser la más popular y tener mayor número de seguidores. Entre ellos se robaban las imágenes que pudieran enriquecer las representaciones de sus templos. Las imágenes budistas se inclinaron mas hacia las escenas realistas, sencillas, con predilección por las escenas cotidianas. *" El arte budista construyó una continua tradición caracterizada por una alegre y agraciada simplicidad con un matiz encantador, enormidad, exaltación de los detalles pintorescos y temas cotidianos, y de una cálida humanidad sin excesos."*(13). *En contraposición las imágenes hinduistas se inclinaron mas por lo fantástico.* La exuberancia, dinamismo y extravagancia del hinduismo prevaleció gradualmente sobre la amabilidad y equilibrio del arte budista. El arte hinduista produjo composiciones dominadas por las diagonales en las cuales el movimiento llegaba a ser frenético.

En general ambas escuelas la hinduista y la budista tenían la creencia de que nuestros sentidos humanos ven solo la parte externa de los acontecimientos, pero detrás del velo de estos fenómenos hay incontables seres suprafísicos, que podemos concebir pero no ver. Este concepto se ve reflejado en las filosofías hindúes, y en algunas ocasiones estos 'seres' si son representados en las esculturas a manera de pequeños personajes generalmente pisados por la deidad, y simbolizan el 'alma' del material en el que se trabaja. Para el hindú el realizar una representación artística era entrar en comunicación con el plano divino.

El arte llegó a un máximo desarrollo en el siglo XII d.c. logrando cada escuela un estilo distintivo, mas tarde con la multiples invasiones el arte se ve afectada por diversas influencias.

Pintura de Ajanta Cueva 2, siglo VI d.C. budista

E.- CONCEPCIÓN DEL ESPACIO PARA EL HINDÚ.

El hinduismo antepone el concepto de un espacio pleno en los mitos de la creación y lo mantiene a lo largo de sus tradiciones. Para ellos "existe el 'espacio ideacional' el cual contiene al:

- *espacio manifestado* (cualquier objeto sólido, substancia, líquido o gas como el aire; los cuales podemos percibir con los sentidos.)
- *espacio no manifestado* (se refiere a todo lo que se encuentra entre, rodeando, extendiéndose y sosteniendo al espacio manifestado.)" (14).

Para el hindú la piel representa el límite geográfico del medio sobre el cual uno puede sentirse privilegiado para ejercer cualquier control. El adorador que entra a un templo lava sus pies para limpiar su exterior y su espíritu, simbolizando una abreviación de la expresión de los motivos manifestados y no manifestados. Con respecto al templo todo tiene un motivo simbólico de fondo, la puerta, el nicho y la ventana son los símbolos arquitectónicos del paso de lo humano a lo divino y de la cercanía con la divinidad. Dentro del templo hay lugares de iniciación y de manifestación. En los rituales existe una progresión que lleva de lo físico (plano manifestado: lo experimentado físicamente) a lo sutil (plano no manifestado: el espacio, concepto y acto.) La organización espacial del templo y el ritual integran un todo coherente en el que se unen y complementan los espacios físico y no físico. *"El adorador que entra en un templo, en los procedimientos iniciales, conceptualmente destruye su cuerpo físico y reconstruye en su lugar un cuerpo compuesto de la presencia de Shiva."* En este proceso se puede observar la progresión de lo físico y manifestado a lo no manifestado.

En este sentido encuentro una analogía del templo con la obra de arte, donde la parte física o tangible estaría en correspondencia con el bastidor, los pigmentos y los medios; la imagen y el proceso creativo corresponderían al

rito, esto es, a la parte espiritual - mental. La obra artística vista desde este punto de vista contiene y abarca todos los espacios antes descritos, el

Shiva, danzantes de serpientes, rishis y músicos del siglo X - XI d.C. Friso hinduista de Kajuraho

manifestado y el no manifestado, sería un todo en sí misma.

"Es tal vez desde tiempos tempranos que dos nociones básicas han estado atrás del concepto de espacio arquitectónico: el vacío que hay en un área delimitada por las paredes, o su versión escultórica el 'yoni', símbolo femenino que indica la intensa concentración de emoción por la adoración, esto en contraste con un espacio exterior sin límites y lo sólido que sirve como punto céntrico de adoración, tomando la forma del 'lingam', símbolo masculino que se representa con el altar o la stupa." (15).¹

En relación con lo anterior surge la concepción física del espacio específica que se representa en los templos y nace a partir del cuadrado dando lugar a la figura llamada '*vastupurusamandala*' que significa:

- *vastu-* corresponde a la existencia en su estado ordenado y es sostenido por *purusa*.
- *purusa-* es la imagen del hombre cósmico, origen y fuente de la existencia.

¹ Los símbolos sexuales tienen para el hindú el significado sagrado transmitido por la tradición vedica implicando un ascetismo que asume formas extremas.

- *mandala*- denota cualquier polígono cerrado.

El cuadrado en la arquitectura hindú presupone al círculo y resulta de él. Expandiendo formas de energía, el círculo desde su centro queda establecido en la forma del cuadrado. El círculo y la curva pertenecen a la vida en su crecimiento y movimiento. El cuadrado es la marca del orden, de la finalidad de la vida que se expande, y de perfección más allá de la vida y la muerte. Cuadrado y círculo se encuentran coordinados en la arquitectura. Para los hindúes la tierra puede ser pensada como redonda en su propia forma o cuadrada en su figura ordenada por la ley del mundo divino. Se puede observar que el cuadrado es de mucho más significación que el círculo en la jerarquía de la simbología hindú.

Creo que el templo y el manejo del espacio deben verse concretamente como una ayuda visual para la contemplación de la verdad intangible que esta más allá de lo visible. El concepto de espacio es vital para el hindú, se encuentra en estrecha relación con el aliento, atmósfera y el aire en nuestro cuerpo². Como he mencionado antes la espiritualidad y la religiosidad del hindú abarca todos los aspectos de su vida, inclusive la concepción del espacio que habitan. Su propio cuerpo es un templo y el espacio que rodea a ese cuerpo es otro templo, es un espacio en el que fluye y convive la espiritualidad, el hombre y lo divino; es el templo y el espacio en el una extensión del cosmos mismo y a la vez, este templo contiene al cosmos. El hindú vive, siente y es uno con el espacio.

² El concepto de aire en nuestro cuerpo es manejado en ejercicios del hatta-yoga avanzado donde se busca un control absoluto de las funciones fisiológicas apartir del control del aire en el cuerpo con fines de evolución espiritual.

Acuarela que muestra la estructura de un templo a manera de mandala.

F.- SÍMBOLOS DE REINTEGRACIÓN.

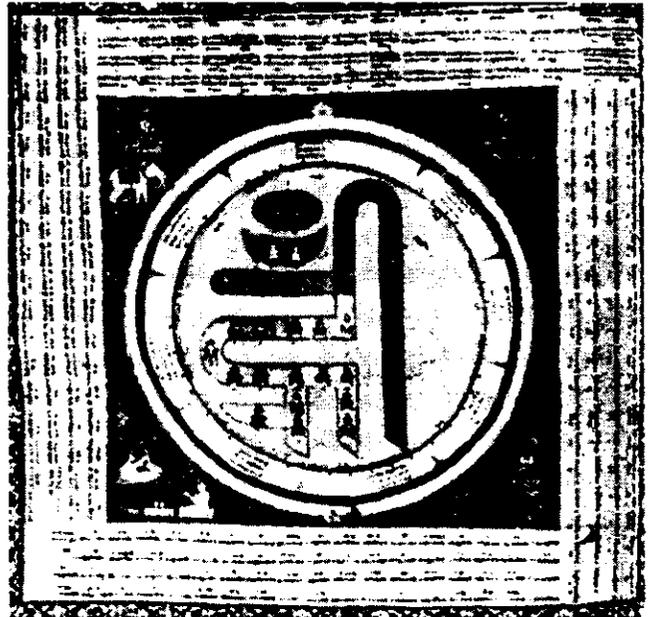
Un símbolo para el hindú es la representación de la evidencia de la vida consciente, es una visión indirecta expresada en una 'fórmula'. Es una alusión a algo conocido y postulado como existente. Los símbolos en la cultura hindú se encuentran en la literatura, pintura, arquitectura, escultura, en sí, es una cultura de símbolos y rituales. Creo que esto es debido a su fuerte espiritualidad, y a la necesidad de manifestarla en todo momento y en cada acto. Existen dos clases de símbolos que tienen gran importancia dentro de la cultura hindú, estos son los símbolos verbales y los visuales.

Los símbolos verbales se refieren principalmente a los '*mantras*', *sílabas místicas o fórmulas de encantamiento*. Uno de los mantras más conocidos es el de '*hamsa*' el cual representa la semilla del universo, el aliento de vida. Su símbolo gráfico son dos cisnes silvestres, 'Ham y Sa', en medio la flor de loto. Es difícil determinar como fueron introducidos los '*mantras*' a la India. En un principio los himnos védicos fueron llamados '*mantras*' y tenían un significado. Se piensa que Buda pudo ser el creador de algunos, para el desarrollo de diferentes poderes. "Aquellos quienes los practican creen que si son mal pronunciados, ya sea que no resultarán o que producirán gran daño. La tradición de los mantras fue celosamente guardada siendo transmitida solamente del preceptor al discípulo."(16). Los '*mantras*' pueden ser muy poderosos y llegan a tener un alcance tal que un solo adorador puede dar protección a todo el mundo. En los '*tantras*' se puede encontrar guías para la adecuada repetición de los '*mantras*', la cual no debe ser ni muy rápida ni muy lenta, la mente al momento de la repetición debe estar libre de reflexiones impuras y totalmente concentrada en las letras , las cuales tienen que ser repetidas mientras no se sienta cansancio.

Dentro de los símbolos visuales encontramos a los '*mandalas*'. La palabra '*mandala*' significa círculo *y la idea gráfica de este símbolo nace*

apartir de un centro en expansión. Algunos son utilizados en rituales como medios de contemplación y concentración, como ayuda para precipitar ciertos estados mentales. Otra propósito de utilizar los 'mandalas' es el de ayudar al espíritu a dar avances en su evolución. Menciona el monje Lingdam Gomchen que ningún mandala es igual a otro. "Cada uno expone - proyectada- la situación psíquica de su autor a la idea tradicional de mandala. Sus elementos básicos son figuras geométricas contrapuestas y concéntricas, se dice que el mandala es una cuadratura del círculo. Es un dualismo entre diferenciación-unificación, variedad-unidad, exterioridad-interioridad, diversidad-concentración." (17). El 'mandala' es un intento visual por recrear el orden. Para Carl Jung estas imágenes proceden de sueños y visiones correspondientes a los más primarios símbolos religiosos.

Dentro de estos símbolos, 'mantras' y 'mandalas', también se encuentran las divisiones entre hinduismo y budismo, sin embargo entre ambas filosofías retoman mantras y mandalas una de la otra , ya que por muchos años trataron de tener mayor número de seguidores por medio de la integración de elementos de otras filosofías dentro de su religión ya fuera hinduista o budista. Los budistas tantricos pretendían manejar a los dioses hinduístas como sus sirvientes, los conquistaban por medio de 'mantras' con el fin de utilizarlos en trabajos.

*Mandala del mantra om (el más potente). Siglo XVIII
Rajasthan*

Otro símbolo importante de reintegración del hombre con el cosmos es el agua. Este símbolo, recurrente en diversas culturas tiene casi siempre el mismo significado y función, esto es, la vida y la purificación. En el caso de la cultura hindú este elemento, el agua, es utilizado como divino. "Los ríos tienen su origen en el cielo y descienden a la tierra. El observarlos es igual en su efecto que el baño ritual en sus aguas. El baño confiere iniciación, la presencia de los ríos purifica al devoto de todas las manchas de su condición humana. *Las aguas son Dharma, el soporte de vida y generación de un cuerpo recién nacido y transformado.*" (18).

Como una manera de retomar estos símbolos, la idea del 'mandala' me sugiere la posibilidad de un arte enfocado a provocar estados anímicos específicos. Dentro de las múltiples variedades de estilos en la pintura contemporánea pienso que algunas pinturas podrían cumplir esta función. Sería muy gratificante y de una retroalimentación grande, el hecho de que un espectador pudiera transformar positivamente su interior poco a poco, con ver una pintura a manera de mandala.

Los goces eróticos de Kajuraho, 1000 d.C.

CAPITULO 3
*"Antecedentes de la pintura
y la escultura hindú"*

A.- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN DE KAJURAHO.

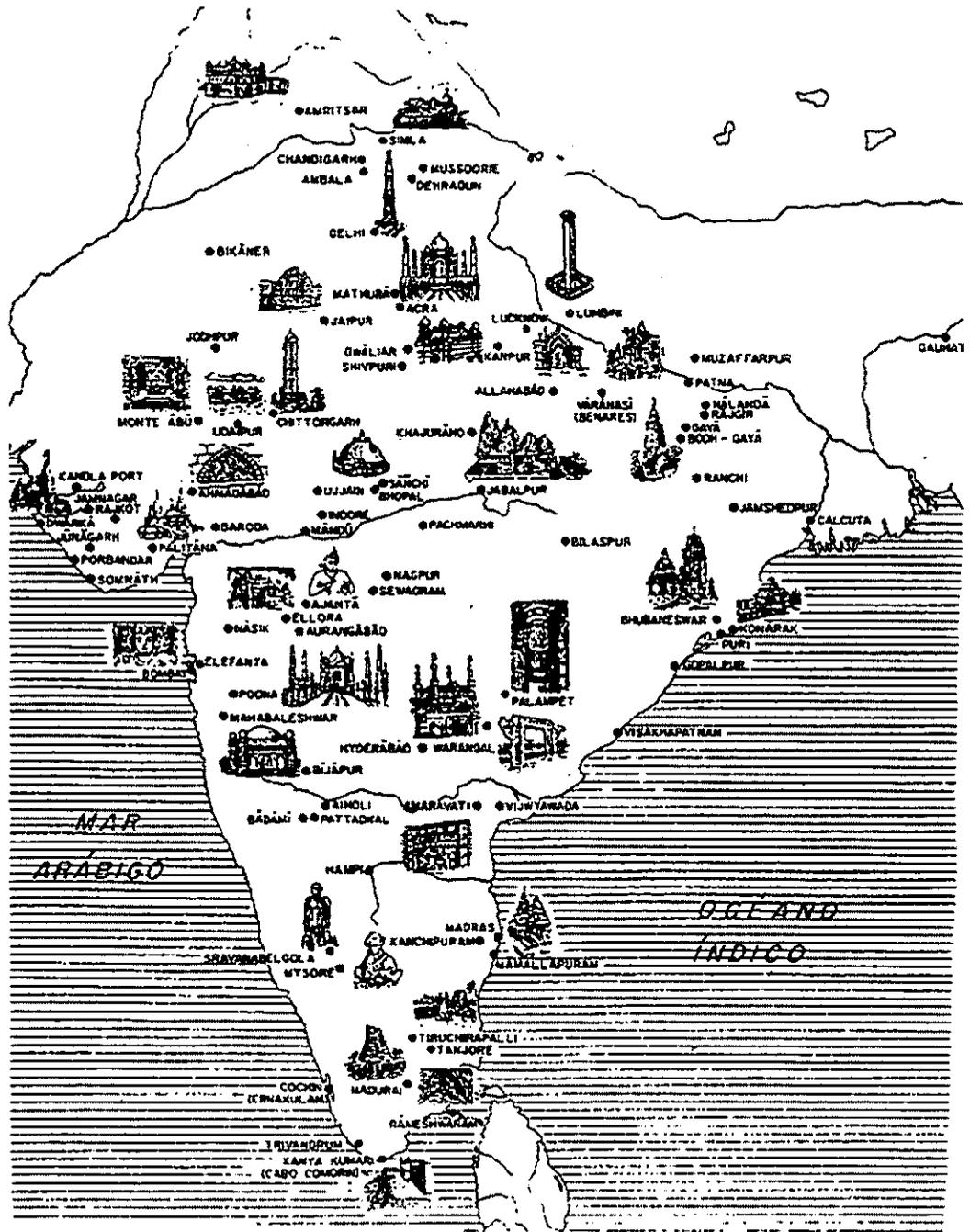
Existe un pequeño camino que conduce a Kajuraho desde ahí se pueden ver las formas cósmicas de las torres, las estructuras de los pozos y las albercas donde las mujeres envueltas en violetas se bañaban. Este lugar esta rodeado de selva, bajo el ojo protector de los caminantes. El nombre antiguo de Kajuraho era el de 'Kharjurabraka' y proviene de 'Kharjura', palmera de dátiles. *Aquí estuvo alguna vez la capital del imperio de los Chandellas, existieron unos 85 templos de los cuales solo quedan 20.* La mayoría de los templos son vibrantes con figuras y relieves eróticos de un gran refinamiento, esto posiblemente se deba a que representan a seres menos humanos y más divinos, los semidioses. El reino Chandella se convirtió en un lugar de florecimiento cultural donde había gente que practicaba diferentes cultos como budismo, jainismo, shaktismo y vishnaismo. Kajuraho esta ubicado en el estado de Madya Pradesh al sur de Delhi, esta es una zona lacustre por lo que los templos están construidos sobre plataformas; una de tipo general, que agrupaba a los templos de cultos iguales, y otra individual para cada edificación.

En esta región hay templos hinduístas y jainistas que datan, los primeros, desde el siglo VII hasta el siglo XII d.c., los últimos. Los templos jaina de Kajuraho poseen la misma estructura que los templos hinduístas la única diferencia es que los templos jaina no tienen ventana ni pórticos, por lo que tienen una apariencia más severa.

Es la dinastía de los Chandellas quien decide construir numerosos edificios seculares y religiosos. Los templos están dedicados a los dioses hindúes 'Shiva', 'Visnu', 'Shakti' y a los santos jainistas. Adoraban principalmente a 'Shiva', sin embargo permitieron el culto a otros dioses. Pueden distinguirse en cuanto a los templos tres áreas geográficas:

Mapa de la ubicación de Kajuraho

Mapa de las zonas de templos más importantes en la antigüedad de la India

- El *grupo del oeste*, que agrupa los templos mas grandes y espectaculares como el de 'Kandariya Mahadevo', el 'Laksmana' y el 'Visvanatha', y en las cercanías se encuentra el primer templo dedicado a la diosa 'Kali'.
- El *grupo del este*, se encuentra conformado por los templos jainistas, destacando el templo 'Parsvanatha'
- El *grupo sur*, se encuentra un tanto distanciado del resto, con templos como 'Adinatha' y 'Duladeo'.

Inscripciones mencionan que estos templos fueron construidos en su mayoría de 950 a 1050 d.c., este tiempo coincide con el periodo de máximo poder de los Chandellas. La gran estabilidad artistica de este periodo indica la estabilidad política y social alcanzada. La ciudad de Kajuraho debió haberse extendido desde el pie de la montaña, donde aun se mantienen los restos de lo que fueron las casas, hasta el complejo noreste de templos y probablemente floreció a ambos lados del río 'Khudar'. La arquitectura de los templos de esta región al igual que su escultura y decoración tienen un estilo distinto al de otras regiones de la India. Algunos de los templos son los siguientes:

- '*Matengashvara*'. Dentro de este templo hay un gran 'lingam' símbolo de la adoración a 'Shiva'.
- '*Lakshmana*'. En este santuario esta la imagen de Visnu con tres cabezas y cuatro brazos.
- '*Kandariya Mahadeva*'.

Entre estos dos últimos templos se encuentra este monstruo con cabeza de león luchando contra una mujer

Dirigido a 'Shiva', aparece una imagen peculiar, es una diosa sentada en un pavorreal. Hay músicos tocando distintos instrumentos, cocodrilos dioses y diosas volando, figuras femeninas y parejas, se han contado 872 estatuas sobre los muros.

- *'Devi Jagadambi'*. Originalmente es un templo dirigido a Visnu y sus reencarnaciones especialmente la de pez.
- *'Chitragupta'*. Aparece una imagen del dios 'Surya', el sol, lo cual indica las presencias de deidades vedicas. Los muros exteriores tienen escenas de caza, bailarinas y elefantes y hay una estatua de 'Visnu' con once cabezas.
- *'Vishvanatha'*. Aparece la imagen 'Shiva' y figuras amorosas, hay leones y elefantes, originalmente había un 'lingam' de esmeralda.
- *'Parvati'*. En este santuario aparece la imagen de una diosa.
- *'Vamana'*. Este templo es brahmánico dedicado al dios 'Vamana' encarnación del dios 'Visnu'. Hay una gran perfección en las esculturas.
- *'Javeri'*. También dedicado a 'Vamana'.
- *'Adinatha'*. En este templo aparecen varios dioses y diosas, aparece una diosa con cabeza de león (probablemente el aspecto femenino de Visnu) y aparece otra diosa con ocho brazos sentada en una tortuga.
- *'Parsvanatha'*. Aparecen diversas parejas de dioses en 'mithunas', es un templo jaina de los de mayor tamaño, aparecen mujeres 'yakshis'.
- *'Duladeo'*. Es un templo dedicado a 'Shiva' con figuras de delicadas expresiones y finos rasgos.
- *'Chaturbhuj'*. Este es el único templo dirigido hacia el oeste. Hay una imagen de 'Visnu' de más de 90 pies de alto, también aparece la imagen del sol sentado en su carruaje de siete caballos.
- *'los 24 templos jaina'*. Son un conjunto de templos más recientes, usualmente representan imágenes de la diosa 'Mahavira'. Se ha encontrado

una sola representación de Buda y algunas imágenes de 'Ganesha', dios elefante de la sabiduría.

- 'Ganthai'. Son los restos de un templo jaina.
- 'Chausata Jogini'. Construido en 900 d.c. supone ser el templo más antiguo de Kajuraho.

