

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

**Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Artes y Diseño**

**Acercándonos a la cultura huichol,
mediante la reinterpretación de uno
de sus mitos a través de la ilustración**

**Tesis
Que para obtener el Título de:
Licenciada en Diseño y Comunicación Visual**

**Presenta:
María Acarira Santoyo Farfán**

**Director de tesis:
Maestro Fidencio Alejandro López Beltrán**

México, D.F., 2014

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

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.

**Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Artes y Diseño**

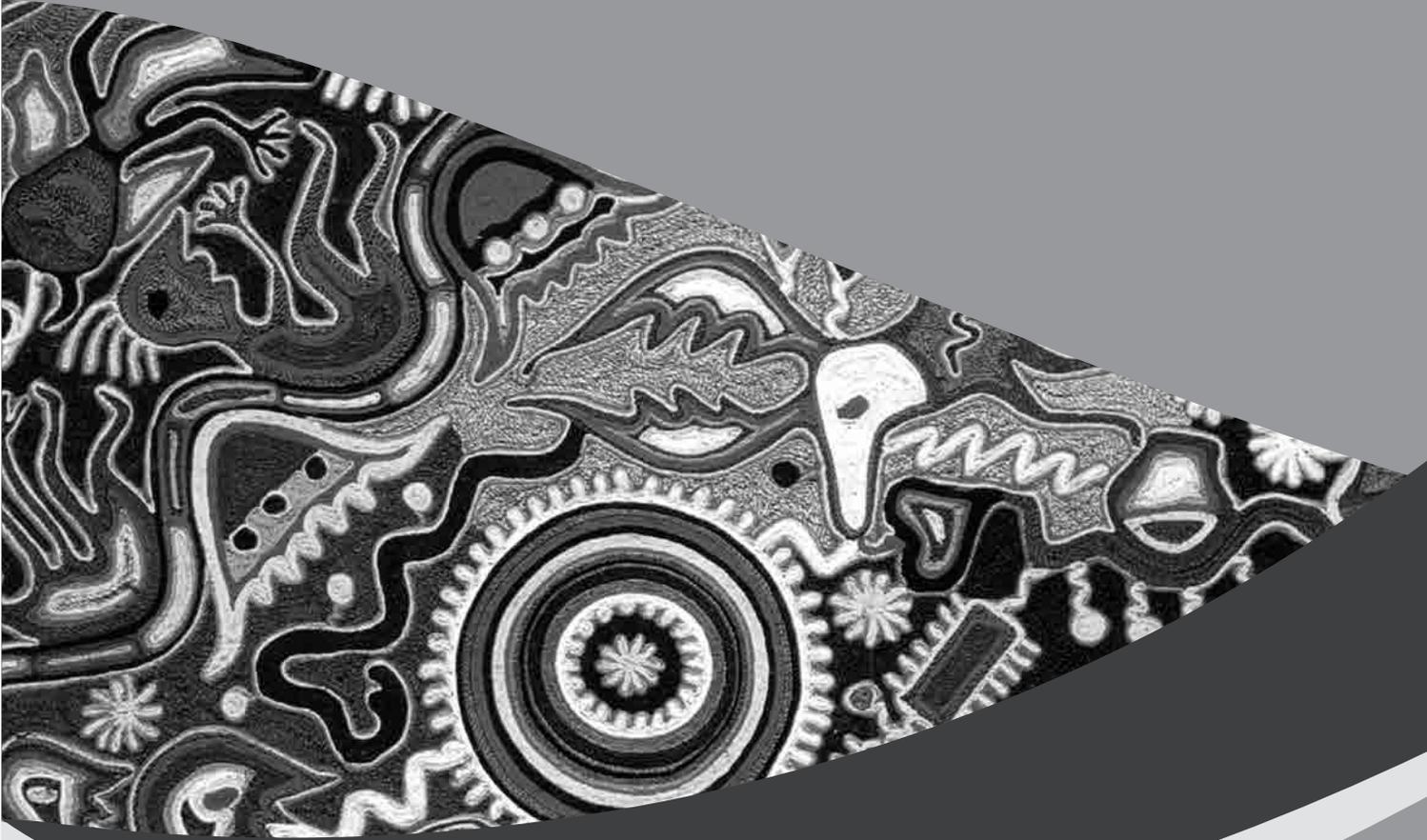
**Acercándonos a la cultura huichol,
mediante la reinterpretación de uno
de sus mitos a través de la ilustración**

**Tesis
Que para obtener el Título de:
Licenciada en Diseño y Comunicación Visual**

**Presenta:
María Acarira Santoyo Farfán**

**Director de tesis:
Maestro Fidencio Alejandro López Beltrán**

México, D.F., 2014

The background features a series of curved, overlapping bands in shades of gray and black. The lower portion of the image is dominated by a dark, intricate pattern of repeating geometric and organic motifs, resembling traditional Huichol art. The text is positioned in the lower-left quadrant, overlaid on the dark patterned area.

ACERCÁNDONOS A LA CULTURA HUICHOL,
MEDIANTE LA REINTERPRETACIÓN
DE UNO DE SUS MITOS
A TRAVÉS DE LA ILUSTRACIÓN

CONTENIDO

1 MITOLOGÍA

1.1 El pensamiento mítico	3
1.2 Los inicios del estudio de la mitología desde la antropología	4
1.2.1 La antropología y su visión acerca del mito	5
1.3 El Mito	9
1.3.1 Diferencias entre mito, cuento popular y leyenda	11
1.3.2 El mito y su relación con la psicología	11
I. El nacimiento del “inconsciente”	12
II. El “inconsciente Colectivo”	15
III. Sigmund Freud	15
IV. Carl Gustav Jung	16
1.4 El mito es un lenguaje simbólico-social	19
1.5 Algunos mitos de origen alrededor del mundo	24
1.5.1 Mito Hindú	25
1.5.2 Mito africano	27
1.5.3 Mito chino	29
1.5.4 Mito polinesio	31
1.5.5 Mito maya	34
1.5.6 Mito bíblico	36

2	LOS HUICHOL	39
2.1	Descripción del grupo étnico	41
2.1.1	Espacio geográfico, flora y fauna	42
2.1.2	Infraestructura	44
2.1.3	Su economía	44
2.2	Antecedentes históricos	46
2.2.1	De parte del siglo XVI a finales del siglo XVIII	46
2.2.2	De mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX	48
2.2.3	De mediados del siglo XX a la actualidad	50
2.2.4	Conclusión sobre los antecedentes históricos	52
2.3	La comunidad huichol	53
2.3.1	Las rancherías	54
2.3.2	El sistema de parentesco	55
	I. El matrimonio o alianza	55
	II. Manera de establecer un matrimonio o alianza	56
	III. Separación o divorcio	56
	IV. La endogamia étnica	56
	V. La familia poligínica	57
	VI. Organización familiar	59
2.4	Acerca del costumbre y la religión huichol	60
2.5	La mitología paralela a la vida de los huicholes	65
2.6	El simbolismo huichol	67
2.6.1	“Cada cabeza es un mundo”	68
2.6.2	El mundo de los huicholes	69
2.6.3	Los dioses principales	69
2.6.4	Objetos simbólicos	71
2.6.5	Otros símbolos	74
2.7	Dos mitos del tiempo primigenio huichol	75
2.7.1	El mito del diluvio	75
2.7.2	El mito del nacimiento del sol	76

CONTENIDO

3 COMUNICACIÓN Y DISEÑO	77
3.1 ¿Qué es la Comunicación?	78
3.1.1 Los padres de la ciencia de la comunicación	79
3.1.2 La comunicación es un proceso	81
3.1.3 Los componentes del modelo de la comunicación	81
3.1.4 Modelo de la comunicación de David K. Berlo	82
3.2 Lengua y lenguaje	85
3.2.1 Lengua y sociedad	86
3.3 Diseño y Comunicación Visual	87
3.3.1 Elementos básicos del diseño gráfico	90
I. El punto, la línea y el plano	91
II. Contorno	92
III. Dirección	93
IV. El tono	93
V. El color	94
VI. Textura	95
VII. Dimensión	95
VIII. Escala	95
IX. Movimiento	96
3.3.2 El lenguaje de la ilustración gráfica	97

4	ILUSTRACIONES Y FLIPBOOK	101
4.1	Ilustrando el mito	102
4.1.1	Metodología para ilustrar el mito	104
4.1.2	Ilustraciones del mito	109
I.	Ilustración N° 1	109
•	Ilustración N° 1 / Blanco y negro	109
•	Ilustración N° 1 / Color	112
•	Ilustración N° 1 / Diagramación	114
II.	Ilustración N° 2	115
•	Ilustración N° 2 / Blanco y negro	115
•	Ilustración N° 2 / Color	118
•	Ilustración N° 2 / Diagramación	120
III.	Ilustración N° 3	121
•	Ilustración N° 3 / Blanco y negro	121
•	Ilustración N° 3 / Color	123
•	Ilustración N° 3 / Diagramación	125
IV.	Ilustración N° 4	126
•	Ilustración N° 4 / Blanco y negro	126
•	Ilustración N° 4 / Color	128
•	Ilustración N° 4 / Diagramación	130
V.	Ilustración N° 5	131
•	Ilustración N° 5 / Blanco y negro	131
•	Ilustración N° 5 / Color	133
•	Ilustración N° 5 / Diagramación	135
4.1.3	Integración de ilustraciones con el texto del mito	136
I.	Portada	136
II.	Contraportada	137
III.	Interior N° 1	138
IV.	Interior N° 2	140
V.	Interior N° 3	142
VI.	Interior N° 4	144
VII.	Interior N° 5	146
	Conclusiones	148
	Bibliografía	150

El tema principal de esta tesis es la mitología. Esta será abordada desde diferentes puntos de vista para poder lograr una comprensión aceptable de la misma y codificar en imágenes un mito en particular, correspondiente a la cultura huichol. Finalmente -valiéndonos del diseño y lenguaje de la comunicación visual- integraré textos e imágenes en un formato de libro electrónico (flipbook).

Considero que el diseño y la comunicación juegan un papel determinante en la formación y deformación del pensamiento de las sociedades y que es importante rescatar las tradiciones de las diferentes culturas que conforman al vasto pueblo mexicano. Ya que en la actualidad una de las maneras más sencillas de compartir el conocimiento y propagar ideas es a través de internet, me parece que un formato digital es una buena opción de largo alcance para la comunicación.