Existen otros templos que se extienden en el área y son de menor tamaño:

- 'Hanuman'
- 'Brahma'
- 'Lalgen Mahadeva'
- 'Devi'
- 'Varaha'
- 'Kanka Math'

En todos los templos aparecen muchos otros dioses además del dios principal a quien se dirige la edificación. Algunos templos muestran habitantes celestes o semidioses como cantantes, músicos y bailarinas volando del cielo a la tierra. Kajuraho representa la combinación del 'bhoga' placer, y el 'yoga' meditación, describe la vida mundana de diferentes clases de gente y al mismo tiempo tiene un mensaje divino de placer y conocimiento, la felicidad terrenal y la tranquilidad espiritual. "El arte de este periodo, por un lado revoluciona la mente y el espíritu de la gente, pero por otro lado crea perversión y caos". (19)

Como ya mencione el principal dios en las representaciones de los templos es 'Shiva' quien entre sus diversos poderes puede alejar los malos pensamientos y dudas de sus seguidores. En muchas esculturas se muestra a 'Shiva' ante su función de destruir, pero también se le muestra en el dominio de 'kama', la pasión, sometiéndola y dominándola de manera victoriosa. Las

diferentes actitudes de 'Shiva', a veces un tanto contradictorias son explicables ya que se encuentran en relación a los tres caminos de identificación que son:

- la *no acción*- Rechaza el bien y el mal, la religión y la no religión, es el camino de los yogis, de aquellos que se han dominado a si mismos.
- la *cohesión*- Busca purificar al hombre de la atadura de la naturaleza y romper la cadena de los instintos.

*Templo Kandariya Mahadevo. Kahuraho,
India. S.XI D.C.*

- la *desintegración*- Usa el poder de la naturaleza, la pasión y los instintos del hombre para conquistar el mundo de los sentidos, este es uno de los motivos del erotismo y las orgías.

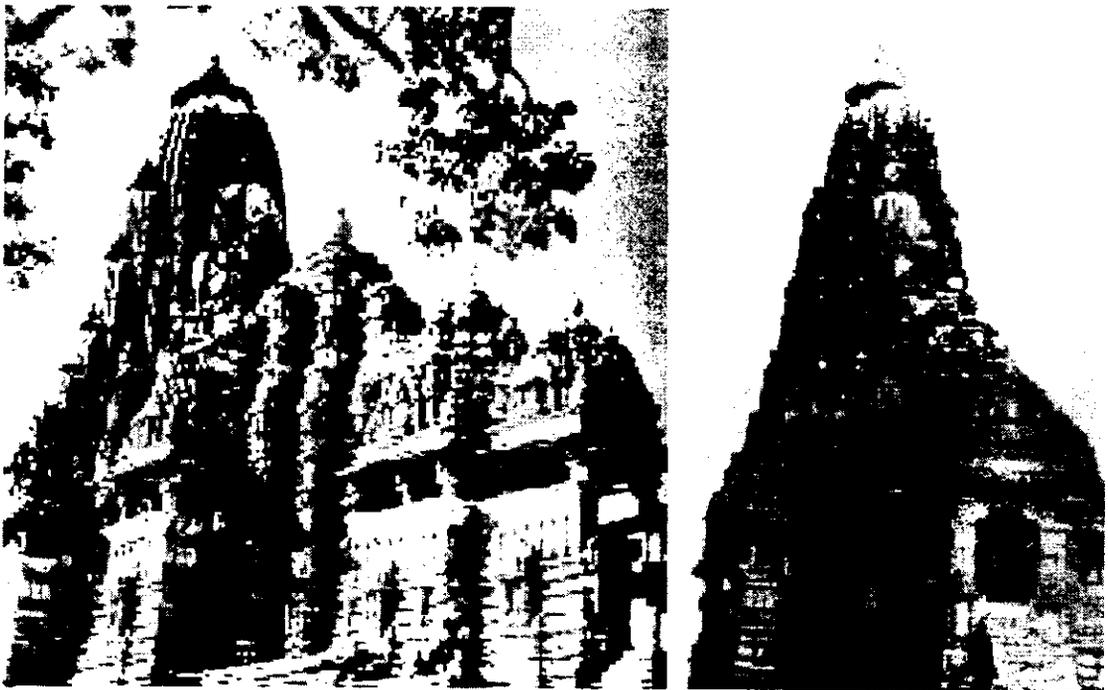
No se sabe a ciencia cierta si fue la dinastía imperante, los 'Chandella', quien comisionó la construcción de los templos o si simplemente otorgaron el patronato para la construcción y fueron los sacerdotes quienes se encargaron de la construcción de estos. Lo que si es un hecho

es que debido a la gran tolerancia religiosa de los 'Chandella' se logró un florecimiento del arte por medio de la herencia cultural de as religiones importantes como el Hinduismo, Budismo, Jainismo, Shaivismo y Shaktismo y

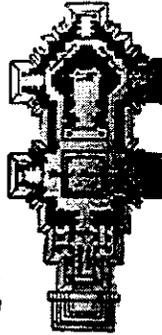
las sectas como el tantrismo. Existen mitos y leyendas que también dieron una gran contribución al arte hindú de la antigüedad.

Los templos de esta región son verdaderas composiciones estéticas que transmiten una sensación de elevación y purificación espiritual. Pienso que en el resultado estructural de esta arquitectura se refleja el concepto del porque de los templos.

A su vez, el interior y sus espacios (ver capítulo 2, inciso E. Concepción del espacio para el hindú) continúan el concepto de conexión con el aspecto no manifestado. Como consecuencia *la escultura utilizada para la decoración exterior del templo se vuelve una continuación del concepto de espacio y una manifestación de los distintos espacios conteniendo la espiritualidad del templo en si mismas.*

Imágenes del templo Knadariya Mahadevo Siglo XI d.C. Kajuraho, India.

*Estructura del templo Kandariya,
Mahadevo, Kajuraho, India*

*Estructura de un templo de menor
tamaño, Devi Jagadamba,
Kajuraho, India*

*Templo Lakshmana, siglo XI d.C.
Kajuraho*

*Templo jaina de Kajuraho,
carece de ventanas*

Vestigios del templo jaina, Gantai

Cronología de los estilos en la escultura hindú

DINASTIAS	FECHAS	PRINCIPALES MONUMENTOS Y VESTIGIOS
MAURYAN	Entre 320 y 185 a.C.	Elefante de Dhauli, capitel con león y toro de Rampurva; capitel con león de Sarnath; pilar con león de Lauriya Nandangarh; Yaksi de Didargaji, etc.
SUNGA	185/72 a.C.	Balaustrada y torana de Bharhut; balaustrada de Patna; balaustrada de Bodhi Gaya; Sankarana del Museo de Lucknow; Yaksa de Parkham; Yaksi de Besnagar; capitel de Kalpedruma, etc.
CHEITA	180/100 a.C.	Grutas de Khandagiri y Udayagiri.
SATAVAHANA	200 a.C. 200 d.C.	Torana de Sanci; grutas de Bhaja, Karla, Kondane, Bedse, Nasik; gruta n.º X de Ajanta, vestigios del stupa de Amaravati, etcétera.
INDO-GRIEGA	200 a.C. 200 d.C.	Vestigios de Taxila, Charnada, Jamal Garhi, Loriyan Tangai, Sahri Bahlol, Shahbez Garhi, Hadda.
KUSANA	78/200	Estupa de Kaniska, Yaksi de Bhutsar, Jaina Ayagapata, Katra Buddha, Bodhisattva de Maholi, Sravasti y Sarnath; escena de bacanal, Isisinga, Sri Lakami, Kubera, etc.
IKSVAKU	175/250	Stupa y vestigios en Nagarjunakonda y Gummididurru Goli, etcétera.
VAKATAKA	275/530	Grutas de Ajanta, Ellora, Elephanta, Aurangabad, Siva de Parei, etc.
GUPTA	320/510	Templos y vestigios en Tigawa, Nacna, Kuthara, Udayagiri, Rhumara, Bhitargon, Abhochara, Deogarh, etc.
PALLAVA	325/897	Grutas en Bhairavakonda, Dalavanur, Mandagapattu, Tiruchirappalli, Sittannavasal, Mahabalipuram. Templos y vestigios en Katicipuram, Bahar, etc.
GANGA OCCIDENTAL	450/985	Vestigios en Talakad; Gomatesvara gigante de Sravana Belgola, etc.
MAITRAKA	475/766	Vestigios en Samalaji, Koryarka, Karvan, Roda, etc.

DINASTIAS	FECHAS	PRINCIPALES MONUMENTOS Y VESTIGIOS
VARDHANA	500/648	Vestigios en Thanesar, Kanauj, Gwalior, etc.
PRIMEROS CALUKYA OCCIDENTALES	543/755	Grutas, templos y vestigios en Aihole, Badami, Pattadakal, Mahakutesvara, etc.
PANDYA	590/920	Grutas en Tirumalaipuram, Tirupparamkunram, Kunnakudi, Kalugumalai, etc.
KARKOTA	600/850	Templos y vestigios en Lalitpura, Parihasapura, Martand, etc.
CALUKYA ORIENTAL	624/1061	Templos y vestigios en Vengi, Vijayawada, Biccavolu, Draksarama, etc.
CERA	700/850	Grutas de Viliñjam, Kaviyur, Talakat, etc.
GANGA ORIENTAL	750/1250	Templos y vestigios en Mukhalingam, Bhuvanesar, Saipur, Konarak, etc.
PALA	765/1175	Vestigios en Nahanda Vikramasila, Uddandapura, Paharpur, etcétera.
NOLAMBA	800/1150	Templos y vestigios en Hemavati, Heñjenu, etc.
PRATIHARA	805/1036	Templos y vestigios en Oria, Kanauj, Bundelkhand, Abaneri, Kotah, Sikar, Jagat, Bikaner, etc.
COLA	846/1173	Templos y vestigios en Nartamalai, Srinivasanallur, Tadjavur, Gangaikondacolapuram, Darasuram, Tribhuvanam, Cidambaram, Tiruvarur, etc.
UTPALA	855/939	Templos y vestigios en Avantipur.
CEDI O HAIHAYA	895/1150	Templos y vestigios en Bundelkhand, Chandrehi, Bheraghat, Sohagpur, Gurgi, etc.
CALUKYA	941/1197	Templos, torana y vestigios en Somanath, Sidhpur, Modhera, Gumli, Abu, Vadnagar, Dabhoi, etc.
PARAMARA	949/1088	Templos y vestigios en Dhara, Udaipur, etc.
CANDELLA	950/1203	Templos y vestigios en Mahoba, Khajuraho, etc.
ULTIMOS CALUKYA OCCIDENTALES	973/1200	Templos y vestigios en Kuruvatti, Kukkanur, Haveri, Godag, etcétera.
GAHADAVALA	1080/1184	Templos y vestigios en Delhi, Bikaner, etc.
SENA	1095/1206	Vestigios en Lakshmanavati, Mahanad, etc.
HOYSALA	1100/1300	Templos y vestigios en Belur, Halebid, Somnathpur, Arsikere, Dodda Gaddavalli, etc.
KAKATTYA	1110/1326	Templos, torana y vestigios en Warangal, Hanamkonda, Tripurantakam, Palampet, Pillalmari, etc.
YADAVA	1187/1312	Templos y vestigios en Devngiri, Lonar, Satgaon, Mahkar, etc.
PANDYA	1190/1310	Templos en Madurai, Srirangam, Tiruvannamalai, Cidambaram, etc.
MAMLUK	1206/1290	Kutab Minar, sepulcro del Sultán Gbari en Delhi, Arabai din ka Jhompra en Ajmer.
KHALJI	1290/1321	Alai Darwaza.
TUGHLAQ	1321/1414	Sepulcro de Ghiyas ud din Tughlaq, Kotla Firuz Shah; sepulcro de Firuz Shah Tughlaq.

B.- LA ESCULTURA DE LOS TEMPLOS DE KAJURAHU.

El arte de la escultura en la India tiene su origen en la necesidad del hombre de visualizar a su dios y converger sus pensamientos en el objeto de devoción. La mayoría de las imágenes se encuentran en la parte exterior del templo, ya que el interior se encuentra poco iluminado, y el exterior era más importante por ser el paso de la gente que caminaba alrededor. Para la escultura de Kajuraho no solo importaba la forma y figura, sino también la fisonomía, ritmo y expresión. " El arte de Kajuraho sobrepasa muchas escuelas posteriores en la India antigua, en lo que refiere a retratar los diferentes estados de ánimo de hombres y mujeres ya que hace de la postura corporal un medio más para la expresión de un estado de ánimo." (20).

Como ya mencioné antes se pueden encontrar dos grandes categorías en la temática de la escultura hindú, estas son la sacra y la histórica ambas muestran aspectos sociales, religiosos y condiciones políticas, aparentemente con una función moral y ética. Con referencia a las representaciones históricas se pueden observar en los templos de Kajuraho frisos que generalmente representan:

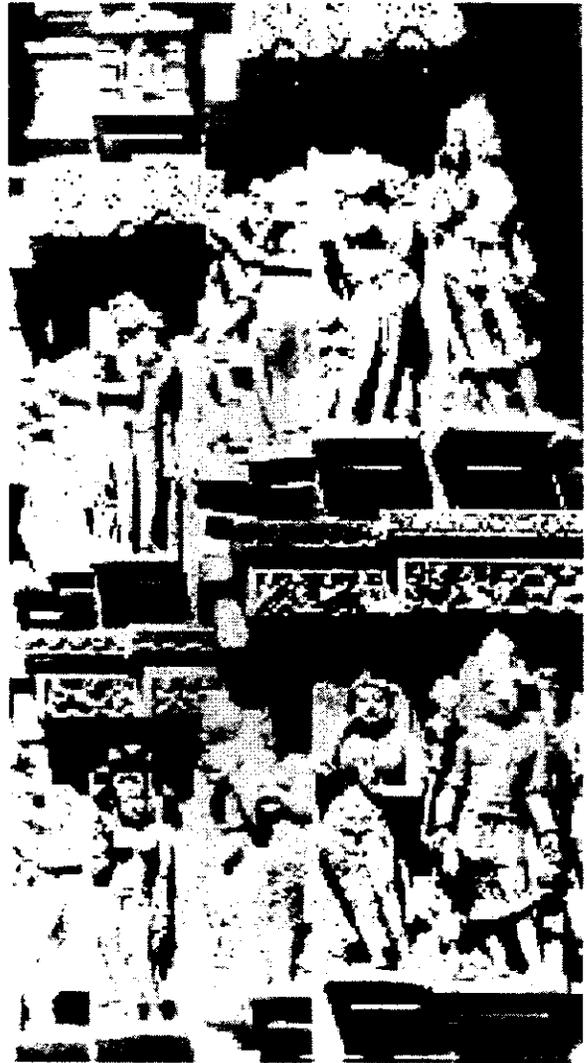
- grupos sociales
- arte (danza y música) (ver capítulo 3, inciso F. Símbolos de reintegración)
- diversión y pasatiempos (caza, bebida, danza y música)
- guerra (hombres de guerra montados en caballos y elefantes)
- orgías sexuales
- las escenas cotidianas
- animales y pájaros
- escenas naturales y símbolos varios¹

Los frisos sacros generalmente representan los siguientes temas:

- los dioses secundarios o auxiliares²
- las imágenes de culto a dioses y diosas
- diseños decorativos con signos religiosos
- representación de dioses
- 'mithunas' (significa dos o pareja, las imágenes no necesariamente son eróticas.)
- 'yab-yum' o abrazo de una pareja de dioses o semidioses.
- orgías sexuales (incluían la unión con animales.)

Con lo que respecta a la representación de mujeres también existen diversas categorías que representan habitantes imaginarios y semidivinos del espacio etéreo:

- '*nayikas*', '*apsaras*' o '*yakshis*', son jóvenes enamoradas que se encuentran en actividades eróticas y de arreglo personal o cotidianas,

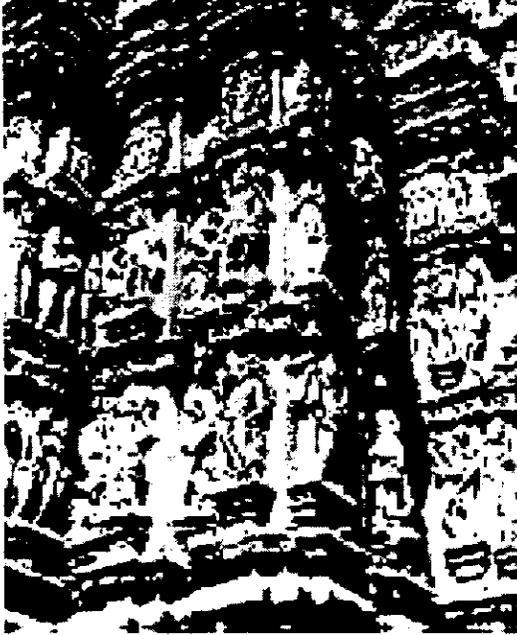

*Frisos del Templo Lakshmana, Kajaraho.
Siglo XI d.C.*

¹ Estas imágenes han sido importantes para el estudio de la flora y fauna del lugar y se les otorgaba una significación religiosa.

² Se pueden encontrar representaciones de semidioses volando en el aire, diciendo oraciones, cantando melodías y tocando instrumentos.

lo largo del día de estas mujeres. Se les muestra expresando diversas emociones con respecto a su amante, algunas escriben cartas, otras lloran, etc... También aparecen embarazadas y cuidando niños. Existe una leyenda que dice que las 'apsaras' son la esencia de las aguas y que nacieron de ellas.

*'Mithunas' de los frisos del templo
Kandariya Mahadevo, Kajaraho S.XI d.C.*

Las 'nayikas' son símbolo de sumisión, oración, expectativa, devoción y sinceridad. Si se observa la evolución de las 'nayikas' se puede notar el desarrollo que el artista dio a la representación de la emoción erótica con el tiempo en dichas esculturas. "Las esculturas de 'apsaras' en Kajarajo se encuentran entre las más perfectas representaciones de la forma femenina, pero en su alta perfección son estilizadas y afectadas, pudiéndoseles describir a algunas como sobre sofisticadas".(21).

" Las apsaras moviéndose en el agua son las hijas del placer según el Ramayana y forman el tesoro común de los dioses. Las yakshis más terrestres, están asociadas al culto de los arboles, son lascivas y figuran con frecuencia en la escultura budista."(22).

- 'shalbhanjikas', son mujeres que aparecen relacionadas a motivos de árboles, jugando pelota, mirándose al espejo, maquillándose, extrayéndose una espina de la planta del pie y cuidando niños³. Este culto a los árboles en

³ La maternidad es sumamente venerada en la India debido a que se le relaciona con la madre divina "Prakriti" o principio femenino de los dioses.

los que aparecen mujeres asidas a las ramas del árbol se ve relegado hacia el siglo XII d.C. por las imágenes de Buda y Visnu.

- *'sura surandaris'*, son aquellas mujeres adeptas al baile, a cantar y a tocar instrumentos. Estas aparecen llenas de joyas finas, con tocados en el pelo, ropajes y movimientos. Generalmente aparecen en la parte más alta de las esculturas y ocasionalmente se mezclan con las *'nayikas'*.

Yakshis de distintas regiones y épocas de la India. Siglos X- XI d.C. India

Todas estas figuras representan a los habitantes imaginarios y semidivinos del espacio etéreo, aún ante estas mujeres los dioses se conservan

siempre indiferentes. "En cuanto a las imágenes femeninas divinas existen diversas representaciones relacionadas a la diosa 'Shakti':

- 'apsara', ella es el movimiento en la atmósfera.
- 'yaksini', ella es el movimiento en la vegetación.
- 'nataka' ella es el movimiento en el cuerpo del hombre y es mostrada como una bailarina." (23).

Animales y pájaros son incluidos dentro de las armoniosas

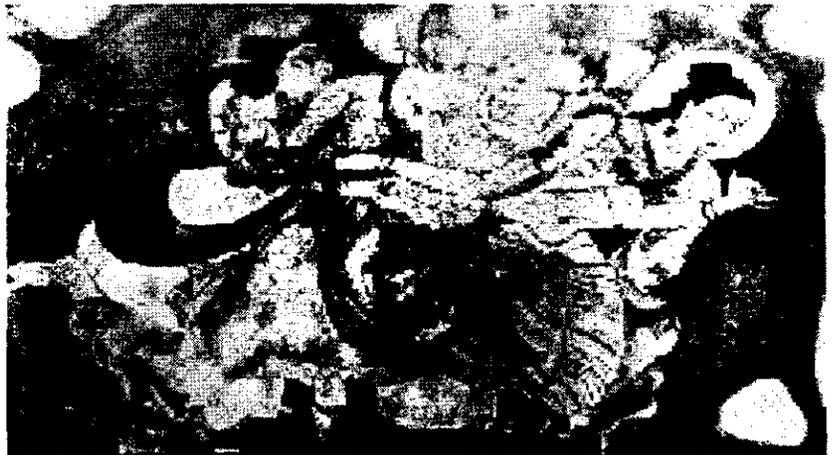
*Divinidades voladoras del period Gupta siglo V d.C.
'Candharvas' India*

composiciones de humanos así como de figuras divinas integrándose con la naturaleza de fondo. Las figuras animales son vigorosas, activas, de almas buenas y aparecen en compañía de sus amos. Dentro de las representaciones de animales la leona ocupa un lugar importante, esta sujeta a los dioses, y es expresión rítmica. La palabra 'vac', leona, otorga poder a quien la pronuncia. 'Sarabha' es un león fuerte con ocho

piernas, una forma simbólica de la cara de la gloria y algunas veces el rostro humano llega a predominar sobre la del león. Los animales más comúnmente

representados son elefantes, caballos, perros, cabras, ovejas, cerdos y changos, algunos camellos también han sido incluidos. El animal funciona como un vehículo de algún dios, es notorio que *la habilidad alcanzada por los escultores en el tratamiento de la figura humana no es paralelo a la ejecución de la figura de animal. A los animales les atribuían sentimientos heroicos, nobles, de sabiduría, de aprecio, pensaban y sentían como humanos.* Algunos de los animales más representados y lo que simbolizan en la escultura son:

- zorro : sabio,
- chango: voluble, alto control personal, alto grado de sacrificio
- venado: prosperidad esperanza de felicidad
- elefante: fuerte, restringe, noble
- león: bestia real, valiente, noble
- tigre: fuerte
- toro: prospero, progenitor, fuerza vital
- vaca: la marca más alta de afecto sustentador de vida, madre divina
- bufalo: paciente, perfección en el perdón y posesión
- caballo: sabio, fiel, veloz
- gato: hipócrita, penitencia
- perro: fiel, valiente, leal
- liebre: inocente, ligero, veloz, activo
- puerco: cantidad sin calidad, hábitos detestables
- serpiente: fuerza y lucha

Divinidades voladoras Budistas

- tortuga: perseverancia, carga de peso
- camello: gracioso, carga mucho peso
- pez: el grande se come al chico, próspero
- perico: habla, no entiende
- cisne: filósofos iluminados
- pavorreal: danza
- búho: sabio, ciego
- águila: perspicaz, mirada penetrante, fuerza y poder para pelear
- gallo: espíritu de lucha
- cuervo: carestía, indigno, inservible

“El arte del periodo post-gupta que abarca del siglo VIII al XIII d.c. tiene como característica una interpretación del encanto sensual del mundo humano que finalmente encuentra mayor alcance en las figuras de los

Yakshis del siglo II d.C.