El motivo primordial en la elección del tema, ha sido una inclinación personal hacia la mitología y las profundidades del alma del ser humano, pues la mitología la han escrito los hombres, pero no lo han hecho sólo por tener algo que contar en las tardes de esparcimiento, sino dada su necesidad de crear y recrear la historia, de crear y recrear la vida. Los mitos son como ríos subterráneos de los cuales han bebido, por milenios, todas las culturas. Por otra parte, los mexicanos tenemos una riquísima gama cultural constituida por distintos pueblos, cada uno de estos con sus tradiciones y mitos -ambos indisolublemente ligados-. Me he enfocado en los huicholes, que son creadores de imágenes, contadores de mitos y -dicen- curadores de almas.

Así, la mitología será nuestra directriz, pero sería imposible comprenderla sin el apoyo de otras ramas del conocimiento, como son: el lenguaje y la comunicación, el arte, la religión, la sociología e historia y la psicología.

La relación del lenguaje y la comunicación con la mitología saltan rápidamente a la vista: cualquier mito debió crearse y transmitirse en algún lenguaje y su preservación y continuidad se deben a la comunicación. El arte, por su parte, ocupa un lugar irremplazable en la

mitología universal, ya que desde sus primeras manifestaciones ha estado ligado a lo sagrado, a lo místico: a lo incomprensible. La religión, sencillamente no puede escindirse de la mitología, de la cual procede. Desde mi punto de vista, la religión es la mitología reglamentada y regulada por alguna institución, diríase que es la *mitología modernizada*. Ambas, mitología y religión -a su vez- están íntimamente vinculadas con la sociología y la historia, pues son una expresión de grupos humanos insertos en diferentes espacios geográficos, culturales y temporales.

Con respecto a la psicología, que estudia la conducta humana basándose en los procesos mentales de los individuos y las sociedades, cabe decir que desempeña un papel insoslayable en la indagación de las particularidades del ser humano y en el tema que principalmente nos atañe: la mitología.

A grandes rasgos y a manera de mapa mental, la trayectoria que seguiremos en el desarrollo de esta tesis es la siguiente:

Investigar qué es el mito y qué papel juega tanto en el individuo como en una sociedad; qué papel desempeña psicológica y socialmente; quiénes son los huicholes, cuál es su historia, en dónde viven, cómo viven, cuáles son sus mitos y la importancia de estos en su vida cotidiana; qué es la comunicación y cuáles son sus elementos; qué es la comunicación visual y el diseño gráfico; de qué elementos se vale la comunicación visual para generar sus mensajes y finalmente vaciaré esta información en una serie de 5 ilustraciones propositivas que acompañarán un mito huichol, uniendo así dos lenguajes: el visual y el lingüístico, a través del diseño editorial, ya que el resultado de esta investigación culmina en un flipbook (formato de libro electrónico).

A 19th-century interpretation of Charon's crossing by Alexander Litovchenko

MITOLOGÍA

1.1 El pensamiento mítico

La historia del hombre enclavada en la historia del universo, es apenas una fracción de segundo envuelto en la eternidad. Como especie nos hemos consolidado como la más fuerte, la más dominante, la que ha sometido –dentro de sus límites, por supuesto- a las fuerzas de la naturaleza. Hemos construido a lo largo de miles de años un mundo más habitable para nosotros, con mayor confort, con menos peligros. La evolución tecnológica ha ido de la mano de la evolución mental, de pequeñas tribus hemos pasado a grandes y complejas sociedades, la palabra “globalización” nos dice mucho en este sentido. Considero que los últimos dos siglos en la historia del hombre han sido los más prolíficos en cuanto al desarrollo de las ciencias y –quizás sobre todo- de la tecnología, pero este afán de conocimiento no es privativo del hombre moderno, fue el hombre primitivo quien comenzó esta búsqueda desaforada por comprender lo incomprensible: la vida misma.

Al parecer el paso del *homo erectus* al *homo sapiens* tuvo que ver con el desarrollo de las habilidades del segundo para subsistir en un mundo que le era por completo hostil, tomemos en cuenta que de todos los mamíferos es el humano el ser más indefenso: sin una piel lo suficientemente gruesa para protegerlo de las inclemencias del clima; sin garras y colmillos lo

suficientemente fuertes para cazar con ellos a una presa; sin una visión extraordinaria que le permita ver claramente más allá de unos cuantos metros, ni un olfato fino; en fin, aparentemente desprovisto de las características necesarias para subsistir. Sin embargo, a lo largo de milenios ha logrado no sólo la subsistencia de su especie, sino un desarrollo evolutivo incomparable, gracias a un órgano físico que produce algo no físico, me refiero al cerebro que genera *ideas*. Imaginemos al hombre de las cavernas en una noche fría y lluviosa, la naturaleza impresionante y fuera del control de aquel indefenso ser. Este hombre en cuestión, dueño de un incipiente lenguaje y viviendo en pequeños clanes teme a la naturaleza, tiene miedo a lo desconocido, y esto “desconocido” puede enfrentarse principalmente de dos maneras y es reflejado en dos actitudes: en respeto o en desprecio, que eventualmente se convierte en odio. Al hombre primitivo las fuerzas de la naturaleza le inspiran temor y respeto, ambos sentimientos dan origen a los mitos, como un intento por comprender el entorno y el sitio del ser humano dentro del mismo.

Conforme el tiempo avanzó, los diferentes mitos se convirtieron en distintas religiones, pues el mito está relacionado con las concepciones religiosas de cada pueblo, el mundo entero está

permeado por tales concepciones –a pesar de que las ciencias exactas trajeron consigo la desacralización del cosmos-.

¿Es el pensamiento mítico el reflejo de una mentalidad poco evolucionada? ¿Los mitos tienen una función dentro de la vida del individuo y de la sociedad? O ¿Son reminiscencias de un pasado arcaico que no necesitamos más?

En esta primera parte abordaré el tema de los mitos desde el punto de vista de la antropología, comenzando por el origen del estudio de la mitología y cómo a consecuencia de esto se postuló la función social del mito.

Posteriormente –dentro del mismo capítulo- definiré qué es un mito y cuáles son las diferencias entre mito, cuento y leyenda para, a continuación, exponer el sentido que otorga la psicología al mito.

Para definir qué es un mito me valdré de algunos de los estudios realizados por insignes investigadores de campo, padres de la antropología, la etnología y la historia de las religiones. Por otra parte, en cuestión a los puntos de vista de la psicología referentes al mito, observaré principalmente los estudios de Carl Gustav Jung.

Arte rupestre

1.2 Los inicios del estudio de la mitología desde la antropología

Comenzamos este capítulo situándonos en la Edad Media, periodo histórico en que la razón se hallaba un tanto obnubilada por la fe ciega en la religión, era este un tiempo en que todo giraba alrededor de la Santa Madre Iglesia que, desde Constantino el Grande, había comenzado su ascenso en el poder terrenal. Entre tantas calamidades ocurridas en aquellos siglos – como la peste bubónica, por ejemplo-, resulta comprensible que los hombres miraran hacia

el cielo en busca de respuestas a sus dudas y plegarias. Por otra parte occidente no supo de la existencia del continente americano, sus ricas tierras y su gran diversidad cultural –ciertamente no mencionado en los relatos bíblicos- sino hasta finales del siglo XV. El encuentro de Europa con América produjo algunos beneficios para ambos continentes y varios perjuicios sólo para uno de estos. De entre los aspectos benévolos de este choque, podemos citar uno muy importante a nivel

mundial en el ámbito del conocimiento, y es el hecho de que la mentalidad de los europeos cambiara enormemente al darse cuenta que no todo estaba explicado en los libros santos: su mente se abrió a la búsqueda del conocimiento (y de la colonización, claro está).

Fue en el siglo XVI que el Renacimiento buscó un nuevo enfoque en todos los ámbitos. Las artes y la filosofía se fueron despojando de aquel oscurantismo característico de la Edad Media, en un intento de alcanzar la libertad del pensamiento. Durante este periodo se esgrimió la razón como el único medio de conocimiento apto para hallar la verdad y fue de esta manera que comenzaron a consolidarse las ciencias, entre ellas la etnología y la antropología, sin embargo, fue necesario que transcurrieran algunos siglos más para que los doctos de estas dos disciplinas se dieran cuenta que la historia del hombre va de la mano de la historia de las religiones y estas, inexorablemente enlazadas a la mitología.

Para mediados del siglo XIX la adoración por la ciencia y el positivismo, como corriente filosófica, llegaron a su apogeo y es en 1856 cuando Max Muller publica el primer libro serio que trata de historia comparada de las religiones: *Essays in Comparative Mythology*. Tres años más tarde Darwin publica su *Origin of Species* y en 1871 Edward B. Tylor nos comparte su teoría animista a través de su libro *Primitive Culture*. Estos son los orígenes del estudio de la mitología procedente de culturas diferentes a la europea, que más tarde se denominaría como mitología comparada y que ha servido para establecer características comunes dentro de distintas culturas y religiones, lo mismo que para sustentar algunas teorías psicológicas.

Fue el inicio del estudio metódico de diferentes culturas tradicionales (culturas que han conservado sus costumbres ancestrales), como lo eran –y aún lo son- varias tribus australianas y africanas. Pero, ¿Qué tiene que ver la historia de las religiones con el pensamiento de tribus consideradas salvajes? ¿No son las religiones consideradas como el fruto del pensamiento superior del hombre? Pues sí y no. En verdad las distintas religiones las ha creado el ser humano y son ciertamente ideologías muy

complejas, sin embargo, su origen se encuentra embebido en la era de las cavernas y gracias a la tradición oral han trascendido en el tiempo.

Se comprende que si lo que se pretendía era hallar la raíz de todo este embrollo que son las sociedades actuales, se comenzara por buscar dentro de los grupos sociales considerados *estacionados*, por decirlo de algún modo, en la época de piedra. La indagación correspondía a etnólogos y antropólogos, principalmente.

1.2.1 La antropología y su visión acerca del mito

Sir Edward Burnett Tylor fue quien sentó las bases en la investigación antropológica de la religión, a través de su conocida teoría del animismo, en donde postulaba que la esencia de la religión primitiva está basada en la creencia de seres espirituales y que, tanto los objetos de uso cotidiano como todos los elementos de la naturaleza poseen un espíritu.