'mithunas', parejas, con la trascendencia supra-humana de la belleza cósmica." (24).

Una característica especial del arte de esta región es el interés por representar algo más allá de las escenas religiosas o históricas, esto es que además se representa con énfasis el sentimiento y la expresión humana, sobre todo en el caso de la mujer. Existen un tipo específico de frisos que tienen la función de 'diarios'

*Dios Ganesha, periodo Gupta,
siglo V d.C.*

Encarnación hombre león

donde se narra la vida de la mujer desde que se despierta, como se arregla, la espera de su pareja y el encuentro con esta. Hay en la escultura de Kajuraho un evidente interés por la exaltación de lo humano y sus características, por consiguiente pienso que esto le atribuye a estas esculturas un

carácter muy universal, ya que una persona actualmente puede entender el mensaje o contenido de estos frisos que son los sentimientos humanos. En

cuanto al erotismo lo podemos entender como un sentimiento más, como "el más dulce y delicioso de los sentimientos."(25). Tal vez el único sentimiento que nos podría resultar un tanto ajeno es el de esa tranquilidad de alma, de serenidad, que se expresa en el rostro de muchas deidades, es una belleza que va más allá de nuestra realidad .

En las representaciones escultóricas se pueden encontrar representaciones de arte que

Toro siglo XVII-XVIII d.C. India

podrían clasificarse como 'naive' pero también existe el extremo opuesto con representaciones más apegadas al estilo realista y al naturalismo, éstas últimas son las que corresponden a la mayoría de los templos de Kajuraho y en si al periodo Post-Gupta, cuando el arte ya esta más evolucionado y a pasado el periodo máximo en el arte que es el periodo Gupta. Existe un refinamiento constante en la escultura hindú, en cuanto a las proporciones del cuerpo y en cuanto a un manejo más rítmico de las curvas de los cuerpos, es evidente que buscaban lograr un naturalismo en las representaciones, y a la vez es evidente una búsqueda y un logro en cuanto a

Dios Ganesha siglo X d.C.

romper con la rigidez de los periodos anteriores agregando a las esculturas además de una perfección en las proporciones, ritmo, movimiento y principalmente sensualidad.

*León de los templos Jainas de
Kajuraho*

El florecimiento de la escultura en la India fue impulsado por el patrocinio de los reyes, pero el factor decisivo en esta proliferación del arte fueron sin duda los poderosos movimientos del espíritu. *Las imágenes que representan el aspecto externo de la energía sexual se veneran como emblemas de la energía cósmica.* La religión a sido el factor más poderoso e importante que ha dado nacimiento a

la mayoría de las representaciones artísticas. En la mayoría de los países siempre hay algún momento en que la religión domina por completo la cultura, y el caso de la India es un ejemplo de un arte religioso hecho por ella y para ella y esta espiritualidad tan grande tiene un reflejo directo en la piezas artísticas, siempre en evolución y en constante elaboración, narrándonos toda la historia de las religiones y el pasado de la India en sus representaciones de pintura y escultura.

C.- EL EROTISMO EN KAJURAHÓ, SU SIGNIFICADO.

Mithuna de Kahuraho, siglo XII d.C.

La religión a sido el factor más importante para el nacimiento del arte clásico hindú. Hay una estrecha relación entre la realidad mística y la física, el arte y la religión se complementan y surgen ambos a partir de las necesidades físicas de crear, y psicológicas al buscar una explicación espiritual para todo. Se considera a los frisos concernientes al amor físico como difíciles de interpretar, y de hecho existen diversas teorías para la significación de dichos relieves. Se sabe que los artistas seguían textos específicos como los 'shilpa sastra' cuando interpretaban la unión divina, pero gozaban de mucha libertad en la descripción de los placeres mundanos. La intención en la representación del amor tiene un porque, y se ve representada en la variedad de esculturas eróticas. *En estas figuras aparecen dos*

aspectos notables, el deseo y el abandono en constante lucha. Hay que tener en cuenta que el arte estaba sujeto a un control de instituciones como la religión, el estado y la familia por lo que estas escenas eróticas seguramente eran apreciadas de una manera muy distinta de como nosotros las entendemos. *Este tipo de imagen indica la popularidad de la filosofía Tantrica, la cual*

ofrecía métodos diversos para obtener la salvación, y está basada en la unión de los principios 'purusha' y 'prakriti' que corresponden a lo femenino y masculino respectivamente, también el erotismo simboliza a 'Shiva' deseando crear al mundo a través de 'Shakti'. Debido a la tolerancia religiosa de la dinastía imperante los 'Chandella' se pueden encontrar templos pertenecientes a diversas filosofías, de estos la mayoría muestra influencia tantrica. Las fuentes literarias de las cuales se

El beso. Kajuraho, siglo XI d.C.

cree también parten estas imágenes eróticas son los textos de los 'Puranas' y el 'Kamasutra'. Las esculturas eróticas pueden dividirse en las siguientes clasificaciones:

- ensueños apasionados
- parejas amorosas 'mithunas'
- deidades en 'yab-yum' En el 'yab-yum' un hombre y una mujer se abrazan. Esta postura es de origen budista y representa la experiencia de la bendición del nirvana.
- asambleas amorosas
- amores divinos
- maníacos eróticos

**ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA**

- sirvientes y asociados

En estas representaciones aparecen las distintas clases de mujeres mostrando su pasión a través de símbolos como palmeaar y golpetear, pinchar, y arañar, un escorpión subiendo en su pierna, entre otros. Un baño indica el estado asexual de la mujer. Las figuras de

'mithunas', parejas, nunca alcanzan la perfección técnica que adquieren las figuras de dioses y diosas individualmente. *Los 'mithunas' son un símbolo importante que no siempre existió, sino que se introdujo con el tiempo en la escultura templaria principalmente a partir*

Figuras de Mithunas de Kajuraho (ambas imágenes)

del periodo Post-Gupta, en este periodo el 'tantrismo' ya había influenciado no sólo al brahmanismo y al budismo, sino también a todas las sectas y religiones menores. El 'mithuna' es considerado como el símbolo de toda la conciencia.

Existe una diferencia en la expresión de las esculturas humanas y divinas. Los humanos son representados con sentimientos más terrenales como el amor y la pasión, los dioses en cambio, tienen una expresión de compasión, serenidad y de estar trascendiendo; sin embargo en ambas la escultura adquiere un carácter sensual. En ambos casos los ojos y las cejas son un elemento que se maneja para indicar y enfatizar la expresión y los estados de ánimo. Otra característica general en las esculturas es la flexibilidad de los cuerpos, la juventud y la expresión de alegría y devoción. *En las características de amor físico y belleza que gradualmente dieron lugar al erotismo existe una combinación de amor y sumisión, de deseo y pasión, de espiritualidad y meditación, de movimiento y forma.*

Dentro del erotismo 'Shiva' juega un papel muy importante que esta en estrecha relación con los 'mithunas' o figuras de parejas. 'Shiva' y su pareja o principio femenino 'Shakti' son las fuerzas divinas de renovación,

Shiva y Shakti. Kauraho, siglo X-XI d.c.

transformación, creación, que en el hombre se expresan por medio de la fuerza genésica, fuerza que se exterioriza por medio del poder sexual. En muchas escenas de los frisos de los templos se muestra la 'Shiva' impasible ante 'kama', deseo o pasión. A su vez 'kama' "es un dios porque el deseo, en su forma más pura y activa, es energía sagrada: mueve a la naturaleza entera y a los hombres." (26).

Sin embargo esta ideología no es una generalidad aplicable a todas las doctrinas hindúes, y cada filosofía tiene su propio manejo del erotismo. Por ejemplo el yoga esta a favor de la retención del semen, este se guarda con el fin de transformar la energía del 'kama' en energía psíquica que se puede llegar a manejar hasta obtener poderes sobrenaturales. El mismo principio se aplica para la mujer.

La manera en que el amor físico ha sido representado en la escultura de Kajuraho, visto desde un punto de vista occidental nos lleva a dos suposiciones, primero que la actitud hacia el sexo era liberal, o segundo, que existía un deterioro moral en general; la respuesta o explicación exacta del porque se utiliza el erotismo en la escultura de los templos, no se sabe a ciencia cierta, aún cuando cada historiador pueda opinar o elaborar teorías sobre los motivos, justificaciones o causas.

Entre los motivos de la escultura erótica se mencionan los siguientes:

- Debido a la baja tasa de nacimientos ocasionada por la alta espiritualidad de la gente, se creó la escultura erótica la cual mostraba a los dioses y semidioses en el acto sexual, otorgándole con esto un sentido espiritual y divino al acto librándolo a la vez de su característica terrena.
- Otra explicación es la que menciona que los budistas apoyándose en los Tantras aplicaban ciertas pruebas en el curso de la iniciación para descubrir

si el novicio era virtuoso, si después de ver pinturas y esculturas de temas sugestivos el novicio permanecía sereno, este se encontraba en el camino de la verdad, posiblemente los frisos de los templos hinduístas hayan podido haber tenido esta misma función.

- Existía la creencia de que había más probabilidad de recibir respuesta del dios cuando este era adorado en compañía de su 'Shakti', esto dio inicio a las imágenes del 'yab-yum', abrazo que simboliza una compenetración espiritual.
- También existieron las figuras de los 'mithunas', parejas en las que el amor físico es evidente. Una explicación del porque el erotismo de los 'mithunas' se puede encontrar en el texto 'Kularnava Samhita' donde se menciona que por medio del goce se gana la liberación, puesto que el goce es el medio para alcanzar la morada suprema. Por lo tanto el sabio que deseara conquistar el espíritu debía experimentar todos los placeres de la vida terrena. Este es el extremo opuesto al ascetismo, el cual también es utilizado como vía para llegar al conocimiento.
- El sexo en la India fue considerado como divino y simboliza la creación divina, la emoción del amor es representada en la emoción sexual, este amor es utilizado para la liberación y sublimación, esto último es una vía que tiene el hombre para poder identificarse con Dios.
- En relación con las explicaciones anteriores esta la siguiente, que menciona que en la India la divinidad del sexo conducía a la liberación de la atadura del mismo, y de la obsesión sexual, ya que el humano se obsesiona más con esto cuando los instintos sexuales son reprimidos, y solamente mediante la completa sabiduría del sexo es posible elevarse lejos de las obsesiones.

- Otra explicación de las posturas eróticas de los cuerpos es que se deben a las prácticas del yoga, más que a las de algún juego amoroso, ya que en los rostros se refleja una expresión de serenidad que demuestra que se trata en realidad de símbolos.
- Algunas religiones y sectas describen el cielo que les espera a los héroes y sabios como una morada llena de muchachas celestiales que les darán su amor en recompensa. Por lo que las escenas escultóricas eróticas de los frisos pueden ser la descripción de lo anterior.
- Otros historiadores, con los que no estoy de acuerdo dan una visión demasiado occidental y opinan partiendo de la observación de los frisos de orgías sexuales, que el erotismo espiritual no es el que motiva a estas orgías, sino más bien una banal búsqueda de placer.

Pienso que todo este erotismo y practicas pueden ser vistas o entendidas desde muchos puntos de vista. Personalmente he considerado la causa de la representaciones escultóricas desde lo concerniente a la visión y función mística asociada a las practicas Tántricas. Sin embargo, la verdadera razón no se puede saber con exactitud, tampoco se puede generalizar la causa, ya que tal vez cada filosofía utilizó el erotismo con diferente finalidad y también es posible que aún en esa época no todas las personas pudieran haber visto las representaciones eróticas como algo puramente místico, ya que existe una obra llamada 'Prabodhachandrodaya' escrita durante el dominio de los Chandellas, en donde se menciona que "los centros de las principales doctrinas estaban llenos de monjes y ascetas perturbados sexualmente."(27). Algo que si se puede asegurar es que la evolución del tantrismo lleva al artista a representar las formas más sensuales sin esconder la pasión, ya que *los seguidores de la*

filosofía Tantrica entienden al acto sexual como una experiencia divina de gloria, amor trascendental y compasión, y el impulso sexual sublimado, supone acercarse a la salvación, pues existía la creencia de que un acto sublimado conduciría a la última verdad.

D.- ANTECEDENTES DE LA PINTURA HINDÚ.

Aun cuando he partido de la escultura y filosofía hindú para realizar la serie de pinturas correspondientes a la parte práctica de esta investigación, no he podido evitar el contacto con imágenes de pinturas antiguas de la India, de las cuales también he retomado elementos. *Aparentemente la pintura en la India se desarrolla a la par de los templos, inclusive la pintura mural específicamente se encontraba en plenitud cuando los relieves escultóricos empezaban a desarrollarse, esto en los siglos II y I a.C.* Un ejemplo de la magnitud de la pintura mural hindú son los frescos encontrados en 'Ajanta', pertenecientes al siglo II a.C. Al periodo gupta y principalmente al post-gupta pertenece el máximo esplendor de la pintura mural India en el que se "refleja la sutileza en las composiciones, precisión de línea, belleza de las formas por lo que la evidente maestría y el inherente refinamiento revelan una obra maestra." (28).

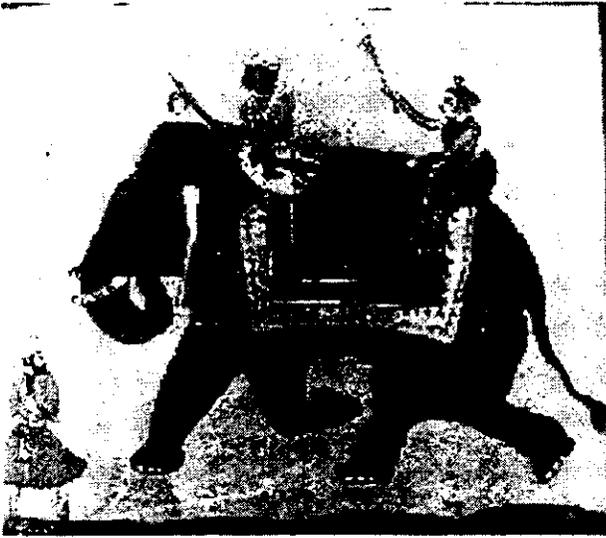
Las composiciones tanto en las pinturas más antiguas, frescos y murales, como en la pintura posterior, las miniaturas, *tienden a buscar las formas circulares de manera elaborada, esto se encuentra en relación a los significados místicos del 'mandala' o diagrama mágico.* En las pinturas al fresco se puede observar una distorsión empírica de los objetos. El hindú no

Princesa en su jardín. Pintura mural de Ajanta, siglo V-VI. a.C. Gruta 17, detalle

maneja el escorzo de los objetos alejados, las composiciones son profusas y existe una jerarquización evidente en los elementos compositivos.

La técnica que se utilizó en los frescos es algo muy parecido al temple. Hacían uso de los colores vegetales, morteros, una especie de yeso o estuco,

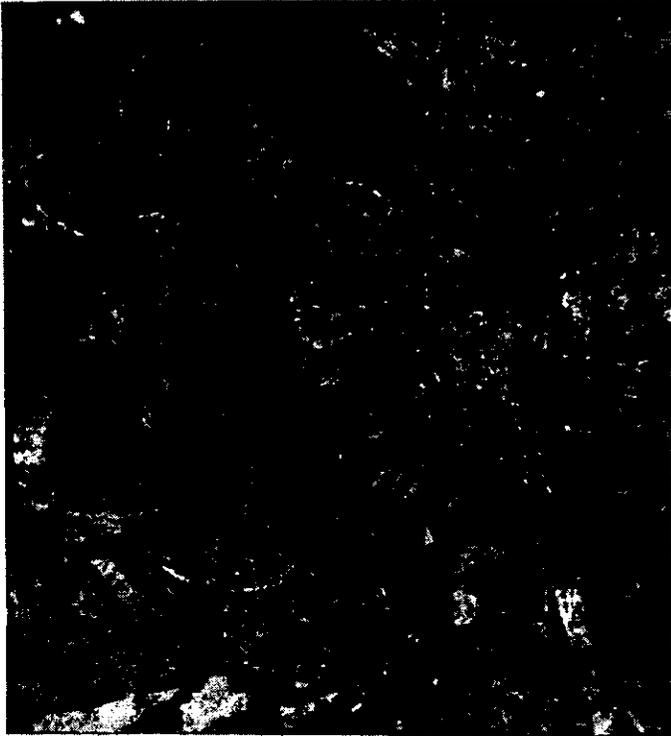

Raja sobre elefante. Miniatura de influencia Persa.

pero la resistencia de estos materiales no era muy buena. Sobre el yeso seco se trazaba el dibujo con carbón, después este se velaba con una brocha con rojo ocre, algunas veces se usaban plantillas para hacer los dibujos, aunque la mayoría de los dibujos y composiciones eran realizadas libremente. A continuación se aplicaban los fondos que generalmente eran blancos o verdes. Luego se aplicaban los

colores generales, los detalles se realizaban hasta el final 'al secco'. Esta descripción corresponde únicamente a las pinturas de las cuevas de 'Ajanta', pero las paletas y procedimientos de los pintores variaban de lugar a lugar. Las pinturas al fresco de 'Ajanta' se caracterizan por ser de las más ricas cromáticamente, manejaban el amarillo, rojo, ocre, pigmentos con los que hacían desde tinta china hasta negro puro, blanco opaco, varios verdes, azul y violeta. Las brochas eran hechas con pelo de animal y variaban en grosor. Entre los siglos V y VII d.c. siguió el desarrollo de la pintura mural, después empieza a decaer. *En general la pintura hindú antigua tiene como intención temática "comunicar de una manera directa una vivencia de eternidad. Por*

lo tanto, se referían a la naturaleza misma de las cosas y no a la multiplicidad evanescente de sus manifestaciones.” (29).

Amantes, siglo VI a.C. Ajanta

Otro tipo de pintura también muy conocido y que alcanzó gran auge en la India es la pintura miniatura. Esta es muy posterior a los frescos de 'Ajanta' y se da bajo el dominio musulmán, en el que la tradición persa y brahmánica se fundieron formando la escuela Mogol. *Las miniaturas hindúes más antiguas parecen remontarse al siglo VIII d.c. y las más antiguas a las que se les asigna una fecha exacta pertenecen a los siglos XI y XII d.c.*

estas eran budistas y jainas.

Al arte pictórico de la India se le dio un nuevo impulso mediante la pintura persa esto con la invasión de los mogoles en el siglo XV d.c. En un principio la pintura indopersa fue independiente de la iraní. Por lo que los maestros mogoles se desprenden de esta influencia conservando solamente la calidad de línea y la pureza del trazo. La invasión mongol logro sacar a la pintura hindú del letargo en que se encontraba ya varios siglos atrás. La pintura se impulsa en todas las cortes y se vuelve una 'moda', la temática era laica y mundana y sus características fueron las de la influencia de la pintura persa:

- no hay profundidad ni perspectiva
- el espacio es bidimensional
- juegos de líneas y colores
- efecto decorativo como fin principal
- el dibujo adquiere un carácter sintético

Imágenes que muestran el dibujo previo a la pintura Deccan siglo XIII

Estos toman nuevo vigor dando lugar al estilo indo-musulmán, sin embargo siempre conservaron la influencia iraní. Las aportaciones que principalmente dio el artista hindú a la pintura miniatura fueron:

- tonos menos violentos
- manejo del modelado
- mayor expresión en los rostros
- carácter intimista en las pinturas

Después de un tiempo la influencia persa se volvió menor y apareció la escuela Mogol de pintura con temas de la vida de la corte, que van desde escenas del palacio, caza, batallas, retratos, ceremonias, audiencias, hasta la intimidad en el harén. Poco a poco la escuela mogol va reemplazando los pintores que eran iraníes por artistas hindúes.

Imágenes que muestran el dibujo previo a la pintura, Deccan, siglo XIII

La pintura miniatura pasó por distintas etapas dependiendo esto en el gobernante que reinaba, su origen, sus gustos y sobre todo, en su interés por apoyar el arte de la pintura miniatura.

Pintura Ragamala, India 1475

La pintura miniatura y sus diferentes escuelas están fuertemente influenciadas por la "pintura ragamala" la cual presenta una confluencia entre la pintura miniatura y la música clásica hindú. Los 'ramagalas' son interpretaciones musicales formadas entre músicos y poetas, se presentaban en carpetas de 36 o 42 cada una contenía una familia: 1 hombre - raga, 5 o 6 esposas - raginis, hijos - ragasputras, hijas - ragasputris y las esposas de los hijos. La música y poesía ragamala es más antigua que la pintura, las primeras datan desde

1450 y 1550 d.c. El investigador Klaus Elselin realizó una investigación sobre como se interpretaba esa poesía con música en la pintura miniatura. Se descubrió que no existían correspondencias con colores, no con elementos compositivos, pero si con formas musicales y las pintadas. Cada raga (en la

*Pintura Mogol, Gormalar es la mujer
haciendo una cama de flores para su amante*

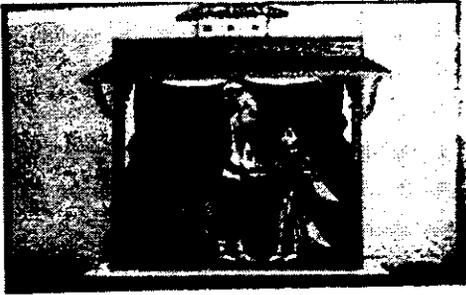
música) es una combinación del estado anímico creado por la estación de año, hora del día o noche, estos elementos también se tomaban en cuenta en la creación de una miniatura. Los símbolos generales son: metáforas poéticas, héroes y heroínas amorosas, el 'rasa' o estado emocional obtenido durante la ejecución musical, patrones personales y preferencias religiosas, ajuste a los cánones de la pintura, descripción de la fauna y flora local.

Pintura de la escuela Mogol

PROGRESO DE LA PINTURA Y SUS TENDENCIAS

<i>ESCUELA MOGOL</i>	<i>ESCUELA DE BENGALA</i>	<i>ESCUELA RAJPUTA</i>
<p><i>Fusión de la escuela iranohindú, aparecen plantas, animales en los horizontes, efectos de luz, tempestad, puestas de sol. El retrato se vuelve psicológico, se naturaliza.</i></p> <p><i>Con el siguiente reinado hay un retorno a la influencia iraní pura dominando el estilo decorativo, colores dorados y figuras estilizadas. La pintura se vuelve fría, pero elegante.</i></p> <p><i>Con el siguiente reinado se dio una decadencia de la pintura, pues no hubo interés por el arte.</i></p> <p><i>Finalmente se caracteriza la escuela Mogol por la realización de retratos oficiales, escenas de la corte, manejo de la luz y de la caligrafía persa. Preferencia por el detalle y el naturalismo.</i></p>	<p><i>Realizan pintura sobre tela, su producción va del siglo XI a nuestros días. Tienen poca influencia extranjera, grafismo evolucionado.</i></p> <p><i>Los temas son familiares a la iconografía hindú, colorido rico, fondos rojos y paisajes con tratamiento como bajorrelieve.</i></p>	<p><i>Representa el movimiento indígena nacional. Estos artistas formaban parte de una corporación de artesanos y podían ejecutar tanto miniaturas como pinturas en edificios. Su tema: La descripción de la vida diaria, escenas íntimas, leyendas religiosas.</i></p> <p><i>Hay influencia mogol pero predomina el estilo hindú de los murales y frescos. Hay trabajo de la tela, flores y mucha geometría.</i></p>

Escuela Rajputa, Nueva Delhi

siglo pintores europeos se han unido con artistas hindúes en un intento por revalorizar a la pintura hasta hace poco tiempo reducida a la categoría de arte menor. Se busco la creación de un estilo de pintura nacional, y a partir de entonces se ha buscado por parte de las escuelas de arte y de los artistas, lograr una nueva pintura nacional, moderna, a la que se le vuelva a revalorar como alguna vez se hizo en esta cultura. Esta situación al final no dista mucho del momento por el cual pasa el arte a nivel mundial en su intento por reencontrarse, sin repetirse y

Pintura de la escuela Rajputa, con influencia de la escuela de Bengala, siglo XVII d.C. India.

en búsqueda de proponer nuevos conceptos innovando algo a lo ya hecho.

Rabindranath Tagore, 36.5 x 25 cm, 1928-1940, India

El caso del surgimiento que tuvo la pintura miniatura gracias al apoyo financiero mogol es un ejemplo de que cuando existe apoyo económico hacia la cultura y esta es estimulada por parte del gobierno, el arte florece de una manera notable. Llego a existir tal riqueza cultural bajo el imperio mogol que existieron varios estilos que marcaban una ruptura entre ellos durante una misma época y un mismo espacio. La variedad de tendencias, que eran claras y definidas en cuanto a su temática y propósitos, dieron lugar

a un proceso de desarrollo en la pintura hindú muy rápido, resultando como consecuencia, un medio propicio para la retroalimentación de los distintos estilos, por lo que se podía lograr una visión crítica de cada estilo simplemente

por comparación debido a su desarrollo sincrónico con las otras tendencias pictóricas. Por lo tanto, existía la facilidad de tener un amplio y objetivo horizonte en cuanto a las posibilidades y alcances de cada estilo. La totalidad de esta situación cultural representa un momento idóneo para el crecimiento y desarrollo del arte, es algo que aún hoy en día podría funcionar como solución para un resurgimiento en el arte actual universal.

*Magbool Fida Husain, El casamiento de las muñecas, 21 x 24 cm,
1950*

E.- SIMBOLISMOS REUTILIZADOS EN LA SERIE DE PINTURAS.

Con relación a la investigación aquí presentada he realizado una serie de pinturas que corresponden al aspecto práctico de la investigación, en ellas he tratado de aplicar los conceptos más importantes de las filosofías mencionadas y sobre todo conceptos y creaciones del artista hindú representadas en la obra escultórica de Kajuraho. Dentro de la serie de pinturas que realice he trabajado con *los 'mudras', gestos de las manos y dedos los cuales son utilizados en la danza, teatro y escultura hindú para expresar los sentimientos y emociones mas profundos del corazón y la mente.* Representan la consciencia, una visión trascendental y un estado anímico, y a la vez remontan a la serenidad y perfección a la que conduce la meditación. Algunos de los temas principales que describen los 'mudras' son:

- serenidad
- dialogo interno
- racionalización
- seguridad
- aprecio del don de gracia
- redención propia
- iluminación
- aspectos de cuestión espiritual
- referencia a cosas concretas que de alguna manera también tienen por su significación un trasfondo espiritual como flor de loto, fuego, agua, etc...

Ejemplo de mudras

Otros símbolos que retomo en la serie de pinturas es la expresión de la cara. En las esculturas de Kajuraho puede encontrarse gran variedad de expresiones en los rostros como amor, dolor o pena, enojo, esfuerzo, miedo, repulsión, sorpresa. También me interesan las posturas del cuerpo que eran utilizadas para reforzar el sentimiento que se quería mostrar, en el texto 'shilpa-

Postura tribanaga (triple flexión)

shastra' se describe además del procedimiento para la realización de la imagen, las principales posturas corporales que son parado, sentado y reclinado, a partir de éstas se derivan nueve actitudes principales, algunas de las cuales he retomado en la serie de pinturas:

- vista frontal
- vista posterior
- posición doblada vista de perfil
- cara en perfil y cuerpo en tres cuartos
- vista de lado
- cabeza y hombro doblado y cuerpo hacia atrás
- vista posterior con la parte superior del cuerpo visible de perfil
- el cuerpo girando hacia atrás de la cintura
- vista posterior de la figura agachada con el cuerpo doblado

También se pueden dividir en tres categorías según las flexiones del cuerpo:

- sin flexión
- con tres flexiones
- con múltiples flexiones (tribanga)

Aún cuando el tratamiento de las esculturas de Kajuraho es un poco desproporcionado, o tal vez deba llamarse estilizado, el cuerpo siempre conserva movimiento y elasticidad haciéndose sentir como algo vivo. Este es un aspecto general que he tratado de conservar en la serie de pinturas.

La riqueza de la imagen original hindú también está dada en gran parte por los 'atributos' que van desde joyas, armas, vehículos, hasta la multiplicidad de las manos, cabezas y hombres-animales. Estos 'atributos' van en relación a la jerarquía del dios o diosa a quien se está representando y al contexto en que se encuentre, los 'atributos' crean en la escultura y pintura hindú un lenguaje totalmente simbolista y a la vez fantástico creando en cada imagen una narración que se da por medio del seguimiento de la lectura que proponen los diversos 'atributos'. Estos por lo tanto, no deben ser vistos como simples adornos, ya que cada elemento connota a algo más.

Diosa con diversos atributos, siglo XII d.C. India

- Las joyas y adornos en el cuerpo de las imágenes significan cualidades como:
 - sustancia de la vida terrena
 - sabiduría pura
 - conocimiento intelectual y percepción intuitiva
 - realidad que no se puede conocer

- Las armas e implementos denotan:
 - caracol marino: el origen de la existencia
 - disco: el conocimiento perfecto de la mente

- arco: el poder divino de la ilusión
- flechas: los sentidos
- funda de flechas: es almacén de acciones
- mazo: el poder del conocimiento
- espada: sabiduría pura
- vaina: ignorancia
- tridente: las tres cualidades de la naturaleza (creación, preservación y destrucción).

- Los vehículos son la personificación de ciertos principios.

- el vehículo de 'Vishnu' es 'garuda' que representa las pronunciaciones herméticas de los 'Vedas'.

- el vehículo de 'Shiva', el toro, personifica el impulso sexual.

Forma cósmica de Vishnu, siglo VII-VIII d.C. India

- Multiplicidad en los órganos como manos y cabeza significan poderes sobrehumanos extra de las divinidades:

- cuatro brazos expresan el dominio sobre las cuatro direcciones del espacio y por tanto, poder absoluto.

- también representan cuatro estados del desarrollo de los cuatro fines de la vida humana que son:

'artha': se refiere a la vida práctica, al mundo de las ganancias y de las pérdidas, los éxitos y los fracasos.

'*kama*': es la pasión en su dominio.

'*dharma*': es el deber, la moral y los principios que norman la conducta.

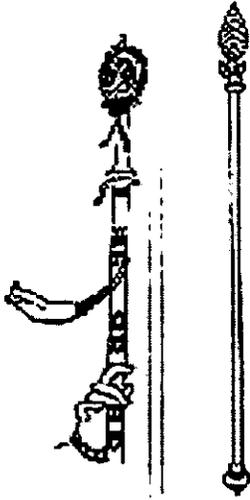
'*moksha*': es romper el círculo de las transmigraciones infinitas. Implica el autoconocimiento por medio de la introspección, hasta llegar al conocimiento del verdadero ser. Esto es designado según la religión como 'atman', 'purusha', brahman', vacuidad, etc...
Supone ser omnipresente, sin cambios, autosuficiente y uno en sí.

- Los cuatro brazos de Vishnu representan:
 - las tres cualidades fundamentales de la naturaleza (creación, preservación, destrucción) y la noción de individualidad.
 - signos de poder universal
 - las direcciones del espacio
 - muestra de dominio sobre los elementos

- Los cuatro brazos de Kali representan:
 - las cuatro direcciones del espacio relacionadas con el ciclo completo del tiempo.

- La combinación de formas de hombre y animal se relacionan a ciertas cualidades suprahumanas que se asocian con la animalidad.
 - un ejemplo es "el dios 'Ganapati', que se representa con un elefante con cabeza de hombre, esta figura expresa la unión del pequeño ser, el microcosmos, que es el hombre, con el gran ser, que es el macrocosmos, representado como el elefante." (30).

Otros símbolos importantes en el arte hindú son los de las composiciones musicales, los cuales se basan en las características de las variaciones climáticas, diferentes etapas del día y en las emociones que dichas variaciones producen. Los símbolos de la danza también muestran emociones por medio de movimientos, ritmos, expresiones y posturas de las manos y el cuerpo.

*Atributos diversos:
armas*

La manera en que retomo los 'atributos' anteriormente mencionados es directa, respetando su significación original.

El color es otra parte importante dentro de la expresión y el simbolismo:

- azul: es el color de la grandeza espiritual, es espejo del cielo.
- blanco: es la verdad, es pureza, simplicidad.

Algunas veces se utiliza para hacer alusión a la región de los Himalayas.

- rojo: es energía, fuerza, movimiento, poder, la pasión que activa y excita. Usar un 'sari', traje, rojo simboliza entrar en una fase creativa de la vida. El círculo rojo en el tercer ojo es la apariencia exterior de las energías físicas.
- rojo_ocre: es usado por los 'mendicantes' y 'sadhus' es signo de renunciación.
- verde: representa a los ríos sagrados Indo y Ganges, a la vegetación.
- amarillo: es la cosecha.
- negro: es utilizado como protección contra maleficios y el mal. Aplicado en objetos anula al hechizo o al enemigo. El negro es la absorción de los colores es grandeza, plenitud.
- tonos tierra: la tierra, la madre.

- **multicolorido:** existen zonas desérticas donde se forman arcoiris continuamente, a su vez, la vida del hindú esta llena de contrastes de color. En el texto del 'Rig-Veda' se menciona:

*" El creador diseño por orden regular el sol y la luna,
la tierra y el cielo, la atmósfera, la luz y los colores."*

(Rig-Veda)

En la serie de pinturas retomé algunas cuestiones de color partiendo principalmente de los utilizados en los murales en la cuevas de 'Ajanta' utilice los colores que se utilizaban en los fondos, rojo óxido principalmente, y también los colores finales del fresco. Es interesante como el paso del tiempo va descubriendo el proceso colorístico utilizado en la creación de estos murales, permitiendo ver con detenimiento las distintas veladuras que fueron aplicadas y en que orden se dispusieron. La significación de los colores para oriente es diferente que la de occidente, un ejemplo es el color negro, que para el hindú es el tono de la creación, los tonos oscuros son los tonos de la sustancia de la vida terrenal, el color de los principales dioses. Pienso que el color en el arte es algo que no se escapa de una intención de significación regionalista. *En la serie de pinturas trate de aplicar los colores con una significación más hindú, llevándolos, aún cuando la paleta conste de varios colores, a un plano de luminosidad bajo que remonte a la atmósfera de la creación terrena y el mundo de lo divino hindú.*

Diosa de los aspectos funcionales. Kangra, 1800 d.C.

CAPITULO 4

*"Propuesta pictórica a partir
de la filosofía hindú"*

A.- BREVE ANALISIS COMPARATIVO ENTRE LA CULTURA HINDÚ Y LA MEXICANA.-

Aún cuando el tema esencial de esta investigación no buscaba una comparación entre el arte hindú y el mexicano, surge una reflexión al respecto. Sin ahondar en el tema menciono a continuación algunas diferencias y similitudes entre ambas culturas:

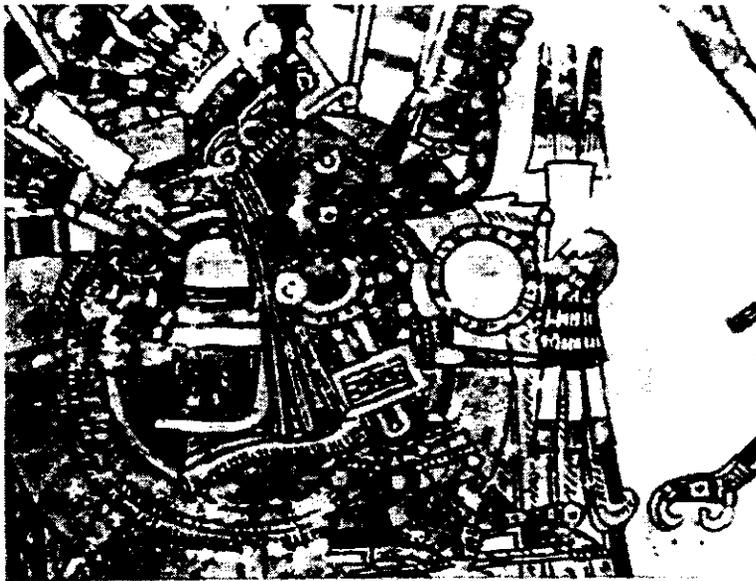
Similitudes:

- Existencia de un fuerte culto al mundo después de la vida. Con fines espirituales se realizaban ceremonias y rituales, donde van surgiendo los objetos de arte como un medio de acercamiento a los dioses, esto es, a los otros mundos.

*Shiva bendiciendo Siglo XVI, Zepakshi
Mural hindú*

- Realización de murales en cuevas a base de pigmentos naturales con técnicas parecidas a las del fresco, también en ambas culturas. Los colores y la manera de representar la figura humana en ambos casos es muy parecida. Las composiciones si llegan a variar, ya que en el caso de los prehispanicos se busco en los murales una escritura por medio de imágenes, como en los códices, mientras que en los murales hindúes solo se representaba una escena específica con pocos símbolos, más directa.

Tonatiuh, dios azteca del sol. Mural (fragmento)

- Tanto en la India como en México, se da un importante desarrollo de la escultura en piedra y de la escultura templaria. La cultura prehispanica llevo dichas representaciones a un extremo más ornamental, y su tratamiento de la

figuración buscó la geometría y la síntesis en formas pesadas compositivamente acercándose más a una abstracción. Ambas culturas crearon simbolismos religiosos que utilizaron en sus templos, muchos de los cuales representaban animales sagrados. La cultura hindú no llevo a desarrollar tanto el carácter ornamental, ni las grecas, ni la representación sintética del objeto, ellos se apegaron más a una búsqueda y dominio de una

expresión naturalista y descriptiva de la forma, sólo más tarde bajo la influencia Persa se dio el uso de grecas y ornamentos en la pintura hindú.

- Ambas culturas rinden culto a los animales, los cuales ocupan un lugar importante dentro de las composiciones pictóricas y escultóricas. Los prehispanicos representan a los animales por medio de símbolos casi abstractos. Los hindúes, por el contrario buscaron una representación más naturalista que sin embargo, nunca llego a tener el alcance y perfección de la figura humana.

Friso hindú que muestra las grecas onduladas y la descripción escultórica de animales

Bhuban Eschwar Orissa, 975 d.C.

- Encuentro similar el hecho de que en las estructuras compositivas tanto de los frisos, pinturas, templos y esculturas de ambas culturas, se llega a un extremo barroco, en

cuanto a una saturación de elementos. La manera recargada de decorar con formas y colores, así como los fuertes contrastes tonales en sus pinturas, atuendos y utensilios, es muy parecida.

- Otra constante es que la arquitectura gira en torno a las deidades con lo que la escultura tanto de la cultura hindú como de la prehispánica adquieren funciones mágico - religiosas. Las prácticas mágico - místicas, las ofrendas y sacrificios, los ritos y ceremonias era reflejado en los objetos artísticos.

Diferencias:

Existen múltiples puntos en común entre ambas culturas, sin embargo encuentro un diferencias tajantes que marcan distinciones en cuanto a la intención del objeto de arte, de su función y del fin que perseguía:

- Dentro de las culturas prehispánicas existe una constante en cuanto a la línea

Frescos de Bonampak, cultura maya

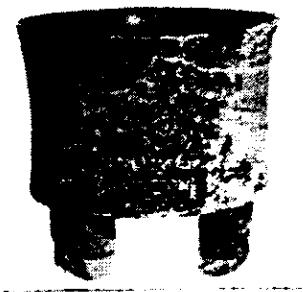

Quetzalcóatl, uso de línea recta y representación sintética de animal

recta como base compositiva, que a su vez, se utiliza como estructura de las grecas ornamentales. En las culturas orientales la línea curva es la que

casos como en los sacrificios los muertos alimentaban la energía del sol o del universo con su energía.¹

- El concepto de vida del hindú consistía en otra vida terrenal después de la muerte, creían en la reencarnación en persona o animal repetidamente hasta alcanzar la liberación del espíritu con lo que se ponía fin a la cadena de las vidas. (formando la imagen del círculo o espiral). Para el hindú la respuesta a que seguiría después de esta vida no radicaba en el tipo de muerte, sino en las acciones que se tuvieran durante la vida.
- Pienso que el artista hindú le confiere al objeto de arte y a la vida en general un función de búsqueda, tanto de ascensión espiritual como de liberación, a diferencia del prehispánico que dio a sus objetos de arte una función más terrena en cuanto a que eran representaciones de los dioses para alabarlas, con lo que buscaban un control del plano físico, esto es, de la naturaleza y sus fenómenos como la lluvia, el aire, el fuego, etc.

*Utensilios (izq.) Cultura Teotihuacana
(der.) Mohenjo Daro III a.C.*

El valor universal que se le puede atribuir en ambos casos al objeto de arte, pienso que es la función de intermediario entre el mundo físico-tangible y el espiritual - intangible. Actualmente el hindú conserva más

¹ Es importante mencionar que en algunas culturas prehispánicas si se presenta la creencia en la reencarnación en algún animal específico. También existe la relación entre persona y animal que sin llegar a ser una reencarnación, implica un desprendimiento del alma de la persona para poseer temporalmente el cuerpo de algún animal.

ciertas costumbres que los pone en una relación más estrecha con su cultura antigua, dando como consecuencia que su arte contemporáneo no presente un gran desarrollo ni una completa independencia de las imágenes e iconografía clásicas. Una causa puede ser que han conservado sus religiones originales y ancestrales, a diferencia de la cultura prehispánica a la que se le desarraigó de su religión y culto original suplantándolo por el cristianismo, lo que llevó a un cambio paulatino de imágenes y conceptos. Hoy en día podemos apreciar la grandeza de la escultura y pintura de nuestras culturas prehispánicas, y aun cuando se presentan ciertas influencias o artistas que retoman los motivos prehispánicos, si se llegó a una ruptura entre el arte del pasado y del presente. En la India, por ejemplo, la pintura miniatura se sigue enseñando en escuelas de arte y perdura la producción en algunas zonas del país. Sin embargo, pienso que el hecho de que se estén realizando en otro tiempo y contexto distinto al del pasado, les confiere un carácter más artesanal y ya no el valor artístico que tuvieron en su época clásica.

Fragmento de calendario Maya

*Mano estilizada de Budha. Siglo XIV d.C. Estilo sukhodaya
mudra de protección con el signo del loto que a su vez es la
rueda de las vidas. Esta imagen nos refiere el fin de los objetos
de arte hindú con un motivo trascendental, que se relaciona con
la forma de círculo de la cosmogonía hindú.*

B.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y CONCEPTUAL DE LA SERIE DE PINTURAS.-

Con la información reunida a lo largo de esta investigación he obtenido un acercamiento a la filosofía y vida del hindú, a partir del cual he retomado ciertos elementos de los frisos escultóricos de los templos o alguna figura específica con el fin de realizar una serie de pinturas. Las imágenes son seleccionadas tanto por su valor plástico como por el simbólico, tomando en cuenta, además, el significado filosófico y religioso que suele haber de fondo. Mi intención principal al hacer esta serie de pinturas fue el realizar composiciones donde los aspectos primordiales del pensamiento hindú se reflejen.

En esta serie de pinturas la significación de cada color es personal. Por ejemplo el azul representa un estado espiritual. Los tonos tierras representan el plano físico. Los naranjas y rojos representan el fuego como energía y purificación. Los tonos verdes y amarillos representan un estado de trabajo espiritual y de claridad mental. Los azules ultramar y de Prusia así como los violetas y grises oscuros representan el plano de la creación divina.