La teoría de Tylor despertó muchas dudas entre los investigadores que le sucedieron en el siglo XX. Uno de ellos, Malinowski, concluyó que *“La interpretación de la religión primitiva debida a Tylor, a pesar de la importancia que en su día tuvo, se basaba en una serie de datos demasiado angosta y concedía al salvaje un status de racionalidad y contemplación demasiado alto”*.¹

Para Malinowski la magia y la religión en sus orígenes están emparentadas con la ciencia, pues –dice- a través de aquellas el ser humano trató de dominar a la naturaleza. En su opinión la vida de “el salvaje” transcurre entre dos campos claramente diferenciados: el sagrado, donde prevalecen los mitos y la magia; y el profano, en el que predomina la ciencia, pero ambos los observa determinados por las necesidades básicas de la vida, es decir por la búsqueda de la subsistencia, sesgando de tajo la posibilidad de que los integrantes de sociedades tradicionales puedan siquiera sentir

¹ Bronislaw Malinowski. *Magia, Ciencia y Religión*, PLANETA-AGOSTINI: México, 1993, p. 7-10.

algún interés puramente artístico o científico por la naturaleza. Por estas características su teoría fue nombrada *funcionalista*.

Un enfoque diferente lo brinda la obra de Lévy-Bruhl, quien consideró que la diferencia básica entre el pensamiento de aquellas tribus arcaicas y el del hombre moderno, estriba en que el primero está completamente determinado por representaciones místicas y emocionales, no siendo así para el segundo.

Como podemos observar, ninguna de las dos teorías es halagüeña para los pueblos objeto de su estudio, pues mientras Malinowski expone una concepción utilitarista de lo místico y religioso, Lévy-Bruhl se enfoca en el aspecto emocional y afectivo, planteando una diferencia entre mentalidad primitiva (“pre lógica”) y lógica, adjudicando la primera a los pueblos tradicionalistas. Digamos que a favor de ambos antropólogos se halla la historia, ya que los dos realizaron sus investigaciones en el periodo del colonialismo y en aquellos años aciagos para la humanidad, lo que más se buscaba –y encontraba– eran justificaciones para sustentar la superioridad europea. Por otra parte, si bien Malinowski realizó investigaciones de campo, no ocurrió así con Lévy-Bruhl, quien como muchos otros antropólogos de la época basaban sus investigaciones en informes de segunda mano.

Malinowski estudió el mito en conexión con la vida social contemplando esta como un complejo de instituciones, valores, creencias y comportamientos. Desde su perspectiva el mito forma parte de la realidad en las “comunidades salvajes” influyendo en su vida cotidiana de manera determinante. Mediante su observación y convivencia dentro de diferentes tribus concluye que las tradiciones sacras, los mitos, regulan la conducta moral y social, siendo una fuerza cultural extremadamente importante. Estima que del mismo modo que para los cristianos y católicos su historia sagrada permanece viva a través del ritual y la moral que predica, gobernando la fe y controlando la

conducta, para “el salvaje” funciona su mitología.

Plantea que el mito cumple diferentes funciones sociales, entre ellas: reforzar las pautas de cohesión social, satisfacer profundas necesidades religiosas, legitimar la moralidad al exaltar y codificar las creencias lo mismo que las instituciones.

MITOLOGÍA:

- Refuerza las pautas de cohesión social
- Satisface profundas necesidades religiosas
- Legitima la moralidad

La finalidad última del mito consiste en mantener y favorecer la solidaridad social y la cohesión de los grupos.

Resumiendo esto podría decirse que la finalidad última del mito consiste en mantener y favorecer la solidaridad social y la cohesión de los grupos.

Reforzando este aspecto quisiera mencionar que los preparativos que conlleva una celebración sacra en algunos pueblos de México, ocupa varios días y por lo general dichos preparativos incluyen a todos los integrantes del grupo, asignando labores según género, edades y cargos. Esto coadyuva a establecer relaciones amables entre todos, pues persiguen un fin común, un beneficio para todo el pueblo (por ejemplo, cuando la ceremonia es una invocación para tener buenas cosechas). El hecho de repartir las labores y juntarse para escuchar los relatos míticos y al mismo tiempo compartir el mismo espacio y alimento, genera lazos fuertes entre la comunidad. Si al recitar los mitos se reviven los momentos primigenios, a la vez se solidifica la memoria de un pueblo, constituyendo la continuidad de un orden cultural propio, perpetuando un patrimonio, el

máspreciado por indicarles cuál es su origen y qué los hace diferentes de los demás pueblos: el cultural.

La visión de Claude Lévi-Strauss, resulta interesante. Él apunta en su libro "Mito y significado" que el pensamiento de los "pueblos ágrafos" (término que prefiere usar en lugar de "pueblos primitivos") es un pensamiento desinteresado y a la vez un pensamiento intelectual.² Con este enunciado objeta la teoría de Malinowski a la vez que el pensamiento "pre lógico" propuesto por Lévy-Bruhl. En el mismo libro nos dice cuál fue el motivo que lo llevó a estudiar la mitología de diferentes culturas: cuenta que en el inicio de sus estudios antropológicos le llamó fuertemente la atención el hecho de que existiera una gran cantidad de reglas de casamiento en diferentes partes del mundo y que todas ellas parecían absurdas. Sin embargo, ahondando más en el tema descubrió que muchas de estas reglas se repetían, si bien con algunas variantes, en muy disímiles culturas y entonces se cuestionó el por qué, llegando a la conclusión de que si dichas reglas estuvieran desprovistas de un significado subyacente importante, no tendrían motivo para replicarse, sino en todo caso desaparecer. La misma particularidad encontró en los relatos mitológicos, son historias que parecen ilógicas y fantasiosas, sin embargo reaparecen –con algunas variantes- en todas partes del mundo.

Lévi-Strauss replanteó por medio de su método estructuralista el punto de partida de la investigación etnológica, al mirar los fenómenos sociales como un conjunto de signos destinados a conformar entre las distintas sociedades cierto tipo de comunicación. Afirmaba que, aparte del estudio de las sociedades utilizando el método del estructuralismo lingüístico, tanto el lingüista como el sociólogo se ven beneficiados en el trabajo conjunto³. Una cuestión en la que debemos reparar es que tanto los mitos como el lenguaje son productos sociales.

El estructuralismo de Lévi-Strauss, se basa en su creencia de que la mente humana (en general) posee ciertas características originadas en rasgos del cerebro del Homo sapiens, motivo por el cual el hombre posee características mentales universales. En cuanto a esto, él demostró que algunos mitos tomados de distintas culturas, superficialmente eran distintos, pero que, modificando algunos elementos la historia era la misma. Su método de trabajo para el estudio de los mitos se basó en tres hipótesis:

1. Que si los mitos tienen un sentido, este depende, no de los elementos aislados que los componen, sino más bien de la manera en que se combinan dichos elementos.
2. El mito forma parte del lenguaje, no obstante, el mito posee propiedades específicas.
3. Estas propiedades son de naturaleza más compleja que aquellas que se encuentran en una expresión lingüística cualquiera.

En cuanto a la relación del mito con el lenguaje, Lévi-Strauss hace notar que una característica compartida, imposible de ignorar, es el aspecto temporal, siendo este el que proporciona al mito su valor intrínseco, su estructura permanente. El mito mezcla el pasado, presente y futuro. Digamos que el mito narra una sucesión de acontecimientos pasados cuyas consecuencias se hacen sentir en la realidad actual y el hecho de que sigan "reviviéndose" asegura que exista un futuro. Pongamos por ejemplo al pueblo azteca, que creía que el sacrificio ritual a los dioses (originado y justificado por sus creencias religiosas, es decir por sus mitos sagrados) perpetuaba el resurgir del sol cada mañana, las buenas cosechas cuando comenzaba la temporada de lluvia o el desenlace victorioso de una batalla, en los tres casos se trata de asegurar el futuro, el porvenir.

² Claude Lévi-Strauss. *Mito y significado*, El Libro de bolsillo Antropología Alianza Editorial: México, p. 12.

³ Claude Lévi-Strauss, *Antropología estructural*, PAIDOS: España, 1987, p. 76.

El mito es un relato vivo que conjuga todos los tiempos de la existencia, pues por medio del mito se vive nuevamente un suceso pasado en el presente y este tendrá repercusiones en el futuro.

A grandes rasgos, podemos decir que, Lévi-Strauss mira al mito a través de un análisis estructural, estudiando las relaciones internas de los fenómenos para poder "...comprender qué tipo de sistema original forman en conjunto"⁴, siendo lo más importante no la secuencia de los acontecimientos dentro de una historia o relato, sino más bien, la relación entre grupos de acontecimientos; buscando una lectura que permita ver todas las partes como el conjunto de un todo armónico, porque en esa visión total se halla el significado del mito.

En conclusión, la etnología, la antropología y la mitología comparada, surgieron por la búsqueda de la verdad del origen de la cultura de las sociedades actuales. Los diferentes protagonistas de esta búsqueda encontraron distintas respuestas, quizás porque el planteamiento de sus preguntas no fue igual o sencillamente porque sus métodos para abordar la problemática fueron diversos, o acaso porque la realidad ofrece muchos rostros. Con todo, algo que resulta evidente es que desde el punto de vista de la antropología y la sociología, los mitos son considerados como parte vital de las sociedades, como fundamento y principio unificador de la organización social. En otro aspecto, la mitología de todos los pueblos del mundo es esencial por tratarse de la exégesis hecha por la humanidad en el transcurso de su historia, en un afán por comprender su propia existencia en el mundo.

Mito y memoria de los pueblos

Habla el mito, vivamente en las artes figurativas. Vasos procedentes de Uaxactún, Ratinlinxul, Chamá, Nebaj, Altar de Sacrificios, Huehuetenango y otros sitios del Periodo Clásico Tardío maya, nos describen pictográficamente escenas de la vida de hombres y dioses. Las forzadas posiciones de las patas delanteras de un venado descubren dentro de él a un ser que fue imaginado antropomorfo; la presencia de los colibríes en la pintura hacen suponer la participación del Sol en el episodio relatado. Se adivinan historias complejas en estas pinturas en las que aparecen héroes capturados o la decapitación de un cautivo. Y nada más sabemos, porque la narración se incrustó con mayor firmeza en las paredes del recipiente que en la memoria de los pueblos.

Alfredo López Austin. *Mitos del Tlacuache*, UNAM: México, 2006 ,p. 120.

⁴Lévi-Strauss, Claude, *Op. Cit.*, p. 30.

1.3 El mito

A pesar de que, como hemos visto, la mitología comenzó a estudiarse desde el siglo XIX, a la fecha es casi imposible dar una definición concreta y sin error de lo que es un mito.

El ciudadano promedio, posiblemente lo entienda como sinónimo de ficción y cuento fantástico, falso de cualquier manera y por lo regular carente de importancia ya que el escucharlo o saber de su existencia no reporta ningún beneficio material. Un antropólogo dirá, a buen seguro, que se trata de una “historia primigenia”, “historia sagrada” o “modelo ejemplar”.

El vocablo *mito* proviene del término griego *mhytos*, que significa sencillamente *relato*.

Fue en el lenguaje de los filósofos clásicos griegos en donde el *mito* comenzó a tomar el significado de relato fantástico, inventado, falso, opuesto al *Logos*, que busca un principio racional del universo. Los pensadores griegos se preguntaban acerca del por qué diferentes civilizaciones creían en los mitos como si estos hubiesen sido reales y llegaron a dos conclusiones: la primera de ellas fue que se

trataba de alegorías que escondían verdades profundas bajo la apariencia de cuentos maravillosos; la segunda, que relataban hechos históricos reales pero deformados por la imaginación popular (evemerismo).⁵

En la actualidad algunas escuelas filosóficas y místicas se inclinan por la primera opción, es decir, que los mitos, sus personajes y en general todas sus características, son fuente de un conocimiento profundo y velado, pero asequible. La segunda interpretación debe tener menos adeptos que la primera, pues comprobar de manera científica un hecho histórico ocurrido en el principio de los tiempos es poco menos que imposible, sin embargo, no se puede descartar que por medio de la tradición oral hayan sido resguardados ciertos vestigios históricos.

Veamos ahora las definiciones que dan al *mito* algunos de los intelectuales que se dedicaron con ahínco a su estudio.

⁵ *Las religiones antiguas*, vol. I, bajo la dirección de Henri-Charles Puech con colaboraciones de: Angelo Brelich, Philippe Derchain, Raymond Jestin, Maurice Lambert, Jean Leclant, Jean Nougayrol y Maurice Vieyra, Siglo XXI editores: México, 2004.

La definición para “mito” que Mircea Eliade nos ofrece es que *“el mito cuenta una historia sagrada; relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los «comienzos». Dicho de otro modo: el mito cuenta cómo, gracias a las hazañas de los Seres Sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia, sea ésta la realidad total, el Cosmos, o solamente un fragmento: una isla, una especie vegetal, un comportamiento humano, una institución”*.⁶

Para Lewis Spence *“Un mito es una explicación de las acciones de un dios o ser sobrenatural, usualmente expresada en términos de pensamiento primitivo. Es un intento de explicar la relación del hombre con el universo, y tiene, para quienes lo vuelven a contar, un valor predominantemente religioso; o puede haber surgido para «explicar» la existencia de cierta organización social, una costumbre o la peculiaridad de un ambiente”*.⁷

Una aproximación más a la definición del mito indica que *“Los mitos constituyen un intento poético de representación de los fenómenos naturales o sociales...Describen esos hechos tal y como se produjeron imaginariamente por primera vez en un pasado lejano, que es al mismo tiempo un presente permanente en el interior de una concepción cíclica del universo...”*⁸

En las definiciones previas podemos notar distintos elementos coincidentes y que ciertamente se identifican en diferentes mitos. Primeramente observemos que se trata de una *historia sagrada* que se sitúa en el tiempo de los *comienzos*, un mito se refiere siempre a hechos pasados *antes de la creación del mundo o durante las primeras edades*,

narrando los *origenes* de las condiciones reales que persisten en el presente para los pueblos narradores del mito, de este modo hallan eco de su veracidad. Muy relevante es la cualidad fantástica del mito que se refleja en que todo es posible⁹, los seres sobrenaturales y sus hazañas dan cuenta de esto y sumémosle que la sucesión de los hechos y su relación con los distintos personajes que los conforman carecen de la lógica más elemental.

En base a lo anterior, las características básicas que se encuentran dentro de una narración considerada como mito son:

1. Los personajes de los mitos son seres sobrenaturales, los mitos narran los actos de estos seres.
2. El mito se considera verdadero (se refiere a realidades palpables) y sagrado (porque es obra de seres sobrenaturales).
3. Es un relato que siempre se refiere a un acto de creación.
4. Los mitos siempre hablan del tiempo de los orígenes.

⁶Eliade Mircea. *Mito y Realidad*, LABOR. S. A., España: 1991, p. 6.

⁷Lewis Spence. *Introducción a la mitología*, ESTUDIO EDITIONS M. E. EDITORES, S. L.: España, 1996. p. 6.

⁸*Las religiones antiguas*, vol. I, bajo la dirección de Henri-Charles Puech con colaboraciones de: Angelo Brelich, Philippe Derchain, Raymond Jestin, Maurice Lambert, Jean Leclant, Jean Nougayrol y Maurice Veyra, Siglo XXI editores: 2004, México, p. 156-157.

⁹En este aspecto le hallo mucha similitud con los sueños, pues cuando estamos dentro de un sueño todo es posible y casi siempre, por regla general, ocurren cosas muy raras. No obstante que nuestro cerebro reconoce como reales los acontecimientos que tienen cabida durante nuestros sueños, nuestra razón parece estar preparada como para no cimbrarse ante los sucesos más extraños y sólo ocasionalmente y ante hechos muy dramáticos, nos podemos percatar de que estamos soñando, es en esos momentos cuando decimos: “Es un sueño” o, “Estoy soñando”. En este sentido, creo que es importante recordar que, como indica la psicología, dentro del ser humano se llevan a cabo procesos en por lo menos dos niveles: el consciente y el inconsciente. ambos significativamente importantes. El dormir no sólo nos beneficia por el descanso que el organismo obtiene al estar en una posición horizontal y descansada, sino que la ensoñación cumple una función elemental para la mente humana, catártica. Por otra parte los estados de ensoñación son asequibles no sólo mientras dormimos, creo que las personas que se dedican a una actividad artística, es decir, a una actividad creativa, tienen la capacidad de alcanzar ciertos estados profundos de ensoñación cuando realizan sus obras durante la vigilia. A mi juicio, los mitos desempeñan un papel similar al de los sueños y es por eso que coexisten con singular éxito al lado de la razón.

1.3.1 Diferencias entre mito, cuento popular y leyenda

Definamos ahora cuáles son las diferencias entre mito, cuento popular y leyenda, esto en razón de que es muy común la confusión entre dichos términos, debido quizás a que todos estos forman parte de la narrativa tradicional de los pueblos:

- Los mitos a diferencia de los cuentos no pueden ser contados frente a cualquier persona, por ejemplo hay mitos dentro de algunas tribus, reservados exclusivamente para los hombres, lo mismo que hay lugares sagrados que están vedados para las mujeres. De igual manera los mitos se reviven en ciertas temporadas del año solamente.
- Los mitos son narraciones formadas a partir de un lenguaje simbólico y por ende, van siempre acompañadas de su respectiva parafernalia.
- Los mitos son relatos sacros.
- Los mitos no sólo son rememorados sino que al ser reactualizados, junto con sus correspondientes ritos, se cree que se repite lo que los dioses o antepasados míticos hicieron en un origen. Conocer los mitos es aprender el secreto del origen de las cosas y para que algo pueda ser compuesto es menester saber su origen, de tal manera que el mito no sólo narra cómo es que las cosas han llegado a ser, sino cómo hacerlas reaparecer cuando ya no están.
- El mito tiene un poder mágico religioso pues el conocer el origen de algún elemento de la realidad (planta, animal, enfermedad, etc.) equivale a tener sobre ellos cierto poder.

Como podemos observar, las características propias del mito, no son aplicables al cuento y la leyenda, pues estos pueden ser contados a cualquier persona sin importar la temporada del año y sin ningún tipo de ceremonia.

Tampoco se espera que al narrar un cuento o leyenda ocurra algún suceso milagroso.

Para concluir quisiera añadir que, los mitos no intentan explicar en modo alguno el origen de las cosas, como por ejemplo el origen del fuego, del cielo, de un pueblo, del comportamiento de algún animal, etc., sino sencillamente narrar los orígenes prodigiosos del fenómeno al que hacen referencia. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de los mitos en los pueblos que aún los narran? Hemos vislumbrado ya, que existe un fundamento de cohesión social en los mitos, que proporcionan modelos a la conducta humana, confiriendo significación y valor a la existencia. Aunado a esto, la mitología desempeña un papel fundamental en la expresión artística de todas las culturas, ya sea como parte de su parafernalia religiosa o como un medio de comunicación efectivo para transmitirla a los integrantes de su sociedad.

Por si esto fuera poco, la mitología está relacionada con la salud mental de los individuos que participan de esta y sus ritos. Cabe mencionar que el mito tiene «vida» en muchas sociedades contemporáneas, -si bien aparentemente de un modo más refinado- y no sólo como uno pudiera imaginarse en sociedades arcaicas, tradicionales. Los mitos siguen vigentes y no es por casualidad, como veremos en el siguiente apartado.

1.3.2 El mito y su relación con la psicología

Pensemos en una sociedad como un sólo cuerpo compuesto de pequeñas unidades, fácilmente colegiremos que el estado anímico y emocional de dichas unidades será reflejado en el estado general de la sociedad, de tal modo que una sociedad compuesta por individuos enfermos no puede dar por resultado sino una sociedad enferma. Jung decía que la psiquis representa el mayor peligro para la humanidad, que no son las grandes catástrofes naturales las que pueden terminar con la vida en la tierra, la naturaleza no crea bombas de hidrógeno, es el ser humano, su pensamiento, su psique.