Las cualidades de la escultura hindú que me interesa retomar son: los contornos sinuosos, sus ritmos y movimientos. El naturalismo expresivo con el que resuelven el tratamiento de la figura humana.

DESCRIPCIÓN DE LA SERIE DE PINTURAS

TITULO: "SERIE DE 30 PINTURAS SOBRE PAPEL".-

1.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA.

Para comenzar a relacionarme y sensibilizarme de una manera más directa con las formas, líneas y curvas de los cuerpos hindúes, comencé trabajando sobre fotocopias utilizadas a manera de collage retomando figuras femeninas y grecas. Con ampliaciones y reducciones realice repeticiones de la misma escultura jugando distintas posibilidades compositivas.

*De la serie sobre escultura hindú,
mixta sobre papel, 55 x 45 cm, 1996*

Una vez creada la composición (sobre una cartulina con imprimatura), fije las fotocopias y trabaje sobre ellas. Las técnicas utilizadas fueron diversas: acrílico, carboncillos, sanguina, pastel al óleo y óleo aplicados de una manera un tanto libre y lúdica sugerida por el resultado de las sensuales esculturas y su nuevo contexto compositivo.

Los tonos que utilicé fueron el verde viridian, los rojos tierra y sus matices al combinarse con blanco, sombras tostadas, siena tostada y siena natural y ocre. El tratamiento es a base de pinceladas con gradaciones tonales en las que participan las tierras. El dibujo busca los contornos definidos de la escultura a través de la línea y los volúmenes a través de las manchas, y las aguadas aplicadas con una intención del claroscuro.

*De la serie sobre escultura hindú,
mixta sobre papel, 55 x 45 cm, 1996*

2.- DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO.

Ciertamente la información obtenida con esta investigación dio nuevas opciones a las composiciones que usualmente yo realizaba. Los conceptos de la vida son algo nuevo y diferente con su propio valor, aunque en algunas ocasiones resulta al occidental un tanto difícil de comprender. Entre éstos conceptos uno de los temas que más trabaje fue el de la mujer. Mi intención es exaltar a la mujer y el valor que espiritualmente ella tenía para el hindú. Aún cuando socialmente la mujer hindú no gozaba de privilegios, religiosamente jugaba un papel simbólico importante, llegando a ser la figura femenina indispensable en ciertos cultos como el tantrismo, yoga, shaktismo, visnuismo,

*De la serie sobre escultura hindú,
mixta sobre papel, 55 x 45 cm, 1996*

etc. En algunas esculturas la mujer esta representando la parte femenina de la deidad y también es la unión de los principios 'praktiki', 'purusha'. En algunas pinturas incluí una escultura más antigua en relación a la región de Kajuraho, es la primera representación femenina que se ha encontrado en la India, es una representación mucho más abstracta que la de las mujeres de Kajuraho a la vez nos muestra el gran proceso evolutivo de la escultura en la India, y relacionó simbólicamente el refinamiento que el escultor tuvo al paso del tiempo, con el refinamiento del espíritu que todo ser debe buscar.

En una de las pinturas creo un juego circular con las figuras de la imagen de la mujer antigua a partir del cual surge, rompiendo el patrón circular, una mujer más evolucionada (escultura de Kajuraho). (ver pintura 1)

Algunas de estas pinturas muestran esta figurilla antigua en una cruz, con lo que pretendo hacer una referencia más evidente de la mujer como

*De la serie sobre escultura hindú,
mixta sobre papel, 55 x 45 cm, 1996*

deidad, a la mujer que es un todo en si misma y que no requiere del aspecto masculino, esto relacionado al culto de 'shakti' y relacionado a la situación de independencia de la mujer actualmente. (ver pintura 2)

3.- RESULTADO.

Las composiciones realizadas en la serie sobre papel muestran:

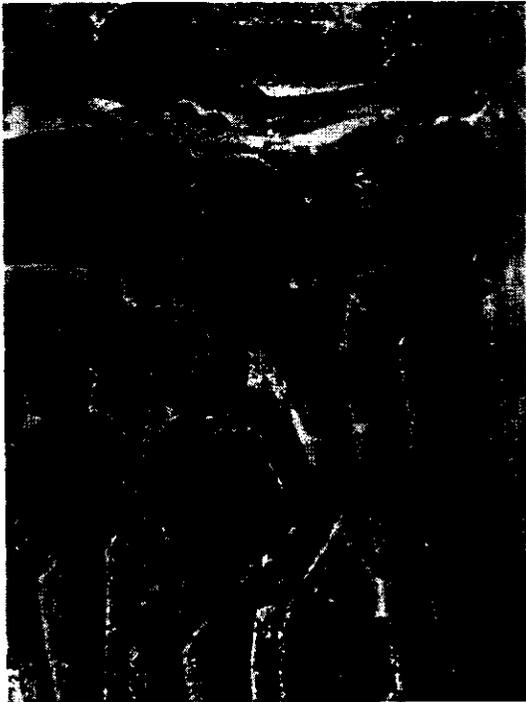
- el crecimiento de la importancia que la mujer hindú obtiene con el tiempo
- fusión de las grecas ornamentales de los templos con las mujeres, representando la unión de la mujer y la religión; haciendo a la vez uso de la geometría y de las líneas para dar fuerza a los ritmos y a la composición.
- hago uso de fragmentos de figuras y tamaños distintos que crean diferentes planos y diferentes direcciones, ascendente - descendente, esto representa por un lado un trabajo continuo en la evolución espiritual y por otro la confusión de vivir entre el constante fluir del 'dharma' y el 'karma'.
- se alude al 'karma', si la figura desciende, y al 'dharma' si la figura asciende y a la reencarnación si hay repetición del mismo elemento en

*De la serie sobre escultura hindú,
mixta sobre papel, 55 x 45 cm, 1996*

diferentes tamaños. Se alude al símbolo del dominio de la pasión 'kama' con el alacrán.

- la repetición de la misma figura simboliza a la misma persona en su evolución personal, en una misma composición pueden aparecer varias mujeres pero representa a una misma pasando por sus vidas, reencarnando algunas veces en un mayor tamaño espiritual y otras en uno menor.
- otros aspectos temático conceptuales que también me han interesado y he retomado para la realización de la serie en general son el crecimiento espiritual y la liberación de la rueda de las vidas 'moksha'.

*De la serie sobre escultura hindú,
mixta sobre papel, 55 x 45 cm, 1996*

*De la serie sobre escultura hindú,
mixta sobre papel, 55 x 45 cm, 1996*

*De la serie sobre escultura hindú,
mixta sobre papel, 55 x 45 cm, 1996*

*De la serie sobre escultura hindú,
mixta sobre papel, 55 x 45 cm, 1996*

*De la serie sobre escultura hindú,
mixta sobre papel, 55 x 45 cm, 1996*

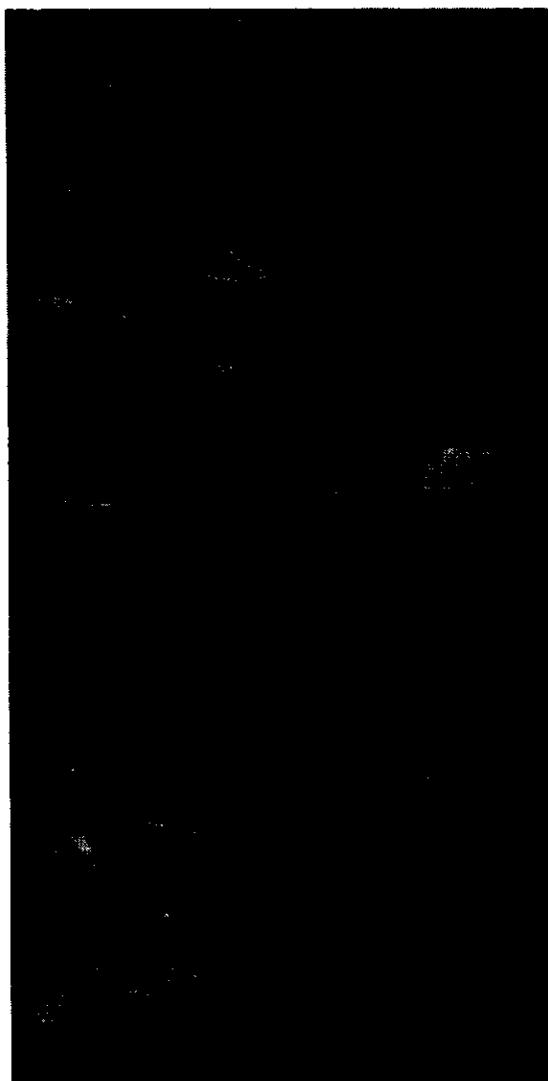

*De la serie sobre escultura hindú,
mixta sobre papel, 55 x 45 cm, 1996*

*De la serie sobre escultura hindú,
mixta sobre papel, 55 x 45 cm, 1996*

TITULO: "ASCENCIÓN".-

"Ascención"
óleo y fotocopia sobre madera
100 x 80 cm
1997

1.-DESCRIPCIÓN TÉCNICA.

Esta pintura esta realizada en acrílico, óleo, encáustica y fotocopia sobre panel de madera. La paleta busca la gama coloristica de los murales de 'Ajanta' . Dichos murales son con bases de rojo oxido, se trabajan los tonos tierras y las transiciones de los bermellones hacia sus complementarios en azules cerúleos y ultramares que se matizan con blancos. La atmósfera se propaga como una abundancia de espacio en donde aparecen las deidades con dibujo preciso y en posiciones que niegan toda lógica. El plano pictórico es estructurado de manera vertical representando una ascensión espiritual.

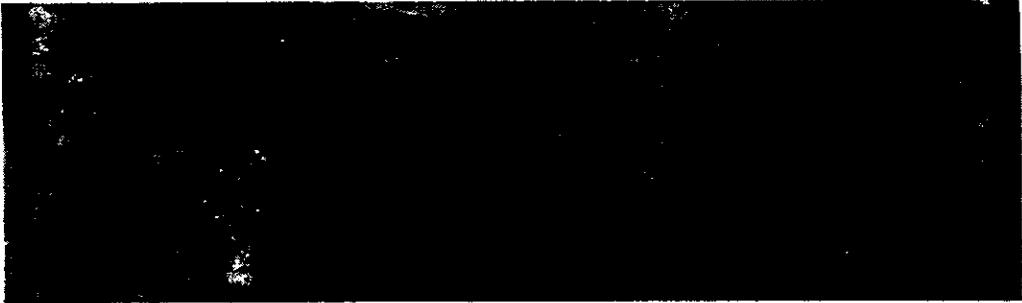
2.- DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL.

En las pinturas *evolutiva* (ver la siguiente pintura) *ascensión* represento la misma temática que en las pinturas sobre papel, pero sin limitar la composición a las imágenes de las esculturas únicamente, sino que intervienen otras imágenes femeninas que nos remonten más al presente así como establecer una relación entre pasado y presente, entre la escultura y la pintura, la piedra y lo vivo, lo material y lo espiritual. Esta serie se relaciona a los cuatro fines de la vida humana (pág.77).

3.- RESULTADO

En la pintura aparece una figura femenina que asciende y a la vez va perdiendo su materia. Aparece una escultura de Kajuraho que desciende, esta representa el karma y la piedra simboliza la materia.

TITULO: "EVOLUTIVA".-

"Evolutiva", óleo y fotocopia sobre tela, 20 x 60 cm, 1997

1.-DESCRIPCIÓN TÉCNICA.

Esta pintura esta realizada en óleo sobre tela. Algunas figuras son fotocopia pegada. La paleta que se busco en este caso fue de colores reducidos en la gama de los grises, generados por la mezcla de tintes complementarios que al producir una atmósfera de oscilaciones de luz y sombra nos remite a la reproducción de las figuras. A su vez los grises remiten al tono de las piedras grisáceas de algunas esculturas hindúes.

2.-DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL.

(ver la descripción de la pintura anterior)

3.-RESULTADO.

La pintura *evolutiva* representa el proceso de evolución espiritual y los diferentes caminos que una mujer puede tomar en sus vidas como el intelectual, espiritual o maternal. Cada modulo representa la particularidad de estos tres estados.

TITULO: "SERIE SOBRE LA FILOSOFIA HINDÚ".-

1.-DESCRIPCIÓN TÉCNICA.

Estos paneles están realizados en madera, algunos tienen hendiduras para representar espacios o tiempos distintos, también aparecen figuras en madera caladas y sobrepuestas al bastidor creando hasta tres distintos espacios dentro del cuadro

En la pintura '*reflexión*' participan los verdes con tintes azulados y los ocre amarillos con combinaciones de sienas tostadas, se crean planos por medio de veladuras con blanco de zinc. El espacio geométrico de la composición es una descripción de diferentes tiempos de una figura que remite a la danza y a la vestimenta de una bailarina hindú, que alude a las reencarnaciones.

En la pintura '*conexión*' predominan los bermellones matizados con rojos, azul cerúleo, amarillo de Nápoles claro, blanco y grises. Dentro de la composición aparecen tensiones virtuales en los ángulos superiores e inferiores para establecer estratos combinando iconos. La estructura geométrica abstracta funciona para crear diversos planos espaciales. Se manejan tres espacios distintos, el de las hendiduras es simbólico, se refiere a la espiritualidad, el segundo es un mudra sobre el cual recae la tensión y finalmente sobresale un bailarín que representa la vida.

En la pintura '*rueda de las vidas*' la construcción es de carácter geométrico que envuelve las formas. Los elementos compositivos son una serie de repeticiones cíclicas y espacios aislados. En esta pintura hay una exaltación del dibujo lineal para resolver la representación de los diversos mudras, así como para la valoración espacial. Se logran luces y valores luminicos a partir de la combinación del bermellón con amarillos de cadmio, amarillos indio y tierra de sombra y su traslación hacia sus complementarios que van desde un azul

permanente hasta un azul ultramar. Todo el cuadro presenta grises a base de tierra de sombra y blancos, así como toques de verde viridian con amarillo de Nápoles claro.

En la pintura '*introspección*' hay una importancia de la dirección vertical y horizontal que confiere a la reencarnación y a la vida. La estructuración geométrica se compone a partir de formas básicas que estructuran espacios de bajorrelieve que evocan una temporalidad. Se utilizaron los bermellones con sus diversas gradaciones hacia el amarillo indio, las tierra de sombra y sus tintes complementarios para la estructuración del espacio. Aparecen acentos blancos y violetas. Se utilizaron ocre y amarillo de Nápoles para Shiva. Bermellón, ocre, tierra de sombra y blanco para la piel, y verde viridian para el vestido.

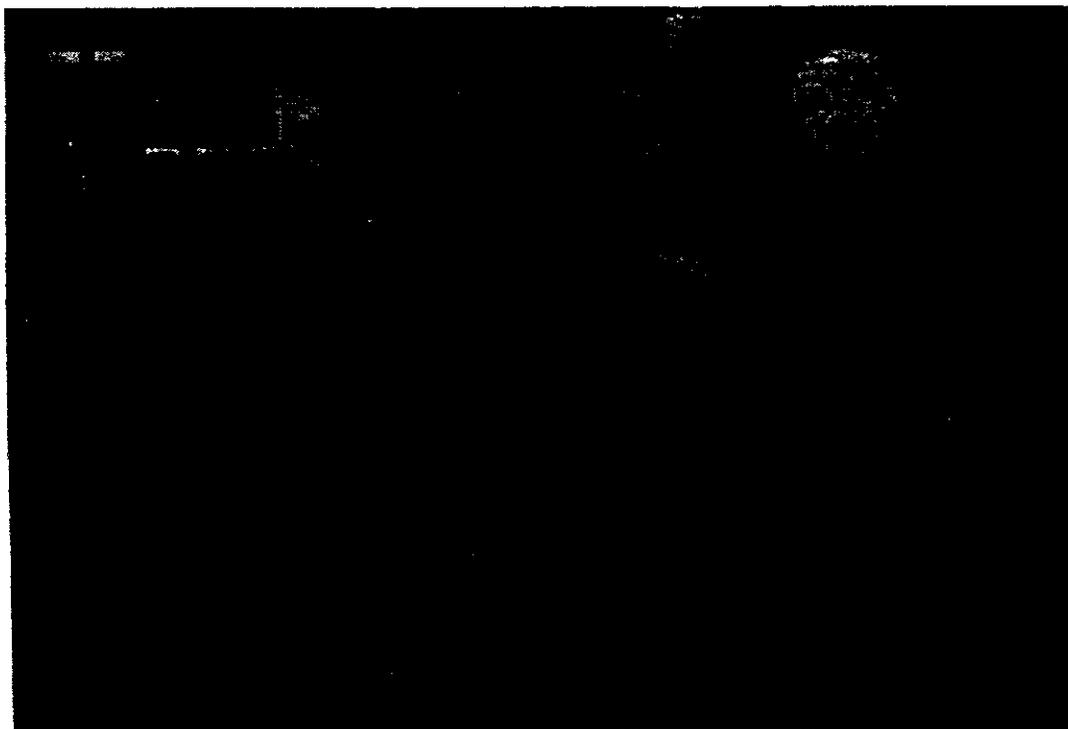
2.-DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL.

La temática central es la danza como símbolo del dios 'Shiva', dios de la danza cósmica y de la destrucción y que a la vez crea cosas nuevas. En estas pinturas utilizo algunos 'mudras'(ver capítulo 3, inciso B. "La escultura de los templos de Kajuraho") , lenguaje de las manos y dedos. Estos mudras son utilizados en la danza, el teatro y la escultura, los retomo tanto por su valor estético, como por su significado, el cual esta utilizado dentro del contexto de la pintura.

3.-RESULTADO.

Retomo la danza como el símbolo de un constante devenir en el transcurso las vidas como símbolo de una lucha por la evolución espiritual. También retomo la danza con el sentido que se le daba en la antigüedad, el

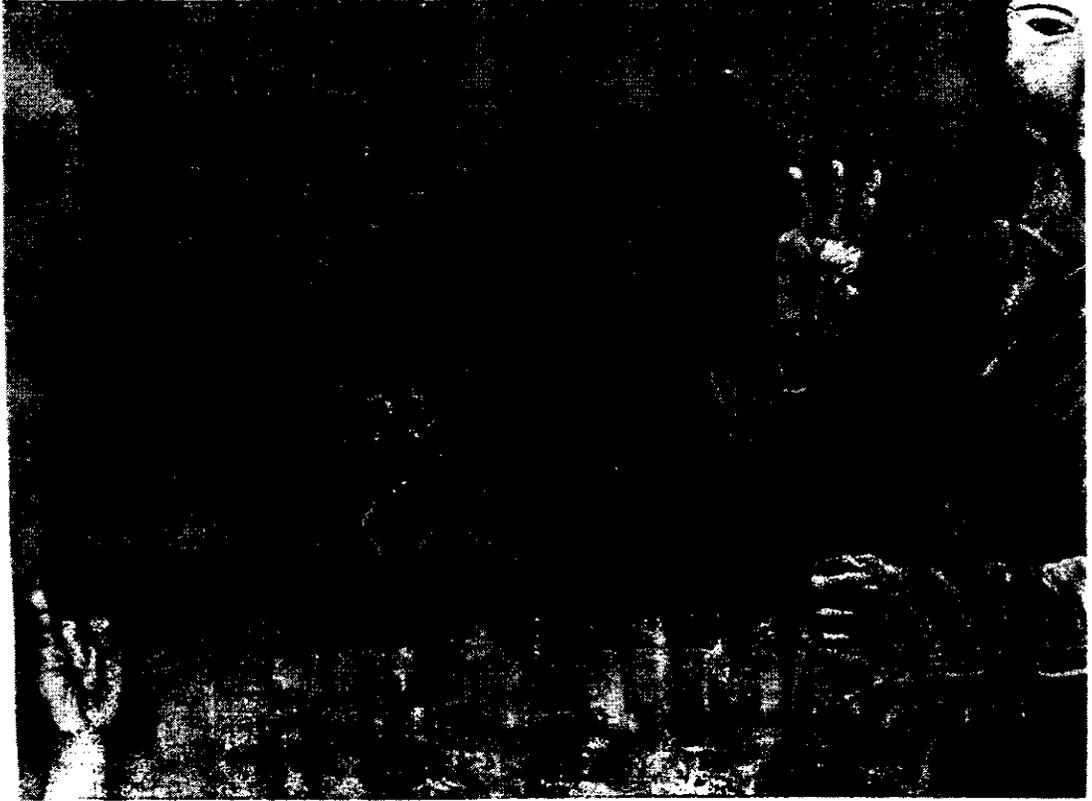
cual consistía en representar un discurso simbólico sacro por medio del cual se describen sentimientos y temas concernientes a la espiritualidad.