Los sucesos ocurridos a lo largo y ancho del mundo en los últimos años, dan cuenta de que nuestras sociedades denotan un marcado desmejoramiento en comparación con siglos pasados, si bien, no voy a decir que “todo

tiempo pasado fue mejor”, tampoco puedo afirmar que el presente sea un ejemplo a seguir por la posteridad. Extrañamente a pesar de que en los aspectos tecnológicos se ha avanzado como nunca antes, de que gracias a la medicina moderna se han logrado erradicar muchas enfermedades anteriormente mortales, que no hay recurso natural que se halle en la profundidad de la tierra, en su superficie o en el mar, que el hombre no sea capaz de explotar, que las dictaduras casi se han extinto, que los derechos humanos se han convertido en ley; la avaricia, el odio, el egoísmo, la vanidad y la mentira parecen haber ensanchado su dominio en el corazón del hombre.

Frente a este panorama, considero más que justo mirar al mito a través de los ojos de la psicología, para conseguir una visión complementaria a la de las ciencias sociales. Estas nos han aclarado ya, que el mito cumple una innegable función social y nos han dejado entrever que, a su vez, satisfacen necesidades espirituales, ¿no ha necesitado el hombre de todas las épocas bálsamos para sobrellevar su vida? ¿no ha sido la religión el responso del alma temerosa alma humana?

Las observaciones hechas por la psicología arrojan datos sobre la función del mito en el nivel psíquico del hombre. Esta relación entre el mito y la psicología, la establecieron Sigmund Freud y Carl Gustav Jung, ya que al adentrarse en la mente de sus pacientes descubrieron el manejo de simbolismos a nivel inconsciente, interactuando con la consciencia y afectando somáticamente a los individuos.

Erich Fromm sostenía que los seres humanos somos frutos de nuestra cultura y que tanta energía desperdiciada en banalidades debería abocarse a armonizar los impulsos del individuo y los de su sociedad. El mito desempeña este papel en las sociedades que aún creen en él como algo más real que la realidad misma, pues no solamente logra la empatía entre los integrantes de un grupo social, sino que además al tratar de los temas importantes y delicados de la vida del hombre, consigue darle cierta calma psíquica a los individuos. Hasta hoy en día no es posible afirmar de manera absoluta que el ser humano posee un espíritu,

lo único que es indudable, es que cuenta con un órgano generador de ideas: el cerebro, que manifiesta diferentes capacidades mentales.

| El nacimiento del “inconsciente”

Aparentemente la mente y el cerebro están indisolublemente unidos.

Los egipcios afirmaron a través de sus antiguas escuelas de conocimiento, que “el universo es mental”, que equivale a decir que son las ideas las que generan la realidad. Esto a primera vista nos parece una idea tonta, pero ¿no es verdad que el televisor, el aeroplano y los cohetes espaciales surgieron de la imaginación -la fantasía- del hombre?

En nuestros días es muy frecuente escuchar que la manera en que pensamos acerca de nosotros y de los demás afecta o beneficia nuestra calidad de vida. A favor de esta opinión, estudios psicológicos han mostrado claramente que algunas enfermedades pueden ser causadas por “malos pensamientos” de los pacientes, los males psicósomáticos tienen su origen en la mente y se reflejan en el cuerpo. La frase “Mente sana en cuerpo sano” nos indica que en efecto existe una reciprocidad entre la mente y el cuerpo.

Pero el reconocimiento de la existencia de la mente, sus funciones y su relación con el organismo humano, no se dio sino hasta finales del siglo XIX, ya que en siglos pasados se creía en enfermedades del cuerpo y del alma y no enfermedades mentales. Muchos trastornos como la histeria fueron objeto de especulación por religiosos y médicos, recurriendo unos al exorcismo como único remedio y otros a prácticas tan extremas como las lobotomías.

Durante la Edad Media, las instituciones que ostentaban el poder, eran el Estado y la Iglesia, representados respectivamente por reyes y papas. Ambas instituciones presumían de poseer el único y verdadero conocimiento.

Ya en los monasterios del siglo V se guardaban y transcribían en latín los documentos que no sucumbieron al terror de las hordas bárbaras.

Del siglo V al XV la teosofía explicó el origen de todas las cosas y ¡ay de aquel que osara oponerse a sus verdades! Pero la Santa Madre Iglesia no pudo detentar el monopolio del conocimiento por tiempo indefinido. En el siglo XVI algunos filósofos en busca de la verdad comenzaron a separarse de la teología, abriendo caminos a nuevas ramas del pensamiento. La Europa del siglo XVII encontró en su fascinación por la razón como fundamento del conocimiento, el Racionalismo, cuyo principal representante fue René Descartes, quien promovía que sólo por medio de la razón se podían esclarecer las verdades universales y esto porque dichas verdades eran innatas. Entre otras cuestiones, él llegó en su autoexploración a la idea de la subjetividad individual autoconsciente, ese “yo” que todos poseemos y al que nadie más puede llegar. Descartes, en su soledad, se propuso derribar todo lo viejo para construir algo nuevo, negar todo lo aprendido para buscar la verdad, lo real, pues los sentidos pueden engañarnos y nuestros pensamientos como los de todos los demás son susceptibles de equivocación. Así, mientras se hallaba pensando que todo era falso, se dio cuenta que él -que estaba pensando- por ese sólo hecho era real. De ahí su frase célebre de: “Pienso, luego existo” que inauguró la filosofía moderna. Esta frase tuvo ocupados a los filósofos por un par de siglos más, pero a mediados del siglo XIX perdió fuerza y dio paso a nuevas dudas e ideas. Para este entonces la psicología ya intentaba establecerse como una nueva disciplina académica, alejándose de la filosofía para ser admitida por la ciencia.

Los críticos del momento destacaban que el pensamiento era sólo un aspecto de la existencia y se estaban dando cuenta de que hay en el hombre fuerzas en acción que parecen, por decirlo de algún modo, “pensar por él”.

Algunos filósofos como Leibniz, Kant y Schelling, se habían planteado la existencia del alma oscura. Pero fue un médico, Eduard von Hartmann, quien en 1869 en su libro *Filosofía de lo inconsciente*, propuso la aceptación de que “el desconocido” (así lo denominó Hartmann), el otro pensador, reside en nuestra mente inconsciente. Sostuvo Hartmann que solemos engañarnos a nosotros mismos al creer que

cuando estamos conversando elegimos libre y conscientemente las palabras que usamos para expresarnos, pues solamente lo ya seleccionado por el inconsciente emerge.

En los años en los que Hartmann afirmaba tales cosas, parecieron ideas descabelladas a más de una persona seria y muchos de nuestros coetáneos siguen opinando lo mismo. Sin embargo ahora que incluso existen estudios sobre la comunicación no verbal o la psicología del cuerpo, no es posible sino aceptar como cierto que solemos actuar involuntariamente en muchos momentos de nuestra vida. El impacto que tuvo en la sociedad médica *Filosofía de lo inconsciente* fue subestimado en su momento, pero abrió las puertas a un tipo de investigación que ya había sido emprendida con anticipación por los mesmeristas¹⁰, aunque no tomada en cuenta. Una vez reconocida la existencia del inconsciente fue posible investigarlo por medio de la hipnosis -la versión modificada del trance mesmérico-. William James y Frederic Myers contribuyeron considerablemente acrecentando los estudios de Hartmann. James, aunque algo

¹⁰ El mesmerismo fue desarrollado por Franz Mesmer, quien fascinado por la física de Newton, reflexionó sobre los misterios de la gravedad. Como tema de su tesis universitaria eligió estudiar la posibilidad de que, como las plantas reaccionan ante la luz solar, las influencias planetarias pueden actuar sobre el ser humano. Pero no hablaba como un astrólogo, sino desde la perspectiva de la física. Él habló inicialmente de “gravedad animal” sin embargo se sentía atraído por la idea de que la fuerza fuese magnética, se refería al “magnetismo” por lo que posteriormente lo denominó “magnetismo animal”. Creyó (y en su momento sus terapias tuvieron mucho éxito) que era posible dominar el “magnetismo animal” y aprovecharlo en el tratamiento de algunas enfermedades. En un inicio para sus tratamientos se valió de imanes, pero pronto descubrió que el magnetismo se podía concentrar en el magnetizador mismo, en este caso en su persona, y a través de él ser traspasado a los pacientes, tal como un imán débil puede ser revivido por uno más fuerte. Gracias a la fama que adquirió Mesmer y sus “pases” en Paris, en 1784 por orden de Luis XIV se constituyó una comisión real para investigar sus métodos. Cabe mencionar que dicha comisión estuvo constituida por las personas más distinguidas que se pudieran haber reunido: Benjamín Franklin, Guillotin, el célebre botánico Laurent Jussieu, Lavoisier y Bailly -estos dos últimos murieron durante el Terror en el famoso invento de Guillotin-. Al terminar su informe la comisión decidió que Mesmer y sus tratamientos eran un fraude, que era simplemente la imaginación de los pacientes la responsable de los trances en los que caían y de los que posteriormente se recuperaban en un estado de relajación, languidez y embotamiento. De cualquier manera el informe alertó que dichos trances deberían ser condenados y no por motivos de salud, sino porque “la imaginación recalentada” constituía un peligro moral para las mujeres.

reticente al principio, finalmente aceptó que existía algo como una “abertura” peculiar en la consciencia, por la cual surgía constantemente mucho material que alcanzaba la “corriente de la conciencia”. Por su parte, Myers le dio valor al estado de trance porque aportaba pistas sobre lo que ocurría en “la abertura” revelando datos acerca de los trabajos de la mente subliminal –la mente que yace por abajo del umbral de la conciencia- siendo su mayor aportación la teoría de la existencia de un yo subliminal que lucha constantemente contra la consciencia para darnos información, valiéndose de algunos recursos, como son el trance, los sueños, la hipnosis o algunos estados alucinatorios.

Aún hubieron de transcurrir algunos años más para que términos como “subliminal” o “inconsciente” fueran bien vistos por la comunidad científica de Europa y Estados Unidos, pero a finales del siglo XIX ya habían sido sentadas las bases para los estudios posteriores de Freud y de Jung, quienes dentro de la comunidad científica dieron fuerza al término *inconsciente*, que hace referencia a esa parte vedada que vive en nosotros y escapa a nuestro entendimiento. Gracias a estos dos médicos se consiguió por medio de muchos estudios y no menos disputas entre eminentes especialistas de diferentes áreas del conocimiento, la aceptación de una parte luminosa y otra oscura conviviendo en el interior del ser humano: el consciente y el inconsciente, división que se había identificado ya en todas las culturas antiguas del mundo.

Mictlantecuhtli y Quetzalcóatl

Son representados como principios opuestos y complementarios, como la muerte y la exhalación de vida que forman el ciclo básico del universo.

II El Inconsciente Colectivo

Con respecto al Inconsciente Colectivo, es pertinente comenzar definiendo la palabra “psique”, que proviene del griego *psyché*, que significa alma. Desde este término podemos apreciar que alma y psique, parecen significar lo mismo. Encontramos aquí cierta similitud entre la magia y la psicología, ¿los psicólogos estudian el comportamiento del alma o la psique? En las ciudades modernas quien está acuciado por un pesimismo insondable o ideas maniáticas que afectan su vida cotidiana recurren -si vencen sus prejuicios y tienen el capital suficiente- con un psicólogo. En las pequeñas comunidades la gente que se siente enferma acude con un chamán. Ambos, psicólogo y chamán, persiguen un mismo fin: la salud integral del individuo.

Si el alma aún no ha sido localizada y diseccionada por los médicos, la existencia psíquica ha sido reconocida a partir de sus contenidos concienzializables; *ideas* resultantes de los procesos mentales, datos arrojados al nivel de la consciencia que pueden ser identificados, datos que están “inconscientes” en el individuo, pero que emergen.

Fueron Sigmund Freud y Carl Gustav Jung los catalizadores que cristalizaron la idea del inconsciente como algo serio y digno de intenso estudio. Primero, Freud manifiesta que indudablemente el inconsciente existe, logra extraer datos del mismo y los usa para sanar la mente de algunos de sus pacientes. Después, Jung, retoma los estudios de Freud y los lleva por otros derroteros, rozando los senderos del misticismo descubre que el inconsciente no es solamente personal, sino que hay un sustrato inconsciente común a toda la humanidad y una de sus manifestaciones se encuentra en los mitos y arte provenientes de todas las culturas.

III Sigmund Freud

Aunque pueden contarse varios psicólogos relacionados con el estudio del subconsciente, es quizás Freud el más reconocido principalmente por su aportación del psicoanálisis como medio para curar algunas afecciones mentales. Para desarrollar su teoría del psicoanálisis, Freud se apoyó en las investigaciones previas relacionadas al “yo subliminal” y “al subconsciente”, lo mismo que en su conocimiento adquirido en París sobre las aplicaciones del hipnotismo para tratar la enfermedad que en aquellos días se conocía como histeria.

Freud (médico neurólogo) tuvo la oportunidad de trabajar en su juventud con el Dr. Joseph Breuer, que en la década de 1880 tenía una paciente joven atacada de histeria. Los síntomas de la chica eran muy severos, tales como: pérdida de sensibilidad en manos y pies, parálisis parciales y alucinaciones visuales, entre otros. Ya el mesmerismo había dado paso a la hipnosis como tratamiento y Breuer notó que la chica en cuestión podía ser inducida a entrar en un trance hipnótico ligero y que ese estado resultaba benéfico, pues ella hablaba más libremente de sus fantasías y experiencias, terminando por sentirse mejor después de haberlas externado. Este método fue conocido como “método catártico” y trazó el camino que Freud posteriormente seguiría para desarrollar su método de “libre asociación”. Freud y Breuer, expusieron en un libro su teoría sobre la histeria y el método para tratarla. La teoría decía que los eventos traumáticos que no pueden aceptarse en la vida de una persona, generan emociones que ya no se expresan de manera directa, sino a través de la conducta, se convierten en síntomas que no alcanzan la superficie de la conciencia. Al liberar las emociones reprimidas por medio de la palabra, ya no necesitan expresarse a través de los síntomas.

Estos fueron los principios en los que Freud se basaría años después para dotar de un estatus científico el concepto de “subconsciente”, de lo que derivaría posteriormente el “deseo inconsciente” y la “represión”.

Dentro de los estudios realizados por Freud, fueron los sueños en particular los que le causaron mayor interés, al darse cuenta que estos no eran fortuitos, sino que había en ellos un trasfondo asociado con los pensamientos y problemas conscientes de cada individuo. En este aspecto Freud observaba lo subconsciente como sujeto actuante, de carácter personal, algo así como un punto de reunión de contenidos mentales olvidados o reprimidos, un lugar en el que se almacena todo lo que no podemos soportar y se manifiesta en diversos actos.

Su enfoque le daba a lo subconsciente un aspecto exclusivamente personal basado en las experiencias únicas del individuo. El método que desarrolló Freud para estudiar los contenidos subconscientes fue el psicoanálisis, que básicamente consistía en generar asociaciones libres del soñante con respecto a sus sueños para tratar de asir los motivos ocultos que en el sueño se estaban expresando.

IV Carl Gustav Jung

Para Freud lo subconsciente no era tan importante como su contraparte, lo consciente. Veía el primero como un suplemento del segundo. Entonces en la historia de la psicología hace su aparición el nombre de otro médico que daría a los contenidos y procesos inconscientes tanta importancia –o más– como a los conscientes: Carl Gustav Jung. Lo primero que Jung hizo fue dar un nuevo nombre a esa zona oscura de la psique, no la llamó como Freud: subconsciente -por sentir que era una palabra denigrante-, él optó por llamarle inconsciente. Los contenidos de este inconsciente eran para Jung una parte vital y muy real en la vida del individuo, una especie de guía del consciente, una comunicación en doble sentido; y su medio de expresión, su lenguaje, son los símbolos. Jung fue todavía más lejos al reconocerle al inconsciente procesos propios de la consciencia, como son: percepción, apercepción, memoria, fantasía, voluntad, afecto, sentimiento, reflexión, juicio, etc., pero todo esto en una forma subliminal.

A mi juicio Jung encontró que “la realidad” es algo mucho más complejo de lo que ven nuestros

ojos y en general captan nuestros sentidos, hallando que, si bien es difícil descifrar los símbolos del inconsciente, no podemos estar muy seguros de la veracidad proporcionada por el consciente, ni menos aún de que este efectúa todos nuestros actos. ¿A qué me refiero? Pues a que dentro de la consciencia existe toda una escala de intensidades. Entre el “yo hago” y el “tengo consciencia de lo que estoy haciendo” hay una diferencia abismal.

Jung se percató de que al dar salida a la presión interna (generada por el inconsciente y manifestada en los sueños de los pacientes) de acuerdo a las inclinaciones de cada individuo, en forma visual, dialéctica, acústica, pictórica, etc., se liberaba la tensión disminuyendo la intensidad de los sueños y también la inexplicable presión del inconsciente. Los sueños al igual que las artes, cumplen -desde el enfoque de Jung- una función vital en el hombre.

Por los estudios realizados en psicología y por lo que uno puede observar cotidianamente es indudable que lo inconsciente busca emerger de algún modo y cuando le es imposible, ya sea porque la razón le restringe o por la moral del individuo, ocurre lo mismo que con una olla de vapor que termina por explotar si no le da salida al vapor contenido, en estos casos medicamente se puede hablar de neurosis o psicosis y las enfermedades mentales no atañen sólo a un individuo, podemos hablar de sociedades enteras enfermas.

Sobre la base teórica de Freud, Jung comenzó a trabajar con los sueños de sus pacientes y al paso del tiempo concluyó que las asociaciones libres podían generarse a partir de cualquier elemento que permitiera inducir a tales asociaciones, no siendo los sueños más útiles a este respecto que cualquier otro punto de partida. Se dio cuenta de que los sueños no sólo representaban dolencias psicológicas o áreas dañadas de la psique, sino que había sueños que podían reducirse a ciertos tipos básicos, pudiéndose encontrar en personas de diferentes niveles socio-culturales, edades y nacionalidades. Se percató que muchas de las ideas del inconsciente presentan imágenes y asociaciones que son análogas a las ideas, mitos y ritos primitivos.

En principio, Jung nos dice que lo inconsciente está dividido en dos áreas: lo *inconsciente personal* que es, en cierta medida lo más superficial y que se construye a partir de las vivencias personales, y el *inconsciente colectivo* que es innato y está en lo más profundo del ser humano. Eligió utilizar el término “inconsciente colectivo” por considerarlo de naturaleza universal, es decir, que pertenece a toda la especie y está ligado estrechamente a los instintos.

Los contenidos de lo *inconsciente personal* son fundamentalmente los complejos de carga afectiva, que son parte de la vida anímica. Los contenidos de lo *inconsciente colectivo* son los denominados “arquetipos”, “motivos mitológicos” o “símbolos mitológicos” debido a su naturaleza prototípica y universal, designaciones que indican que los contenidos inconscientes colectivos son tipos arcaicos, contenidos psíquicos no sometidos a elaboración consciente alguna, sino más bien, contenidos inconscientes primitivos. Jung, postula la idea de que el ser humano no nace con la mente en blanco, sino que contiene la totalidad de los procesos psíquicos que se han desarrollado históricamente en la especie.

La ciencia admite la herencia genética de algunas enfermedades y afirma que es posible la transmisión de ciertas aptitudes de generación en generación, por ejemplo, el modo en que algunos animales realizan complicados actos instintivos sin haber visto nunca a sus padres y por lo tanto sin haber sido instruidos por ellos. Tenemos el caso de las tortugas que apenas rompen el cascarón y ya caminan rumbo al mar sin temor, o las diferentes generaciones de salmones que nadan contra la corriente del río para depositar sus huevos en un lugar que será seguro y benéfico para sus futuras crías. Un caso más dramático del reino animal acaecido hace no mucho tiempo y que pone de manifiesto ese inconsciente colectivo ligado a los instintos, fue el terrible tsunami que tuvo lugar en las costas de Indonesia en el año 2009. Es un dato registrado el hecho de que en ese evento casi no sucumbieron animales, pues estos se alejaron

de la zona del desastre por medio de un éxodo masivo días antes del suceso. ¿Cómo supieron lo que ocurriría? ¿Cómo se lo comunicaron?