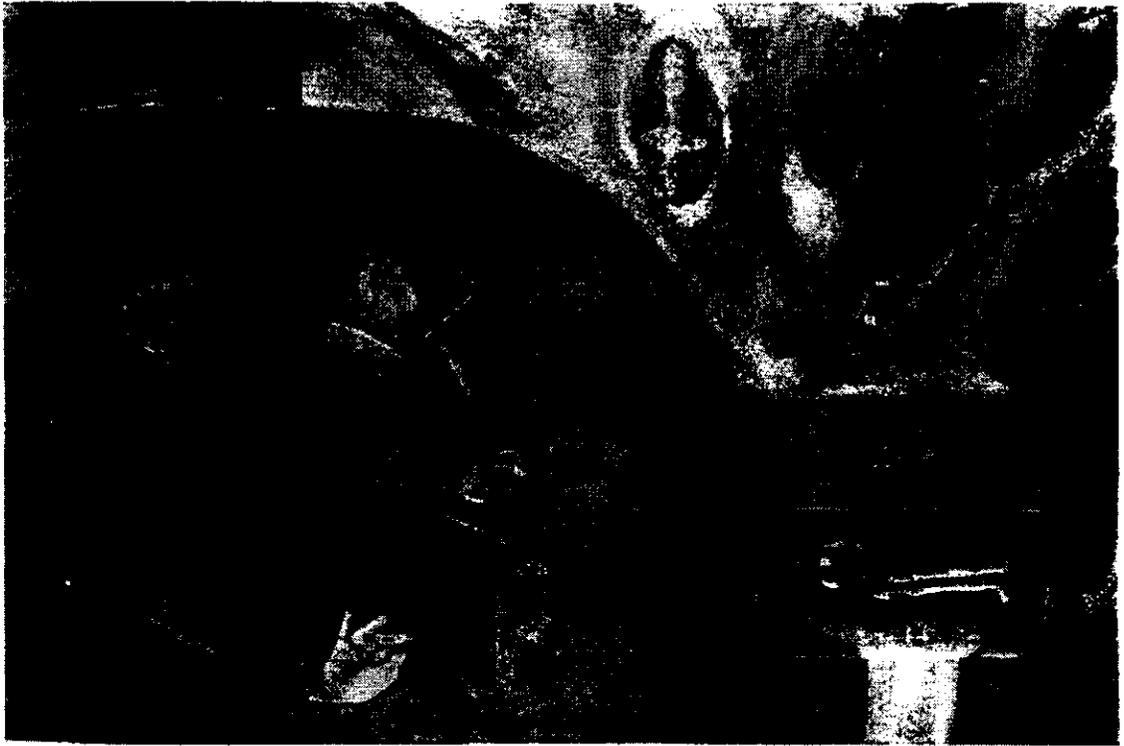
"Conexión"
acrílico, óleo, encáustica y madera calada / madera
87 x 120 cm
1997

"Reflexión"
Óleo sobre madera
87 x 120 cm
1996

"Introspección"
Acrílico, óleo, encáustica y madera calada sobre madera
87 x 120 cm
1996

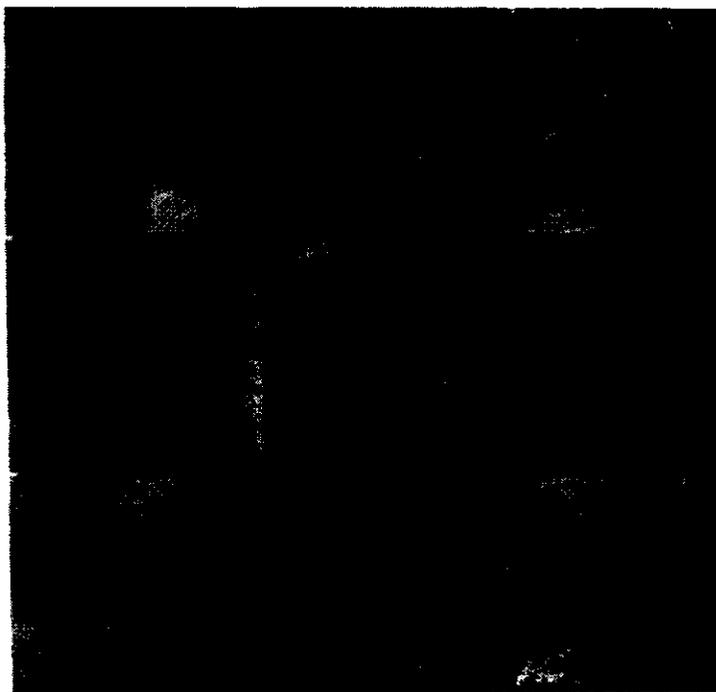

"Rueda de las Vidas"
acrílico, óleo, encáustica y papel sobre madera
87 x 120 cm
1997

TITULO: "DANZA I".-

1.-DESCRIPCIÓN TÉCNICA.

Esta pieza es un políptico en óleo y encáustica sobre madera entelada. En cuatro de los bastidores utilicé colores claros aludiendo al mundo terreno, y en los otros cuatro hago uso de colores oscuros que remitan planos de las divinidades hindúes. Da una espacialidad por medio del contraste creado entre los bastidores claros y los oscuros. Los claros están trabajados con una base bermellón y sus diversas gradaciones hacia los ocre, amarillo de Nápoles y blancos y hacia las tierras de sombra. Los paneles oscuros son una base de

*"Danza", óleo sobre tela,
60 x 60 cm, 1997*

azul de Prusia y rojos creando profundidad. Los cuerpos son ocre, azul de Prusia, tierra de sombra y blancos buscando sus gradaciones para la creación de un volumen por medio del claroscuro.

2.-DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL.

He realizado una imagen por bastidor, recreando un tiempo (el conjunto total de la pintura), en el que varios tiempos se unen (cada panel individual), cada mano, cada pie, es un movimiento realizado en un tiempo, y todo el conjunto de las imágenes de movimientos se realizan a su vez en un mismo tiempo. Sería como ver el movimiento de varios bailarines en un segundo, o la síntesis de los movimientos de una sola bailarina a un segundo, a un solo tiempo. (ver capítulo 3 inciso E. "Simbolismos reutilizados en la serie de pinturas.").

3.-RESULTADO.

En esta pintura pretendo hacer alusión a un tiempo distinto del occidental, esto es un tiempo más atemporal que se relacione más con la visión del tiempo del hindú y con la idea de como las esculturas de los frisos de Kajuraho han salido del tiempo en que fueron realizadas, para ser contempladas por los ojos de otro tiempo sin perder su carga simbólica y espiritual ya que esto implica su valor universal (ver capítulo 3 inciso B. "La escultura de los templos de Kajuraho.").

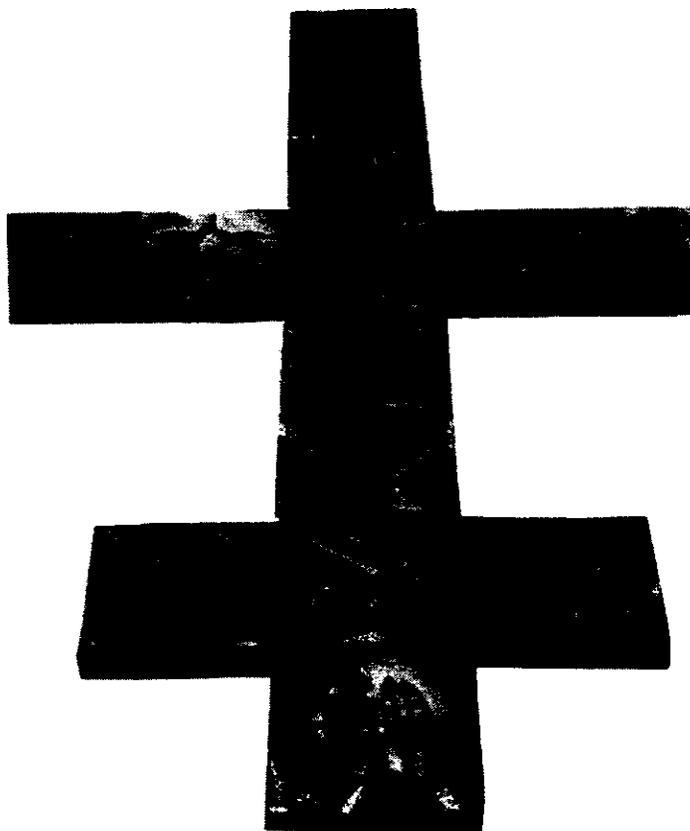
mudras

TITULO: "DANZA II"

1.-DESCRIPCIÓN TÉCNICA.

Este políptico es óleo sobre madera entelada, realizado a base de veladuras. Buscando contrastes luminicos por medio del verde viridian, el verde sabia y sus matices al combinarse con tierra de sombra y blancos. Se crean profundidad y volumen a través del claroscuro. Aparecen acentos de rojo alizarin y azul ultramar.

La idea de esta pieza es la de poder jugar con la disposición de los distintos módulos semejanado el movimiento de una danza.

"Danza"
óleo sobre tela
60 x 60 cm
1997

2.-DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL.

En esta pintura pretendo hacer alusión a las mujeres semidiosas de los templos las cuales se representan en los frisos de los templos bailando, bailar implicaba un acto divino. Por medio de los mudras recreo el movimiento y ritmo de las composiciones de los frisos. La significación original de los mudras que aparecen en esta pintura es la de traspasar el tiempo y el mundo aparente de lo material. La disposición de la composición esta basada en la estructura de la arquitectura de un templo hindú. (ver capítulo 3 inciso A. "Breve descripción de la región de Kajuraho.").

Diversas posturas de danza hindú

3.-RESULTADO.

Considero que esta pintura logra el cometido de remontar a la idea de danza en el tiempo.

TITULO: SERIE DE DIBUJOS.-

1.-DESCRIPCIÓN TÉCNICA.

Los siguientes dibujos constan de acrílico, carboncillos, sanguinas y óleo sobre papel kraft con imprimatura previa. Pretendiendo lograr por medio de manchas efectos atmosféricos.

El dibujo '*danza de asceta*' representa dos mudras acentuados por formas geométricas. Los blancos y sus matices con los verdes viridian, verde sabia y pardos Van Dycke crean una profundidad en el paisaje. Tiene acentos de rojo de cadmio que se refieren al fuego y a la purificación. El dibujo es de carácter lineal.

"Danza de Asceta"
Óleo sobre papel
110 x 90 cm
1996

El dibujo *'danza de sangre'* crea una dramatización del rojo alizarin aplicado a manera de aguadas. El amarillo de cadmio es un remanso de claridad. La profundidad y volumen están resueltos por medio del dibujo de nea y mancha. Se crean diversos matices por la combinación del negro, pardo Van Dycke, rojo alizarin, blancos y los acentos de azul ultramar con blanco.

*'Danza de Sangre',
Acrílico y óleo sobre papel,
110 x 90 cm,
1996*

En el dibujo *'danza de fuego'* el volumen y la profundidad están sugeridos por los matices que se crean de las combinaciones de los tonos negros, ocres, bermellones, tierra de sombra y amarillo de Nápoles claro. Los recuadros geométricos exaltan los mudras, el dibujo utiliza tanto el recurso de la línea como el de la mancha y los diversos efectos del material.

"Danza de Fuego"
Acrílico, carboncillo y sanguina /
papel
110 x 90 cm
1996

En el dibujo *'danza de vida'* se sugieren distintas temporalidades por medio de la arquitectura y los recuadros geométricos que representan las transiciones de la vida, a su vez los mudras y la danza muestran una actitud ceremonial. La profundidad esta dada por la combinación de los verdes viridian y sabia con los pardos Van Dycke, los ocre, los amarillos de Nápoles y los blancos. El vestido está trabajado con azul cerúleo y sus gradaciones hacia el blanco.

"Danza de vida"
óleo sobre papel
110 x 90 cm
1996

2.-DESCRIPCIÓN TEORICA.

Los dos aspectos 'moksha', liberación de la rueda de las vidas, y crecimiento espiritual, considero que son la base y el punto común de casi todas las filosofías y religiones que he mencionado en esta investigación, lo que a su vez retomo en toda la serie de pinturas. A la par, es la esencia de la causa de los templos y por lo tanto el motivo y fin por el cual existen las esculturas templarias. Estos aspectos rigen cada momento de la vida del hindú, su comportamiento, sus aspiraciones que en síntesis es el lograr la liberación y para esto deben dedicar cada una de sus vidas a la evolución espiritual, y debido a que las cosas nunca permanecen en el mismo nivel, puesto que la tendencia natural es un cambio, ya sea de evolución o de deterioro, es por esto que cada día debe ser utilizado para lograr o conservar un grado de espiritualidad.

3.-RESULTADO.

El concepto de liberación como último fin de la vida es la temática principal de ésta serie de dibujos. Reflejan actitudes internas de introspección. Utilizo posturas de la danza hindú como metáfora de evolución espiritual.

TITULO: "EN EL TIEMPO".-

*"En el Tiempo", óleo y encáustica sobre lona,
200 x 250 cm, 1997*

1-DESCRIPCIÓN TÉCNICA.

Esta pieza es un díptico en acrílicos, óleo, carboncillo y encáustica sobre lona. Retomando la paleta cromática de los murales de 'Ajanta'. Hay una armonía entre los azules cerúleo y de cobalto, verdes viridian y tierras, que en sus distintos matices crean efectos atmosféricos. Hay acentos de amarillo de cadmio, bermellones y rojos así como de verdes permanentes. Hay una

exaltación del uso de la línea y los contornos definidos como en la escultura, el volumen y la profundidad están sugeridos por el contraste entre luces y sombras. Se hace uso de algunos grafismos de sanscrito.

Manuscrito de Nepal, S.VII d.C.

2.-DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL.

En la pintura *en el tiempo* he retomado un dibujo antiguo, que por los simbolismos y tipo de línea puede ser hinduista, (ver capítulo 2 inciso D.

"Representaciones artísticas budistas e hinduistas.") dándole una interpretación de color personal, pero a la vez retomando los colores de los murales antiguos de la India. En esta imagen aparece como figura principal la diosa 'Ishvara', relacionada a 'Mahavisnu', suma de todas las cosas existentes en el mundo. El caracol marino representa todos los sonidos, el mazo es el método espiral de todo el proceso mundial y el loto el conjunto de ese proceso, la ropa de los personajes amarillo-verde, azul simbolizan la obscuridad y la luz.

3.-RESULTADO.-

A la composición original agregue un personaje que viaja por el tiempo creando un enlace entre el pasado y el presente. entre la antigua civilización hindú y el mundo actual. En este enlace se confrontan dos tiempos distintos en donde los valores son tan diferentes como la diferencia que se marca entre todos los personajes que están en el agua semi-desnudos y el que cae del cielo vestido de traje. (Para la descripción de la significación de los símbolos de esta pintura ver capítulo 3 inciso E. "Simbolismos utilizados en la serie de pinturas.")

TITULO: "EL RITUAL".-

*"El Ritual", óleo y encáustica sobre lona,
200 x 250 cm, 1997*

1.-DESCRIPCIÓN TÉCNICA.

Esta pieza es también un díptico en acrílico, óleo, papel y encáustica sobre lona. La paleta busca tonalidades oscuras que remitan al color de la creación hindú. El tono que predomina es esta pintura es el azul de Prusia y ultramar en sus diversos matices con violetas, ocre y blancos que confieren una profundidad atmosférica a la pintura. Hay acentos de amarillo, bermellón y

verdes permanentes que acentúan el carácter rítmico de la composición. Se utilizó un esquema geométrico en la disposición y a su vez dentro de la pintura aparecen figuras geométricas. El tratamiento y pincelada de azul en algunas zonas sugiere un efecto acuoso. Hay una exaltación del dibujo y contorno lineal que una vez más remonta a la escuela hindú.

2.-DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL.

Para esta pintura cada una de las cuatro figuras fue retomada de dibujos antiguos hindúes, con estas figuras creo una nueva composición dándoles un nuevo contexto y significación. Trato de conservar, sin embargo, el sentido religioso dado por la simbología de los atributos con los que aparece cada personaje. El color está tratado con la idea de color opaco conservando algunas tonalidades de azules y tierras como las que se utilizaban en los murales antiguos de la India. (ver capítulo 2 inciso D. "Antecedentes de la pintura hindú.").

3.-RESULTADO.

El personaje que está de cabeza fue tratado en otro color con el fin de aludir a otro tiempo que podría ser el actual, y aparece sumergido en una atmósfera acuosa como símbolo de purificación y renacimiento. (ver capítulo 2 inciso F. "Símbolos de reintegración.").

TITULO: "MUJER ELEVÁNDOSE".-

*"Mujer Elevándose", óleo y encáustica sobre lona,
250 x 200 cm, 1997*

1.-DESCRIPCIÓN TÉCNICA.

Esta pintura consta de acrílico, óleo, encáustica y repetidas veladuras de óleo sobre lona. Los colores los utilicé con una significación más occidental por lo que es más luminoso que otras pinturas de la serie. La tela está trabajada a partir de veladuras de bermellón, laca de garanza clara, laca de geranio, pardo Van Dycke, asfalto y blancos. La atmósfera y profundidad están conferidas por los diversos matices del verde de cromo con azules y ocre hasta los amarillos. La composición es central y equilibrada, casi simétrica siendo el elemento y forma principal la mujer, está trabajada con tonos bermellón, ocre, amarillo de Nápoles claro y con un tratamiento de esgrafiados.

2.-DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL.

En esta pintura me intereso mucho el manejo de un espacio vivo que le confiriera una atmósfera a la mujer; esto directamente en relación al concepto de espacio manifestado y no manifestado. (ver capítulo 2 inciso E. "Concepción del espacio para el hindú."). La relación del espacio y su connotación divina es un elemento que sigo integrando en mi trabajo actualmente.

3.-RESULTADO-

La pintura *mujer elevándose* pretende ser una sublimación de los conceptos principales de la cultura antigua hindú, buscando una manera menos directa de referirlos, pero a la vez conservando el sentido de espiritualidad y de la mujer como símbolo de la evolución y del 'dharma', las buenas acciones. Esta pintura representa la conclusión de todo el trabajo realizado en esta serie de pinturas, ya que es el comienzo de algunos elementos que definen el sentido

que me interesa buscar siempre en mi pintura, que es hacer un manejo de la parte espiritual como temática principal, pero sin tener que recurrir directamente a la iconografía hindú. Conservando dentro de la composición el sentido del friso en cuanto a la disposición de elementos y la utilización de la fragmentación y repetición de elementos dentro de la composición, (ver la serie de pinturas sobre papel al inicio de este capítulo). El carácter sensual-espiritual de la imagen al que llegué en esta pintura, es otro aspecto que me interesa trabajar en mis imágenes pictóricas.

Pienso que dentro de las imágenes que manejo en estas pinturas si logre una iconología nueva, debido a cambios en el tratamiento, en el color y en la composición, lo cual le otorga a cada imagen un contexto distinto al original.

Me parece importante mencionar que dentro de la historia de la pintura han existido varios artistas que han revalorizado la espiritualidad y los conocimientos y conceptos filosóficos de oriente para la realización de su obra, tomando en cuenta las fuerzas y las sustancias de la naturaleza, la intuición y la percepción. Solo por mencionar algunos se encuentran:

Joseph Beuys, en lo que refiere a su obra, la significación de los materiales que utiliza y sobretodo su actitud hacia el concepto de arte.

Rudolph Steiner, en cuanto a su elaboración de un sistema de pensamiento, en su filosofía antroposófica.

Peter Greenaway, retomando directamente las imágenes de caligrafía zen de oriente evidenciando la importancia de los valores no materiales.

Francisco Toledo, en cuanto a su retomar elementos de la naturaleza en sus representaciones así como la significación mágico - primitiva que les otorga.

Jose Bedia, muestra sus pinturas a manera de imágenes totémicas o alteres de culto.

También dentro de la historia de los estilos pictóricos se encuentran algunas tendencias que buscaban revalorizar muchos conceptos de oriente sobre todo purificar un canal de creación a través del espíritu más que de la razón. Por ejemplo el informalismo, así como la neofiguración buscaron reflejar una espiritualidad personal en el lienzo. También dentro de la abstracción existen algunos pintores meditativos como Rothko, o los pertenecientes a la escuela del expresionismo abstracto.

C.- INTERPRETACIÓN PERSONAL SOBRE EL TRATADO DE MI PINTURA.-

Conforme fui llevando a cabo la presente investigación descubrí que uno de los motivos que fue encaminando la evolución y sublimación de la escultura fue el saber la intención con que se realizaba cada imagen, ya que desde un principio era precisa y estaba implícita en cada pieza. Al igual que un artista recorre un camino de diferentes etapas que al final culmina en una perfección o dominio de estilo, así sucede con la historia del arte de todas las culturas, y en el caso de la India esta etapa de culminación en lo que a escultura se refiere la encuentro en la época y región de Kajuraho (siglo X al XII d.c.). Al estudiar estas esculturas encontré que la espiritualidad y la liberación de las reencarnaciones era el motivo o intención esencial del arte hindú. Por lo que la serie de pinturas que realizo a partir de esta cultura nace como un reflejo interior de una interpretación muy personal de su espiritualidad. No solo conocer el termino reencarnación sino el tratar de comprender el compromiso que esto implicó en la vida del hindú en la antigüedad, como el creer en que cada acción se realiza bajo los términos de las buenas acciones (dharma) encaminadas hacia una búsqueda de armonía no sólo personal sino universal - atemporal. Esto me confronto con adquirir mayor conciencia sobre mi propia actitud e intención hacia los objetos de arte que realizo.

Para la elaboración de la serie de pinturas, retomé principalmente la escultura templaria en piedra, por ser ésta descriptiva y simbólica. Las posturas corporales simbolizan estados de ánimo, las joyas y adornos describen el nivel al que pertenecía el hombre o la mujer ya fuera dios, semidiós o humano. Las escenas de los frisos son como una fotografía en piedra, donde se logró captar todo el detalle de la escena, pienso que el escultor hindú en su

afán naturalista representó minuciosamente lo que veía realmente. La pintura en cambio, no busco tanto un naturalismo sino una estilización expresiva descriptiva. Creo que la escultura, más que la pintura, brinda un panorama amplio y objetivo de lo que fue la India antigua. Otro aspecto divergente es que a la pintura (con excepción de las imágenes de mandalas) no se le confirió la connotación espiritual que tuvo la escultura. Por lo que la *entidad físico - espiritual* que representa a la cultura hindú esta contenida en *la escultura con su función de comunicar y representar a los dioses*.

Busqué mostrar en las pinturas una reflexión sobre el camino espiritual representando a la mujer como parte integral del universo y como un universo en si misma. Dentro de una iconografía personal simbolizo a la mujer de la antigüedad con imágenes escultóricas e iconográficas de la India clásica. Los materiales con los que trabajé representan el tiempo actual y una búsqueda de elevación espiritual por medio de la pintura como aprendizaje y vida. Al utilizar las imágenes eróticas de las esculturas femeninas de Kajuraho trate de comprender el significado que el hindú les dió, esto es el goce de la vida, la posibilidad positiva de la transitoriedad por este mundo. Estos aspectos los trato de reflejar en mis pinturas y son:

- lo vivo- eros- lo erótico
- lo muerto- tanatos
- lo físico - tangible
- lo espiritual - intangible

Con respecto a mi trabajo pictórico posterior a la realización de esta serie de pinturas sobre la India, puedo mencionar que aún cuando la iconografía hindú no aparece, toda la concepción del mundo espiritual y su relación con nuestro mundo tangible, es el tema que sigo trabajando hasta hoy. Me interesa representar pictóricamente el aspecto místico de la relación entre lo tangible y

lo intangible, en el cual eros y tanatos conviven bajo simbolismos más occidentales pero con el mismo principio.

En la cultura hindú el cuerpo representa un instrumento del alma, es momentáneo y transitorio, ya que el espíritu es lo infinito e inacabable, y esta parte intangible es el sustento infinito. Con esto llegue a la conclusión de que cada pintura que hiciera sólo tendría un cometido pasajero por estar conformada por entidades materiales, sin embargo la manera de poder otorgarle un valor sería por medio de una carga intangible.

Actualmente busco una pintura que contenga los conceptos que he tratado anteriormente, pero que a la vez me permita mostrar mi ideología personal, esto es, mi propio tiempo y espacio. Así como las esculturas eróticas de Kajuraho muestran un contenido de ciertos valores universales, pero también representan y describen lo que fue la vida y las creencias de su tiempo y espacios específicos. Es por esto que me interesa representar mi visión de la esencia de la espiritualidad hindú (liberación, transmigración, karma, dharma) bajo los términos de una simbología mas apegada a mi visión occidental. Actualmente me interesa tratar los siguientes conceptos dentro de mi trabajo pictórico:

- Aludir la transmigración y la cadena de las vidas, esto lo simbolizo por medio de la repetición de un mismo elemento dentro de la imagen.
- Representación de la mujer como un ser mágico, símbolo de tierra - nacimiento, otorgándole un carácter de semi - divinidad en la pintura.
- Aludir a los procesos de materia y desmaterialización, del plano físico y el espiritual, esto por medio de tratamientos diferentes en una misma pintura y de ciertos elementos dentro de la composición de la imagen.

- Confrontar, integrar y recrear la parte que remite al erotismo, sensualidad, el eros esto es el goce de la vida terrena.

El hindú también tuvo una preocupación o reflexión ante la contradicción de la materia ante el universo de lo intangible por lo que en sus templos ellos reconocían dos espacios el manifestado y el no manifestado. Creando una analogía personal sobre el espacio de la pintura concebí al bastidor, óleos, pinceles, barnices, como el espacio manifestado; y a la idea, intención y energía como el espacio no manifestado. El espacio no manifestado de una pintura es ilimitado, pienso que cuando la pintura es vista por alguna persona ese espacio no manifestado se extiende y se recrea al existir la recepción de la idea o el estado de ánimo por parte del espectador. Por lo tanto un objeto de arte es como un círculo que contiene ambos espacios, el manifestado y el no manifestado, se retroalimenta y es un todo en si mismo.

Creo que una pintura que logra un buen equilibrio de ambos espacios puede acercar a una liberación espiritual, tanto al crearla como al recrearla. En este caso el creador lograría una buena pintura y el espectador sensibilizado podría despertar eso mismo en su interior al ver la pintura. Funcionaría como un 'mandala' en el sentido de lograr cambios espirituales por medio de la recepción visual de la imagen realizada con dichos fines. Estos eran realizados bajo ciertos parámetros establecidos con el fin de provocar estados espirituales específicos. Creo que actualmente la poca homogeneidad socio - cultural y religiosa que se presenta exige lo que es la pintura actual, esto es una diversidad y posibilidades sumamente extensas en cuanto a estilos y temáticas, para que exista una mayor recepción.

Pienso que la pintura actualmente atraviesa un momento en el que no existen 'ismos' tendencias, estilos o grupos definidos a los cuales el artista

pueda apegarse. Por lo cual los parámetros que se establecen para definir una pintura de calidad o de tal o cual estilo han pasado a ser de tipo personal. Bajo dichos lineamientos el artista actual se enfrenta al desempeño de un oficio que sufre una bifurcación donde podría situársele dentro de una honda crisis en la que la tecnología y la falta de calma e introspección, a la vez de una profusión de los estilos en la pintura contemporánea, pareciera apuntar a la idea de que el verdadero pintor comprometido con su quehacer esta desapareciendo. Esto podría interpretarse como una menor calidad en la pintura e incipiente propuesta si se le compara con otras épocas; sin embargo el otro sendero de la bifurcación señala que aunque en efecto sí se presenta la situación anterior, es gracias a las crisis que la pintura ha podido desarrollarse a lo largo del tiempo hasta llegar a nuestro momento donde el artista no debe ajustarse a ningún canon, temática, simbolismo ni limitación para tratar de inscribirla dentro de un estilo o tendencia. Si tratara de definir a la pintura que se realiza actualmente la definiría o designaría bajo el termino de 'individualismo libre'. Ya que es a partir de las referencias pictóricas que cada artista prefiere que se crean obras personales en las que el único punto de referencia surge de la conciencia, la cultura, gusto e inteligencia del artista; resultando para cada uno un concepto de arte y pintura definible como único y personal. De hecho pueden presentarse conceptos coincidentes entre algunos artistas con referencia a determinadas definiciones sobre arte y pintura contemporánea. La situación actual de la pintura se presenta como una crisis, como muchas antes ha habido en la historia de la pintura en cuanto a un cambio dentro del 'estilo conocido' pero a la vez representa una fuerte reedificación de sus bases y sustentos ya que debido a la extensa variedad de opciones y a la libertad en cuanto elección estilística, técnica y temática, el artista de hoy puede dar por completo su interior y su sentir a la pintura hasta renovarla.

CONCLUSIÓN.-

Como he mencionado la sexualidad en la India y el culto fálico "probablemente ya practicado en la India pre-aria por los dravidas, no es considerado indecente ni erótico. Los órganos sagrados tienen para el hindú el significado sagrado que transmitió la tradición vedica."(31). Pienso que es difícil pero indispensable desprendernos de la visión occidental para poder entender la verdadera intención de la escultura erótica de Kajuraho y en sí para lograr un entendimiento adecuado de toda la filosofía de esta cultura. Un aspecto que podría sintetizar la cultura hindú es la cohabitación en un mismo espacio y tiempo de oposiciones y conjunciones de conceptos e ideas que se llevan a cabo unas junto a otras oponiéndose y a la vez retroalimentándose entre ellas. A lo largo de esta investigación me sorprendió la tolerancia y fraternidad que las distintas religiones llegaron a tener unas con otras, es una actitud que nos recuerda a nuestro tiempo, donde la lluvia de información y la homogeneidad de ésta, provocan en varios aspectos de la vida, una apertura, tolerancia y cohabitación de distintas corrientes artísticas, pensamientos, costumbres y religiones. En cuanto a lo que arte se refiere, actualmente se está dando un estilo más universal donde cohabita toda la historia del arte en un solo tiempo, en este sentido, el estilo actual se le podría calificar también como atemporal.

Un factor indispensable en la comprensión de la simbología en las esculturas eróticas es la filosofía 'Tantra' que surgió entre los siglos VII y XII d.c. introducida primero por los budistas y retomada después por los hinduístas. Entendí que los 'tantras' es una filosofía profunda y complicada que abarca un manejo total en la vida del hombre hindú, y aclaro que en esta tesis se presenta únicamente una introducción de lo que esta filosofía propone. Sin embargo, la esencia de esta filosofía es para mí la conclusión del porque de las

representaciones artísticas del siglo X d.c. en adelante. *Los 'Tantras' son una de las grandes contribuciones de la India a la cultura y persigue tanto la perfección espiritual como el desarrollo psíquico del hombre, y con esta simbología la India aporta grandes creaciones artísticas.* Sobre todo hay una intención y actitud hacia el objeto de arte que lo eleva a planos de consciencia y de espiritualidad altos.

Resulta contradictorio ver la época correspondiente a los siglos X y XII d.c. y su auge en el arte y filosofía, y después ver a la India actual, los problemas y atrasos que actualmente sufre. Creo que esto se puede deber en gran parte a que la ideología occidental, al entrar en contacto con la ideología hindú produjo un desfase de situaciones y valores que resultan difíciles de acomodar, de jerarquizar, de equilibrar o de cambiarlos por los que ya existían y sobre todo son difíciles de aceptar. Antes de enfrentarse a esta situación la India había realizado grandes avances en ciencia (matemáticas, astronomía, química, medicina, cirugía, descubrimiento de la numeración decimal), a la vez su sistema de enseñanza fue muy acertado.

"la cultura India constituye un vasto ensamble el cual, gradualmente se ha expandido mas allá de los confines de la India misma, no obstante ha tratado de preservar su coherencia y unidad, esto sin duda, se debe a los conceptos individuales de la India, los cuales se refieren al arte como una parte integral espiritual religiosa, sociológica y hasta política..." (32).

Resulta difícil integrar los valores espirituales de la antigüedad con el vertiginoso crecimiento tecnológico actual, y el amenazante llamado, producto de las culturas de occidente, hacia una sociedad consumista que se presenta en todos los medios de comunicación como ultimo fin de la existencia, sustituyendo el camino hacia una sabiduría interior por valores materiales. El auto análisis y la búsqueda de uno mismo como forma de perfeccionamiento

para reconciliar el espíritu con la razón, es un aspecto casi olvidado. Hoy en día resulta difícil confiar las percepciones e intuiciones de nuestra propia naturaleza intangible, mas bien se prepondera una búsqueda de la razón y sus manifestaciones en el mundo de lo tangible. Tal vez la grandeza y el camino de evolución del alma es hoy en día solo para unos cuantos, ya que posiblemente la humanidad actual no esta preparada para el desarrollo de una vida espiritual, como consecuencia de la educación que el individuo occidental recibe, pues esta no esta enfocada hacia una búsqueda ni aspectos intangibles.

La belleza de los cuerpos en las esculturas de Kajuraho se encontraba en equilibrio y en relación de armonía con lo espiritual, la hermosura física irradia un magnetismo místico, lo cual puede ser una causa de lo enigmático de estas esculturas.

Algunos de los propósitos que encuentro en el arte en general es dar placer a los sentidos, liberar la confusión y caos de la vida dándole pureza, fuerza y vigor, pero sobre todo creo que hoy en día el arte sirve para que el artista reflexione y libere sus inquietudes (ya sean formales, vivencias o espirituales) y miedos, creando así una armonía entre su mundo interior y el mundo que le rodea. Algunos artistas en obras estéticas logran crear placer visual en el espectador, pero también existe un arte que transmite el caos y la desesperación del mundo actual, es un arte donde lo agradable ya no es el fin principal. En el caso de la escultura antigua hindú podemos encontrar dos tipos de temática, la divina o espiritual y la de los placeres mundanos que estaría en equivalencia al caos. Para ambas formas de expresión existieron cánones descriptivos de como debían realizarse las esculturas, y aun cuando siempre se conservo el anonimato del artista siempre existe un individuo tras las imágenes, una mente y unos sentimientos ubicados en su época correspondiente que actualmente se integran a una universalidad. Por lo tanto el artista podía

implantar de una u otra manera, por mínima que fuera, su sentido y su aportación estética a la sociedad.

Como conclusión personal puedo mencionar que de todos los conceptos, religiones y filosofías que en esta investigación menciono, hay elementos que pueden integrarse a la estructuración de un lenguaje plástico personal. Dichos elementos conciernen tanto al aspecto conceptual como al técnico-práctico. Dentro de los elementos conceptuales la filosofía de la vida en general, los conceptos 'karma', 'dharma' y 'moksha' son los principios que personalmente puedo aplicar a la obra, en un sentido similar a la ideología del artista hindú.

El dharma como producto de la buenas acciones: me interesa en el sentido de crear una armonía de la pintura que hago con mi propio momento, no con el momento del mundo tangible de las apariencias, sino con el espiritual, esto sin frenar ni desviar el cause natural hacia la evolución.

El karma producto de las malas acciones: lo relaciono a un rompimiento, que se debe buscar, de las barreras del mundo tangible para entregarse a la sabiduría del mundo espiritual.

Moksha o liberación de la cadena de la vida: es el logro de una visión verdadera del mundo por medio del conocimiento interior.

El haber realizado ésta serie de pinturas relacionadas tanto con las ideas como con los valores plásticos del hindú me permitió un mayor acercamiento con esta cultura. A la vez enriquecí mi lenguaje pictórico con conceptos, simbolismos, colores y estructuras compositivas. Actualmente continuó aplicando y desarrollando dichos elementos en las pinturas que realizo aun cuando no existe una referencia iconográfica directa.

Para mi el valor de esta investigación radica en la posibilidad de lograr una mayor comprensión y acercamiento no sólo a su ideología, sino también a sus imágenes principalmente a las escultóricas. Actualmente la cultura hindú atraviesa una etapa de revalorización a nivel mundial. En el fin de siglo que

vivimos a resurgido la necesidad de un regreso a los valores espirituales y de la aceptación y búsqueda de lo intangible. Tal vez la razón por la cual esta búsqueda se este haciendo en las culturas de oriente y principalmente en la hindú, sea por el hecho de que dichas culturas lograron conservar sus prácticas y niveles espirituales a lo largo del tiempo. Aun cuando la India no se caracterice por haber logrado un gran auge económico a lo largo de su historia si se le conoce por la alta religiosidad y espiritualidad que hasta nuestros días ahí se practica. Las sociedades occidentales voltean su mirada a oriente en un intento por recordar, retomar y reaprender esa faceta espiritual que la vida con lleva. La investigación que realice me llevo a comprender la profundidad de su espíritu y todo el tiempo que ha tomado este desarrollo, por lo que para mi el que sus danzas, su música, filosofía y ritos estén siendo retomados en todo el mundo no es una moda solamente, sino una consecuencia.

Al realizar la serie de pinturas que como una interpretación de la investigación teórica permite una relación entre los conceptos que aparecen tanto como en la producción pictórica de la tesis. El leer la investigación permite una mayor comprensión de la imagen pictórica y esta a su vez describe, explica, representa e investiga la esencia de los conceptos a los que hago referencia. Pienso que la actitud, el concepto y la simbología que utilizo en mi trabajo hasta hoy es una consecuencia del aprendizaje que obtuve a partir del estudio de la cultura hindú. Considero que gracias a esta investigación me fue posible comenzar y enriquecer un lenguaje pictórico que aun estoy formando, con los elementos que la parte teórica y plástica me proporcionaron.

GLOSARIO.-

ABHISEKA.- Ceremonia mencionada en los Vedas, consiste en ungir o dar aspersión a emperadores, reyes y otros gobernantes en su acceso al puesto de mando. Sobrevive en hindúes y budistas el ungido ceremonial de leche, boñiga de vaca o agua y el baño en el río sagrado.

ABSOLUTO.- El que todo lo llena, independiente, incondicionado, principio necesario de todas las cosas.

AGNI.- Dios del fuego. Personificación del cielo en el firmamento. El viento es su cochero y el humo su estandarte. Su apariencia es indeterminada.

AHIMSA.- Significa el principio de no dañar a criatura viviente, animal o humana, porque toda vida es sagrada.

AJANTA.- Aldea en Hiderabad, India; próxima a ella hay 30 cuevas cavadas en la ladera acantilada de un torrente. Contiene frescos que son las muestras más bellas del arte religioso pre-hundú.

ANIMAL (CULTO).- La vaca india, sagrada para los hindúes recibe ofrendas diarias de hierba fresca y flores. Igualmente es sagrado Hanumar el dios mono, en el que se cree encarnado a Siva; Durga, el chacal, y Ganesha, la sabia que se representa en el elefante.

APSARAS.- En la mitología hindú son las deliciosas ninfas del cielo de Indra. Significa ese nombre 'moviendose en el agua'; se produjeron batiendo el oceano de leche. El número de estas 'esposas de dioses' o 'hijas del placer' se citan desde diez hasta muchos millones.

ARBOLES.- Los pueblos arios rendían culto a los árboles, debido probablemente a que en su lejano origen habitaron en las selvas.

ASHRAM.- Comunidad India parecida a los monasterios cristianos cuyos miembros viven juntos en sencillez y autodisciplina expresando su devoción espiritual en servicio social.

ASURAS.- En la antigua mitología hindú, los hermanos mayores de los dioses. Viven en palacios magníficos en el mundo subterráneo, y a menudo se les cita como perversos demonios, no son necesariamente malos. También son Asuras con forma humana los futuros hombres.

ASVAMEDHA.- El sacrificio del caballo de los antiguos indios, mencionado en el primero de los Vedas y en los Brahmanas.

ATHARVAVEDA.- La cuarta y última división de los Vedas. consiste en describir el material que debían usar los sacerdotes en los sacrificios.

ATMAN.- El alma universal que todo lo ocupa, que todo lo incluye, o el alma individual que ocupa formas materiales y después de largas edades e innumerables transformaciones volverá al Alma Suprema (Parabrahman) que es su origen y morada.

BENARES.- La ciudad más sagrada de los hindúes, a orillas del Ganges, el río más sagrado. De sus 1500 templos, el más sagrado es el Templo de Oro de Siva. Benares es asimismo el centro de estudios sánscritos más famoso.

BODHI.- Significa iluminación o sabiduría en pali, también conocido como bo.

BODHISATTVA.- Ser destinado a la iluminación, que apunta no solo a alcanzar nirvana para sí, sino que se prepara para hacerse un Buda y tener los medios de salvar

a otros innumerables de la mortal sucesión de vidas dolorosas. Este proceso puede durar varias vidas.

BRAHMA.- El primero y más importante miembro de la trinidad hindú Trimurti, los otros dos son Vishnú y Siva. Su origen esta escrito en las leyes de Manu. Brahma, el único, auto-existente Espíritu, saco las aguas de su propia substancia, las puso en un huevo de oro y a su tiempo fué nacido en el huevo como el Brahma varón, que se convirtió en padre y creador de todas las cosas.

BRAHMAN.- El absoluto. El supremo espíritu universal. El alma universal, incorpórea, invisible, innata, increada, autoexistente, absoluta y eterna de la cual todas las cosas, visibles e invisibles dioses y demonios seres humanos y animales han procedido.

BRAHMANES.- La primera de las cuatro castas hinduistas. Salieron de la boca de Purusha. El brahman es el jefe de todos los seres creados, es un dios humano.

BRAHMANISMO.- La religión panteista de la antigua india de la cual surgio la fe del hinduismo. Adoraban a Agni sus documentos primitivos son el cuerpo de los escritos sagrados llamado Veda.

BUDA.- Se conoce a Çautama como el fundador del Budismo. Afirmó que al buda le seguira el maitreya.. El Budismo Mahayana cree en un gran número de budas. En el Budismo Hinayana solo existe uno a la vez. El buda tiene tres formas de existencia: esencia (en el nirvana), cuerpo de goce y transformación-encarnación.

CHARVAKAS.- Secta materialista del Hinduismo. La materia es la única realidad y la mente es función del cuerpo. A la muerte, el alma retorna a la nada de donde vino. permiten a sus sentidos el máximo disfrute, rechazan todos los principios básicos de la teología hindú y no obstante se les considera incluidos en el Hinduismo.

CHANDELLAS.- Dinastía imperante en la zona Kajuraho alrededor de los siglos VII al XII d.C.

DANZA DE SHIVA.- La danza representa sus cinco actividades: creación, conservación, destrucción del mundo, encarnación de almas y liberación del ciclo de las vidas.

DARSANA.- En sanscrito visión interna o demostración. Sistema de filosofía hindú, se divide en: Nyaja, Vaisesika, Sankhya, Yoga, Mimansa, Vedanta.

DEVAS.- En el hinduismo espíritus protectores.

DEVADASIS.- Prostitutas religiosas de los templos de Visnu y Shiva altamente cultivadas y educadas.

DEVI.- En el hinduismo la shakti de Siva, tiene 10 brazos.

DHARMA.- En sanscrito, lo que es obligatorio. En el hinduismo, la religión o leyes religiosas.

GANDHARVAS.- Seres espirituales que comunican con sonidos.

GANESA.- Dios hindú con cabeza de elefante o rata. Dios de la sabiduría. A él se le invoca en el comienzo de toda empresa importante y en el prefacio de libros.

GANGES.- El río más sagrado de la India. Se dice que sus aguas laban incluso los más atroces pecados. Morir en él implica la entrada inmediata en el reino de la bendición.

GURU.- Instructor espiritual tratado con la más profunda reverencia.

INDRA.- Uno de los grandes dioses de la India, dios del firmamento en la mitología brahmánica.

INICIACION.- Nombre dado a las ceremonias ejecutadas al comunicar los misterios de las religiones y de las organizaciones secretas.

KALI.- (lo negro) Diosa hindú de la muerte y la destrucción, creación y fecundidad, es manifestación de Devi, consorte de Shiva.

KAJURAHU.- Zona de templos ubicada entre los siglos X y XII d.C. en la India, cerca de Nueva Delhi.

KAMADEVA.- Dios del amor sexual en el panteon hindú.

KAPILA.- Fundador hindú de la escuela Sankhia de filosofía.

KSHATRIYAS.- La segunda casta de la sociedad hindú, son los reyes, gobernantes, jefes y guerreros, salidos de los brazos de Brahma.

LAKSHIMI.- Esposa de Visnú, emergió del océano, tiene piel dorada, es diosa del amor, la belleza y la buena suerte, tiene un loto en la mano.

LINGAM.- Imagen del organo sexual macho, el falo de los griegos. Simbolo especial de Shiva.

MAHABHARATA.- El gran poema de los descendientes del rey mítico de la India llamado Bharata. contiene materia episódica de carácter legendario. En la narración se introduce a Krishna, octava encarnación de Vishnú.

MAHADEVA.- El Gran Dios, en sánscrito Siva.

MAHADEVI.- Gran Diosa o Devi consorte de Siva.

MAHAVIRA.- Santo jaino indio vivio en el siglo VI a.c. Hacia los treinta años hizo la gran renunciación y fué iniciado en la vida ascética. Paso doce años casi siempre sentado, en abstracción de pensamiento, hasta que vino la iluminación.. A los setenta y dos años predico su último sermón y entró al Nirvana.

MAHAYANA.- Gran Vehículo. Versión budista predominante en el Tibet, China, Japón y Corea. Opuesto al Hinayana o pequeño vehículo. Ellos posponen de modo altruista la entrada al Nirvana para poder ayudar a otros.