Si hemos aceptado que el hombre moderno no es sino un simio que ha evolucionado a lo largo de miles de años, cuyas características morfológicas se han ido adaptando y consolidando dejando sólo las mejores para la supervivencia de la especie ¿Por qué negar una capacidad evolutiva igual en lo concerniente a la mente? Información, imágenes que permanecen en reposo en lo inconsciente hasta que surge una situación correspondiente a un arquetipo determinado, entonces es activado y aparece una reacción que tiene una tremenda fuerza por ser ésta instintiva.

Los arquetipos vendrían a ser en el hombre el modelo paradigmático del comportamiento instintivo, las imágenes inconscientes de los propios impulsos. Lo inconsciente parece estar ligado al mundo de los instintos, a una época oscura del ser humano, a su “niñez” podríamos decir. Ahora bien, si el mundo de los instintos está ligado con lo inconsciente y los arquetipos son

contenidos inconscientes primitivos, podemos encontrar que las imágenes arquetípicas son imágenes históricas, como “remanentes arcaicos” en las mentes humanas, quiero decir, que forman parte de la historia del hombre.

Las asociaciones “históricas” vienen a ser el puente que une lo consciente con lo inconsciente y el que estas imágenes sigan funcionando no puede ser en modo alguno gratuito.

Para que los arquetipos se manifiesten es necesario un relajamiento de la razón, que en ocasiones actúa como policía cuidando que nada de lo inconsciente salga a la superficie y entorpezca así la vida cotidiana. ¿En qué momentos se encuentra laxa nuestra conciencia? Cuando dormimos, por supuesto, o en algunos estados alterados de la mente, como cuando estamos bajo el influjo de algún narcótico o droga alucinógena. Es en estos dos casos donde

encontramos la manifestación más inmediata de los arquetipos (Jung nos informa que en los sueños de los niños y en pacientes psicóticos es muy común encontrar dichos arquetipos), aunque también de manera más individual e incomprensible -el arquetipo representa un contenido inconsciente que al concienzializarse cambia de forma de acuerdo a la conciencia de cada individuo-. Es en los mitos en donde los arquetipos se muestran de una manera más general y comprensible.

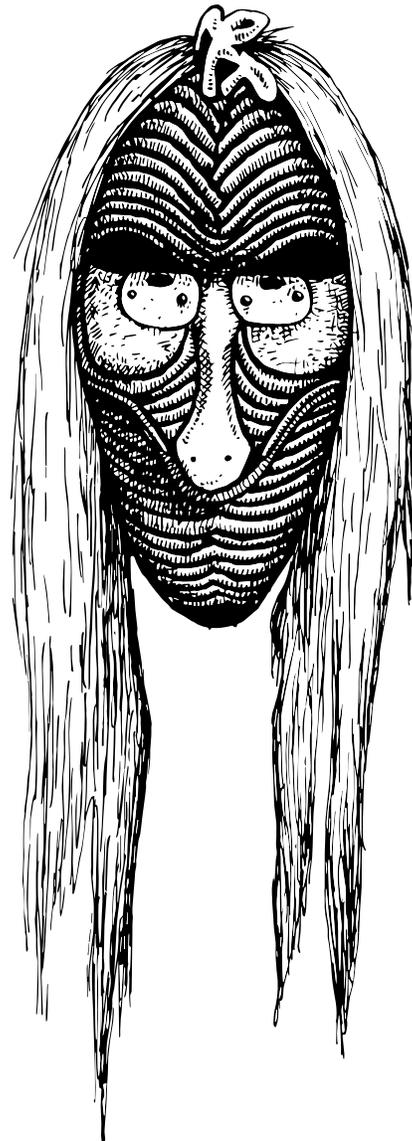
Todos los procesos naturales que el hombre transforma en mitos (los ciclos lunares, la época de lluvias, el paso del otoño al invierno, etc.) son *“expresiones simbólicas del íntimo e inconsciente drama del alma, cuya aprehensión se hace posible al proyectarlo, es decir, cuando aparece reflejado en los sucesos naturales”*¹¹.

Todas las doctrinas secretas y las distintas religiones tratan de aprehender ese invisible acontecer psíquico. En sus textos, templos e imágenes magníficas encierran un gran saber primario que, mientras más complejo se vuelve su lenguaje más se aleja de la experiencia individual y esto se refleja en que las religiones que más proselitismo tienen a nivel mundial han venido a menos con el paso de los siglos, se han desgastado y han perdido su función y brillo primordial, quedando sólo de estas un aspecto superficial y casi sin sentido. Así como la antigua Roma pereció ante el cristianismo, hoy los occidentales se deslumbran ante los símbolos orientales que encuentran frescos y llenos de misticismo, *“buscan imágenes eficaces, formas de pensamiento que calmen la intranquilidad del corazón y de la mente...”*¹².

Como bien sabía el Zaratrusta de Nietzsche, los dioses mueren y esto ocurre cuando los hombres se dan cuenta que están frente a meras palabras en cuyo significado nunca han pensado y que, por lo demás, no les dicen nada, no les nutren.

La función que cumple el dogma religioso es reemplazar lo inconsciente colectivo a través de las representaciones dogmáticas arquetípicas, por medio del simbolismo del credo y el ritual, pues las representaciones religiosas son de gran fuerza sugestiva y emocional.

Fueron los ritos y dogmas de la antigüedad los incipientes fundamentos de la iglesia: muros levantados contra los peligros de lo inconsciente y las pasiones incontenidas ante las cuales, todos (civilizados o “salvajes”) guardamos un temor atávico.

¹¹ C. G. JUNG, *Los arquetipos y lo inconsciente colectivo*, España: PAIDÓS, 1970. p. 12.

¹² *Ibid.* Pg. 19.

1.4 El mito es un lenguaje simbólico-social

Los estudios de la psicología han demostrado que en el ser humano coexisten diferentes fuerzas, tanto positivas como negativas; tanto constructivas como destructivas. Estas fuerzas se colocan en diferentes rangos dentro de lo consciente y lo inconsciente y manejan los hilos de nuestra vida, ya que la información de ambas partes rige nuestros actos. La psique contiene todos los aspectos de la naturaleza humana: los buenos y malos; los hermosos y feos. Las culturas antiguas siempre supieron de esta bipolaridad manifestada en el macrocosmos y en el microcosmos, en el universo entero y en el ser humano y para expresar su conocimiento crearon un lenguaje comprensible para la parte inconsciente del hombre, codificado en mitos y símbolos.

Freud y Jung coincidieron en que los contenidos inconscientes tenían existencia, que se expresaban en símbolos y que desatenderlos era perjudicial para la salud integral del hombre. Estos símbolos -pensaba Jung- debieron evolucionar con el hombre mismo a lo largo de milenios cumpliendo una función primordial: dar equilibrio a la mente del ser humano. Que la consciencia es algo muy frágil ha sido aceptado medicamente: un suceso casi insignificante puede marcar la división entre la cordura y la locura.

Los símbolos hallados en lo inconsciente colectivo y reflejados en los sueños y alucinaciones, las artes, los mitos, ritos y religiones permiten al hombre liberarse de la presión ejercida por lo inconsciente, siendo innecesaria incluso su comprensión por parte de la razón (bien dicen los católicos y cristianos que para creer en dios no se ocupa la razón sino la fe) brindándole paz mental, necesaria para sobrevivir a lo cotidiano de la vida.

Toda la información que opera en un nivel profundo del inconsciente, como es el mito, ocupa un lenguaje simbólico que, incide en varios aspectos de largo alcance en la sociedad, ya que propone estilos de vida, patrones estéticos, valores sociales y morales.

Hemos abordado el tema de la mitología desde dos puntos de vista diferentes: el de la antropología y el de la psicología. Con lo poco que hemos entrevisto podemos comprender que los mitos tienen una razón de ser aún hoy día en que el predominio del hemisferio izquierdo del cerebro y la razón lo son todo.

La antropología y la psicología -al igual que los mitos- atienden los dos aspectos primordiales del ser humano: su ser individual y su ser social.

Por el lado de la antropología encontramos que los mitos cumplen una función social al cohesionar a determinado grupo, dándole pautas éticas y morales que seguir, justificando el por qué de sus instituciones, por qué la gente debe respetarse en la convivencia, etc. Una cultura que interioriza sus valores no requiere de abogados y leyes para hacer respetar los derechos de cada individuo dentro de la sociedad, por el contrario una sociedad que no ha interiorizado sus valores esta pronta a defender sus derechos y a pisotear los del primero que se pare enfrente. Los mitos, a su vez, dotan a los pueblos de identidad. ¿Qué distingue a un pueblo de otro? Su cultura y esta la conforman sus tradiciones. El que exista una gran variedad de ideologías, pensamientos y maneras de interpretar el mundo, es lo que enriquece la vida, de otra manera vivir sería como leer durante ochenta años el mismo libro.

Un pueblo al que todos admiran por el papel que desempeñó no sólo en la historia de Europa, sino del mundo entero, es el romano. Como sabemos, los romanos sobresalieron por su habilidad en la arquitectura, su talento militar y su estructura política y social. Pero ¿cuál es realmente la base de la grandeza del pueblo romano? ¿qué es lo que hizo de un pequeño pueblo asentado en apenas siete colinas un gran imperio? Yo apuntaría antes que nada el amor y respeto por sus tradiciones. En la cultura de la antigua roma, como creo yo en todas las antiguas culturas, la conciencia de la vida y el valor de la misma estaban dictados por un corazón endiosado: eran dueños de sus vidas y estaban dispuestos a morir por elevados

valores que ellos consideraban sagrados. En la historia romana abundan los casos que dan muestra del significado que para ellos tenía la vida y el honor: mujeres que se suicidan porque han sido mancilladas, hombres valerosos que entablan una lucha desigual contra numerosos y fieros combatientes sólo por salvar un puente que

permitiría al enemigo pisar suelo romano, hombres fraticidas que matan a su hermana sólo por haber llorado la muerte de un enemigo de la patria, un filósofo estoico que ante la ambición caterva de Nerón se corta a si mismo las venas de los muslos para morir desangrado. Roma se hizo grande y ganó un lugar indeleble en la historia por sus tradiciones, nada había en la Roma antigua más importante que sus tradiciones y todos competían por descollar en el cumplimiento de las mismas y en la gloria que esto conllevaba. Bástenos con esto para vislumbrar que la fuerza del pueblo romano residía en el respeto que infundían las tradiciones en cada individuo, valores que operaban desde el interior de cada uno. Cada romano sentía un inmenso orgullo de serlo y al mismo tiempo tenía el ardiente deseo de acrecentar la gloria de su patria: Roma.