MANTRA.- En sánscrito, instrumento para guiar el pensamiento. Himno de alabanza o texto usado para una encantación.

MANU.- Legislador autor de las Leyes o Código de su nombre, que es simiento de la religión y de las leyes sociales hindúes. Manu significa hombre ideal.

MAYA.- Ilusión, descrito en los Upanishads. Todas las formas materiales, seres finitos, el nacimiento, la muerte, la alegría, el dolor, etc., no son realidades sino Avidya, ignorancia. Quien se eleva a la gran Verdad de que todo lo que ve y sabe es Maya, se encuentra en el sendero de la salvación.

MAYA-DEVI.- Encarnación de la ilusión, en cuerpo de mujer. Es la personificación de la irrealdad o fragilidad esencial de las cosas.

MIMANSA.- Investigación. Uno de los seis darsanas o sistemas ortodoxos de la filosofía hindú, tiende principalmente a alcanzar certeza sobre el Dharma y acepta a los vedas como autoridad suprema.

MITHUNA.- Unión sexual de hombre y mujer cuando se practica como ejercicio religiosos particularmente por los adoradores de Siva llamados 'mano izquierda'. Las

pinturas halladas en el tantrismo tibetano e hindú de macho y hembra en cópula. El hombre de piel oscura representa el principio macho, no activo, del Ser Divino, mientras que la mujer de piel luminosa (su sakti) es el principio hembra o fecundo. Son un intento de la representación pictórica de la unión mística del Dios superior consigo mismo, de cuyo abrazo supónese que nació el universo.

MITRA.- Nombre dado al sol en la mitología hindú.

MOKSHA.- Salvación o liberación de la rueda de las reencarnaciones.

NAMAM.- Emblema de Vishnú, pintado por los Vaishnavas en sus frentes. Son tres líneas a modo de tridente.

NANDI.- El toro de Siva. Su imagen de color blanco se ve delante de cada templo del dios y se considera como guardián de toda criatura de cuatro pies.

NARAKA.- Infierno hindú, lugar de ternas tinieblas donde las almas de los etnos malvados son atormentadas por el fuego, serpientes, insectos venenosos, aves de presa, aceite hirviendo, aplastados por rocas, etc... hasta que han expiado sus crímenes y entonces pueden ser liberados y seguir las escala de las vidas.

NAT.- Nombre dado a un espíritu que se dice está presente en toda casa, aldea, árbol, río, etc...

NIRVANA.- En el budismo representa la meta final de los humanos; extinguido el karma, se llega al estado de bendición que nunca ha sido descrito ni puede serlo. Se alcanza al final de la larga serie de existencias de ignorancia, causando dolores y luchas hasta llegar a la perfección habiendo trasmutado la ignorancia en sabiduría y los vicios en virtudes opuestas.

En sánscrito significa apagar, (el deseo, dolor, etc...).

NYAYA.- Metodo o regla en sánscrito. Es el sistema de filosofía hindú sobre la investigación analítica de todo lo que puede ser conocido, en particular, las verdades que conducen a la bendición y liberación de la rueda de las vidas.

OM.- Palabra solemne, invocación, bendición sagrada.

PARVATI.- Consorte de Siva.

PATANJALI.- Compilador de las enseñanzas sobre el Real Yoga, su obra compendiada se llama 'Los Yoga Sutras de Patanjali'.

PRAKRITI.- Sustancia universal, la materia.

PUJA.- En el Hinduismo, adoración diaria, sea por el pueblo en sus moradas, sea por los brahmanes en el templo.

PURANAS.- Grupo indio de escritos sagrados, de leyendas sobre la creación, destrucción y renovación del universo, genealogía de los dioses y otros asuntos de remoto pasado, además de una gran porción de información enciclopédica.

PURUSHA.- La energía, el espíritu. En la motología hindú es el original, eterno y Supremo Ser, el alma del universo: Brahma.

RAMA.- Séptimo avatar de Vshnú, heroé del grandioso poema épico el Ramayana.

RAMAYANA.- Uno de los grandiosos poemas épico hindúes, sobre las aventuras de Rama.

RATI.- Amor o deseo, en sánscito. Esposa de Kama, dios del amor sensual. Es la diosa de los placeres sexuales. Tambien la llaman Reva, Kami, Raga-Lata, Subhangi, etc...

RISHI.- En el Hinduismo equivale a inspirado poeta o sabio. Los himnos védicos fueron revelados a Rishis.

RUDRA.- Uno de los dioses védicos que aulla en la tempestad. Algunas veces se aplica este nombre a Siva.

SADHU.- Aquellos hombres que han renunciado a todo lo material, considerados como santos o sabios, muchas veces van prácticamente desnudos. Echan cenizas sobre sus cuerpos; llevan el cabello sucio y una marca en la frente, algunas veces usan amuletos de lingam.

SAHIJA.- Género de pasión indiferente a la codicia, que se vé como la más elevada forma de unión sexual, tal como se supone que realizan los dioses pintados en el abrazo yab-yum.

SAIVISMO.- Culto a Siva.

SAKTAS.- Hindués que adoran el sakti o prakriti (principio hembra) de los dioses personificados por sus consortes. Se basan en la idea de que las pasiones de la carne pueden ser subyugadas mejor quedando exhaustas.

SAKTI.- Principio hembra, que encarna en consortes de los dioses. Prakriti es otro nombre. Sarasvati es el sakti de Brahma; Lakshmi el de Vishnú; Paravati, Devi o Shakti, el de Siva. Existen diez saktis principales.

SAMADHI.- Conciencia en éxtasis; última etapa del progreso místico.

SAMSARA.- La rueda ilimitada de la vida que efectúa la ronda ilimitada de los nacimientos, muertes y renacimientos hasta que al fin se llega al moksha.

SARASVATI.- Diosa hindú del saber y la elocuencia, inventora de la lengua y escritura sánscrita. Es el sakti de Brahma.

SHASTRA.- Los libros de texto sagrados y legales.

SHIVA.- El 'Uno Bendito', tercero de la Trimurti hindú. Mahadeva, gran dios. Tiene muchos aspectos. Es el destructor, Rudra, que personifica el poder destructivo de la naturaleza. Pero como destrucción es el preludio de una nueva creación. Es también la encarnación del eterno poder reproductivo de la naturaleza. Su sakti destructora es Kali, como reproductora es Parvati.

SOMA.- Bebida tóxica hecha con hierbas. Se menciona en los Vedas.

SUDRAS.- La casta inferior. Los trabajadores que se dice salieron de los pies de Brahma.

SURYA.- Dios-sol. Uno de la trinidad védica, colega de Agni y de Indra.

SUTRA.- En sánscrito hijo o cordón. Cuerpo de literatura post-védica, consistente en series de reglas aforísticas que son de alta autoridad, no son considerados como revelación. Están expresados en aforismos breves para facilitar el aprenderlos de memoria.

SWAMI.- Maestro, señor, príncipe. Fórmula respetuosa aplicada por los hindúes a instructores religiosos altamente considerados por su saber y su piedad.

TANTRAS.- Doctrina fundamental. Cuerpo de literatura sánscrita que data del siglo VII al IX d.c. hasta el siglo XV d.c. Hay Tantras hindúes y budistas. Es un vasto y complicado sistema de pensamiento y ritual que halla inspiración en los tantras. Su meta es la salvación y la unión con lo divino, pero también lo es el obtener cosas, como el éxito en el amor y los negocios, evitar enfermedades, herir a enemigos, etc....

Hay sesenta y cuatro Tantras que consisten en conversaciones entre Siva y su esposa. Se califican de manuales para practicantes de magia o hechicería, puesto que contienen fórmulas mágicas y sacramentales (mantras), letras místicas y diagramas (yantras o mandálas).

TRIMURTI.- Triple forma. La triada hindú Brahma, Vishnú y siva, representados unidos en un solo cuerpo con tres cabezas, simbolizando la unión de los tres poderes sin cuyo acuerdo no puede haber creación, nada se puede conservar ni nada se puede destruir.

UPANISHAD.- En sánscrito doctrina misteriosa o esotérica. La división tercera, la más espiritual de los Vedas; las escrituras sagradas del Hinduismo. Son parte del Sruti o revelación y su objeto es descubrir el significado interno, la esencia escondida de los Vedas.

UPA-VEDA.- Ciertos Vedas inferiores o subordinados que no forman parte del Sruti o revelación.

VAISESIKA.- Uno de los sistemas ortodoxos de la filosofía hindú, estrechamente relacionado con el Nyaya. Supone el mundo hecho de átomos eternos. No hay sitio ni mención, en este sistema de un Ser Supremo.

VAISYAS.- La tercera gran casta, agricultores y comerciantes que procede del vientre de Brahma.

VARUNA.- Uno de los más antiguos dioses védicos; el firmamento que todo lo cubre 'el envolvedor universal'; rey del universo, de los dioses y de los hombres, vigilante de las acciones y pensamientos de los hombres. Su signo es un pez.

VEDA.- Conocimiento divino. La más sagrada de las escrituras hindúes, cimiento del Hinduismo como religión. Himnos compuestos antes de la llegada de los arios. El

Veda total se conoce como Veda Shruti que a su vez se divide en cuatro: Rig-Veda o Veda de himnos y oraciones, Yajurveda o Veda de oraciones y fórmulas de sacrificio negras y blancas, el Samaveda o Veda de músicas y cantos y el Atharvaveda o Veda de los sacerdotes oficiantes de sacrificios.

VEDANTA.- 'Fin del Veda', uno de los darsanas o sistemas ortodoxos de filosofía hindú. También se llama Uttara Mimansa o investigación posterior.

VISHNU.- Uno de los tres de la trinidad, o triada hindú. Es el conservador. En los vedas aparece como divinidad menor, pero con el tiempo adquirió importancia. Lakshimi es su sakti.

YAHURVEDA.- Nombre del segundo Veda, son oraciones empleadas en los sacrificios, acompañadas de ilustraciones y explicaciones.

YOGA.- Uno de los darsanas o sistemas ortodoxos de filosofía hindú también llamado Raja Yoga o Real Yoga. Tiene como meta la unión con el alma universal por medio de una vida pura y la meditación, concentración y contemplación. Existen otras formas de Yoga: Karma Yoga fundado en los deberes de la vida diaria, JnanaYoga fundado en la sabiduría, Bhakti Yoga, que llega a la salvación por la devoción, y el Hatha Yoga que busca un control voluntario de las funciones fisiológicas.

YONI.- Símbolo del organo sexual femenino. Es un prisma triangular con bajo relieve en la parte superior.

CITAS BIBLIOGRÁFICAS.-

- 1.- Mateo Hernández Barroso; *Mitología Hindú*. Edit. Libro Mex. México 1961. pag 58.
- 2.- Jeannine Auboyer; *Larousse encyclopedia of prehistoric and ancient art*, 2da ed. Editorial Paul Hamlyn, London. 1962. pag 371.
- 3.- Mateo Hernandez Barroso; *Mitología Hindú*; Ed.Libro Mex. México, 1961. pag. 36.
- 4.- Sri Aurobindo; *The Foundations of Indian Culture*; India, 1972. pag.116.
- 5.- Will Durant; *La civilización de la India*. Edit. Sudamericana. 3era edic. 1960, Buenos Aires. Pag 194.
- 6.- Benoytosh Bhattacharya; *An Introduction to Buddhist Esoterism*. Editorial Chowkhamba Sanskrit Series. Nueva Delhi, 1976. pag. 12.
- 7.- Benoytosh Bhattacharya; *An Introduction to Buddhist Esoterism*. Editorial Chowkhamba Sanskrit Series. Nueva Delhi, 1976. pag. 26.
- 8.- Sri Aurobindo; *The Foundations of Indian Culture*. India, 1972. pag.75.
- 9.- Sri Aurobindo; *The Foundations of Indian Culture*. India, 1972. pag.75.
- 10.- Nonell Bassegoda; *Atlas de historia del arte*. Editorial Jover. Barcelona, 1976. Pag 121.
- 11.- Hindey, Geoffrey; *World Art Treasures*. Editorial Spring Books. Yugoslavia, 1979. pag.50.
- 12.- Benoytosh Bhattacharya; *An Introduction to Buddhist Esoterism*. Editorial Chowkhamba Sanskrit Series. Nueva Delhi, 1976. pag. 164.

- 13.- Jeannine Auboyer; Larousse encyclopedia of prehistoric and ancient art. Editorial Paul Hamlyn. London, 1962. pag.374.
- 14.- Fred W. Clothey, J.Bruce Long; Experiencing Siva. Editorial Munshiram Manoharial. Nueva Delhi, 1983. pag.87-88.
- 15.- Kramrisch, Stella; The Hindu Temple 1 y 2. 2da edicion. Editorial Narendra Prakash Jain. India, 1976. pag. 14.
- 16.- Benoytosh Bhattacharya; An Introduction to Buddhist Esoterism. Editorial Chowkhamba Sanskrit Series. Nueva Delhi, 1976. pag. 158
- 17.- Kramrisch, Stella; The Hindu Temple 1 y 2. 2da edición. Editorial Narendra Prakash Jain. India, 1976. pag. 315.
- 18.- Kramrisch, Stella; The Hindu Temple 1 y 2. 2da edición. Editorial Narendra Prakash Jain. India, 1976. pag. 315.
- 19.- Laxminarayan, Pachori; The Erotic Sculpture of Khajuraho. Editorial Naya Prokash. India, 1988. pag 2.
- 20.- K.M. Munshi; Indian Temple Sculpture. Bengal Autotype Co. Calcuta, 1956. pag. 130.
- 21.- Fouchet Maxpol; The Erotic Sculpture of India. Criterion Book, Nueva York, 2da edición. Suiza, 1959. pag. 72.
- 22.- Octavio Paz; Vislumbres de la India. Edit. Seix Barral. Mexico, 1996. pag 159.
- 23.- Kramrisch, Stella; The Hindu Temple 1 y 2. 2da edición. Editorial Narendra Prakash Jain. India, 1976. pag. 340.
- 24.- Laxminarayan, Pachori; The Erotic Sculpture of Khajuraho. Editorial Naya Prokash. India, 1988. pag. 60.
- 25.- Laxminarayan, Pachori; The Erotic Sculpture of Khajuraho. Editorial Naya Prokash. India, 1988. pag. 65.

- 26.- Octavio Paz; Vislumbres de la India. Editorial Seix Barral. México, 1995. Pag. 183.
- 27.- Laxminarayan, Pachori; The Erotic Sculpture of Khajuraho. Editorial Naya Prokash. India, 1988. pag 191.
- 28.- Jeannine Auboyer; Larousse encyclopedia of prehistoric and ancient art. Editorial Paul Hamlyn. London, 1962. pag. 371.
- 29.- Graciela de la lama; La miniatura hindú. Edit. Fonapas. México 1979. pag.8.
- 30.- Laxminarayan, Pachori; The Erotic Sculpture of Khajuraho. Editorial Naya Prokash. India, 1988. pag. 125.
- 31.- Mateo Hernandez Barroso; Mitología Hindú. Editorial Libro Mex. México, 1961. pag 158.
- 32.- Jeannine Auboyer; Larousse encyclopedia of prehistoric ancient art. Editorial Paul Hamlyn. London, 1962. pag. 376.

BIBLIOGRAFÍA.-

- Abegg, Emil; Fuentes de Psicología Hindú. Editorial Mundo Nuevo. Argentina, 1945. 99 pag.
- Agud, Ana; Pensamiento y cultura en la antigua India. Editorial Akal. Madrid, 1995. 59 pag.
- Anand, Mulk-Raj; Kama Kala; Charles Skilton Ltd. Suiza, 1960.
- Aurobindo, Sri; The Foundations of Indian Culture. India, 1972. 433 pag.
- Ayesta, Busquets; El mundo de la arqueología y el arte. Editorial Credsá. España, 1973. 296 pag.
- Bhattacharya, Benoytosh; An Introduction to Buddhist Esoterism. Editorial Chowkhamba Sanskrit Series. Nueva Delhi, 1976. 184 pag.
- Bhattacharya, Benoytosh; The Jaina Iconography. 2da ed. Editorial Motilal Banarsidass. India, 1974. 171 pag.
- Binney, Edwin y Graciela de la Lamma; La miniatura de la India. Editorial Fonapas. México, 1979. 118 pag.
- Boner, Alice; Principles in Composition of Hindu Sculpture. Leiden E.J. Brill. Noruega, 1962. 260 pag.
- Brown, Percy; Indian Architecture. Buddhist and Hindu. 6ta de., Editorial Taraporevala Sons & Co. Pvt. Ltd. India, 1971. 216 pag.
- Bussagli, Mario; Historia universal de la arquitectura. Arquitectura oriental 1. 2da ed. Editorial Aguilar Asuri. Italia, 1980. 225 pag.
- Cirlot, Juan; Diccionario de símbolos. Edit. Labor. Barcelona, 1969. 494 pag.
- Clothey, W. Fred; Experiencing Siva. Editorial Munshiram Manoharial Pub. Ltd. Nueva Delhi, 1983. 210 pag.
- Coomaraswamy, Anandak; The Transformation in Nature in Art. 2da ed. Dover Pub. In. New York, 1934. 245 pag.
- Cormaswany, A.K.; The Dance of Shiva. New Delhi, 1977.

- Deneck, Marguerite-Marie; *Indian Art*. Paul Hamlyn Ltd. Italy, 1967. 40 pag.
- Deva, Krisna; *Khajuraho*. 2da ed. Editorial Brijbasi. Nueva Delhi, 1991. 207 pag.
- Durant, Will; *La civilización de la India*. 3era ed. Buenos Aires, 1960. 200 pag.
- Ellauri, Secco; *Historia Universal*, 8va ed., Editorial Kapelusz. Buenos Aires, 130 pag.
- Fabri, Charles; *Discovering Indian Sculpture*. Affiliated east-west press Ltd. New Delhi, 1970. 84 pag.
- Fergusson, James; *The Cave Temples of India*. 2da ed. Oriental Book Reprint Co. New Delhi, 1969. 536 pag.
- Fouchet, Max-Pol; *The Erotic Sculpture of India*. Criterion Books. Suiza, 1959. 95 pag.
- Frederik, Louis; *The Art of India*. Harry N. Abrams Inc. Noruega, 1973. 464 pag.
- Gombrich, *The Story of Art*, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, Fifteenth Edition, 1989, pag 545.
- Hernandez Barroso, Mateo; *Mitología Hindú*. Editorial Libro Mex. México, 1961. 257 pag.
- Hindley, Geoffrey; *World Art Treasures*. Editorial Spring Books. Yugoslavia, 1979. 228 pag.
- Hugh, Rene y Jeannine Auboyer; *Larousse Encyclopedia of Prehistoric and Ancient Art*. 2da ed. Paul Hamlyn. London, 1962. 500 pag.
- Huntington; *The Art of Ancient India*; John Weather Hill In. Japan, 1985. 786 pag.
- Iyer, Baratha; *Art and Thought*. Ed. Louzac Company Ltd. London, 1947. 259 pag.

- Kramrisch, Stella; *The Art of India*. 2da ed. Phaidon Press. London, 1955. 228 pag.
- Kramrisch, Stella; *The Hindu Temple 1 y 2*. 2da ed. Editorial Narendra Prakash Jain. India, 1976. 400 pag.
- Lloyd, Barbara; *The colours of India*. Thames and Hudson Ed. London, 1988. 160 pag.
- Lozano, Fuentes J. Manuel; *Historia del Arte*. 6ta de., Editorial Continental México, 1985. 611 pag.
- Mathur, N.L.; *Sculpture in India*. Ed. Mathur. New Delhi, 1972. 101 pag.
- Michell, George; *The Hindu Temple*. 2da ed. University of Chicago Press. Chicago, 1988. 192 pag.
- Mitra, Sisiv Kumar; *The Early Rulers of Khajuraho*. Sree Saraswaty Press Ltd. Calcuta, 1958. 252 pag.
- Munshi, K.M.; *Indian Temple Sculpture*. Bengal Autotype Co. Calcutta, 1965. 130 pag.
- Myer, P.R.; *The Art of India Stone Sculpture*. Asia Society Inc. Japan, 1962. 64 pag.
- Narayan L.A.; *Khajuraho*. Roli Books Internacional. New Delhi, 1982.
- Nelson, Y. Wu; *Chinese and Indian Architecture*. Prentice Hall International. Netherlands, 1963. 128 pag.
- Nonell, Bassegoda J; *Atlas de historia del arte*, 10ma ed., Editorial Jover. Barcelona, 1976. 200 pag.
- Paz, Octavio; *Conjunciones y disyunciones*. Editorial Joaquin Mortiz. Mexico, 1991. 180 pag.
- Paz, Octavio; *Vislumbres de la India*, 6ta ed., Editorial Seix Barral. Mexico, 1995. 239 pag.

Randawa, M.S.; The cult of trees and tree-worship in Buddhist-Hindu sculpture. Editorial Randahwa. Nueva Delhi, 1964. 66 pag.

Riviere, Jean; El arte oriental. Editorial Salvat. Mexico, 1973. 140 pag.

Robinson, Francis; The Cambridge Encyclopedia of India. Cambridge University press. Cambridge, 1989.

Rowland, Benjamin; The Art and Architecture of India. 2da ed. Penguin Books Ltd. Inglaterra, 1956. 289 pag.

Saletore, R.N.; Encyclopedia of Indian Culture 2. Sterling Pub. New Delhi, 1983. 814 pag.

Sivaramamurti, C.; An Album of Indian Sculpture. Thomson Press Ltd. New Delhi, 1975. 75 pag.

Sivaramamurti, C.; Birds and Animals in Indian Sculpture. Coleman & co. Ltd. New Delhi, 1974. 44 pag.

Sivaramamurti, C.; El arte de la India. Gustavo Gili. Barcelona, 1975. 501 pag.

Steiner, Rudolph; La educación práctica del pensamiento. Edit. Mercurio. México, 1991. 47 pag.

Tomory, Edith; A History of Fine Arts in India and West. Ed. Orient Longman. New Delhi, 1982. 532 pag.

Verma, K.K.; The Cultural Heritage of India 1. Ramakrishna Mission. Calcutta, 1975.