Otra función social que cumplen los mitos es la de integrar a los individuos dentro de una colectividad, hacerlos parte de su sociedad. Joseph Campbell nos señala que uno de los motivos principales por lo que los jóvenes de hoy día están desorientados es precisamente la no integración a su sociedad. Al sentirse escindidos y rechazados, se vuelven antagónicos al sistema, a la sociedad que los ha hecho a un lado. En una sociedad en la que cada cual está

demasiado ocupado en acumular dinero no es de sorprender que la espiritualidad ande a la deriva. Puede que por este motivo prosperen tantas sectas religiosas y bandas urbanas, el ser humano precisa tener reposo espiritual y los jóvenes que viven dentro de una sociedad a la que no le interesan buscan pequeñas sociedades en las cuales sentirse aceptados, es una necesidad humana. Las drogas también prosperan en un ambiente así, donde la realidad no es lo suficientemente satisfactoria y la soledad se campea a sus anchas.

La creencia generalizada en la actualidad es que los mitos han desaparecido en nuestras modernas ciudades, sin embargo, convivimos todos los días con distintos mitos y sus respectivas fuerzas aún sin darnos cuenta. Por ejemplo, la ceremonia de juramento de un presidente, el comulgar en la iglesia, la fiesta de 15 años que simboliza el paso de la niñez a la madurez o el ponerse un uniforme militar y situar en segundo plano la vida personal para servir a la sociedad, son rituales mitológicos en vigor. Pensemos tan sólo en el matrimonio, lo primero que vemos es un modo de perpetuar la especie y después un acto legal que protege a los hijos legalmente procreados, bien, no negaremos ese beneficio, pero el matrimonio encierra un significado más profundo: la unión de los contrarios, del sexo femenino y el masculino, que a su vez son complementarios; el ying y el yang, el sacrificio de una entidad individual en aras de una trascendencia: una imagen netamente mitológica. El matrimonio sacrifica el ego propio a una relación de pareja: no somos dos, ahora somos uno. Se supone que en el rito del matrimonio ambas personas asumen un compromiso, se comprometen a

estar unidas hasta que la muerte las separe, a estar juntas cuando la suerte sea buena y cuando sea adversa, así en la salud como en la enfermedad... pero el rito ha perdido fuerza, ahora sólo tenemos la forma y hemos extraviado el fondo, ya no interiorizamos el rito y tristemente ocurre lo mismo con la religión. El matrimonio dentro de diversas tribus conlleva una preparación ritual que predispone a los cónyuges a su vida futura en pareja. A las mujeres les explican el importante papel que desempeñarán al ser procreadoras de vida, al ser las que darán alimento físico y espiritual a su familia. Por su parte los hombres (que previamente pasaron por un ritual para dejar de ser niños) comprenderán que ellos son la fuerza física dentro de la nueva familia que crearán. Hombre y mujer se complementarán. Los ritos matrimoniales en algunas tribus africanas duran varios días; en los países occidentales cualquier pareja puede acudir a un juez y casarse en 5 minutos. He ahí una causa oculta de tantos fracasos matrimoniales, nadie nos prepara para controlar nuestro ego, para una vida compartida.

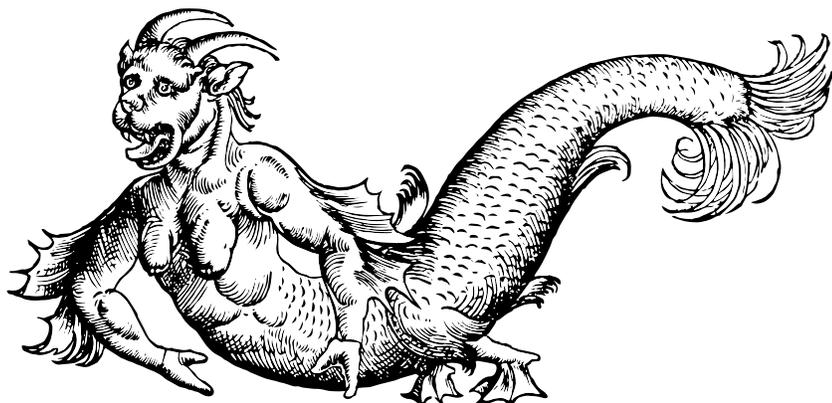
La sociedad global del siglo XXI promueve el egoísmo y la vanidad a través de sus medios masivos de comunicación, teniendo por resultado un aislamiento de los individuos y un fomento de su incapacidad para relacionarse los unos con los otros. Primeramente podemos constatar que gracias al avance tecnológico hemos roto las fronteras del tiempo y el espacio en los medios de comunicación. A primera hora de la mañana podemos informarnos sobre lo ocurrido durante la noche en todos los continentes, ya sea a través del periódico, el radio, la televisión o la computadora. Al hombre moderno le gusta

estar bien informado, ya sea porque en verdad le importa lo que acontece en el mundo, porque quiere estar preparado para una eventual conversación o sencillamente porque pensar en lo que sucede afuera lo distrae de pensar en lo que ocurre en su interior. Yo me inclino más por esta última opción, creo que la mayoría de las personas tienen miedo de encontrarse consigo mismas, con quienes realmente son debajo de todos los conceptos que se han apropiado, bajo todas las máscaras que se han colocado para hacerse de una personalidad amable, atractiva, deseable; pues la mercadotecnia ha penetrado profundamente en nuestro inconsciente al grado de que las relaciones interpersonales, incluso las amorosas, han llegado a verse como un mero intercambio mercantil en el que todos buscamos el mejor objeto digno de nuestra atención, el más deseable según los cánones del momento y a la vez buscamos una transacción justa: qué me ofreces tú para que te dé yo. Muchos de los problemas del hombre tienen que ver con este miedo a encontrarse solos, no solamente lejos de sus congéneres, sino solos en el universo. Es una imagen aterradora la del universo infinito y la de su oscuridad eterna, la del silencio total, la de la inexistencia después de la muerte. Si observamos detenidamente a nuestro alrededor nos percataremos de que nadie quiere encontrarse a solas con su mente. Necesitamos de algo para distraernos, nadie

ejecuta sus labores cotidianas en silencio. Es casi impensable que uno salga sin compañía de paseo y si acaso se atreve no faltará quién le pregunte si le pasa algo, si está triste, enojado o enfermo.

Jung nos dice que el hombre ha luchado desde que se hizo con la razón, por no perderla y que, no obstante, es un hilo muy delicado el que separa la cordura de la locura. Siempre estamos en riesgo de dejarnos atrapar por manías e ideas insensatas, todo el tiempo existe el riesgo de sumirnos en la oscuridad de la mente, en sus abismos originales, en ese caos del que hablan todos los mitos. El principio de la historia del ser humano, como especie, es oscuro y no lo digo por la carencia de información que tenemos al respecto, sino más bien refiriéndome a la oscuridad de su mente. El despertar de la inteligencia fue lo que evitó la desaparición de la especie, pero llevó implícito un elevado costo pues la capacidad de cuestionarse sobrevino al hombre, su escisión de la naturaleza fue brutal. Al parecer las primeras muestras de una razón capaz de abstracción están relacionadas con el tema de la muerte. El Homo sapiens, a diferencia de sus antecesores, daba sepultura a sus semejantes cubriendo el cuerpo del difunto con diversos adornos funerarios. El ser humano no era ya en este momento un animal cualquiera, que caza para alimentarse sin remordimiento alguno, al que la muerte sorprende sin temor, alejado del bien y del mal. No, este ser humano comienza a discernir entre sentimientos tan radicales como la alegría y la tristeza, la vida y la muerte, lo persistente y lo efímero.

Haciendo uso de la razón, el hombre comenzó a construir su mundo, lo llenó de conceptos, dio a cada cosa un nombre y a todo le buscó una explicación, tratando de alejarse lo más que pudo de su remoto pasado animal, de sus miedos, de la oscuridad.

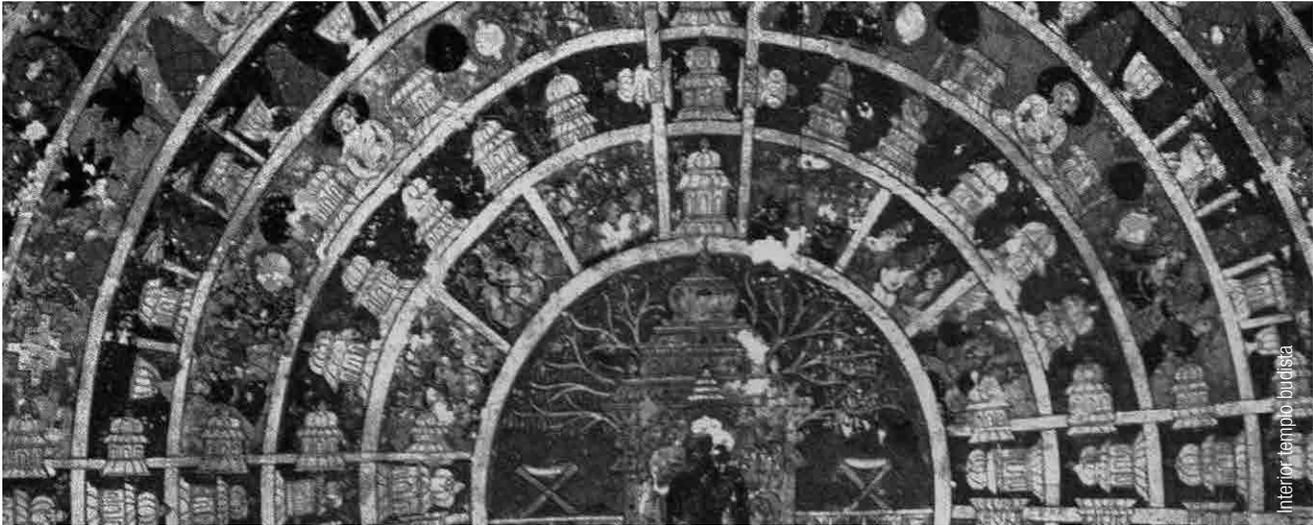
El raciocinio fue su escudo protector, con este limitó sus temores, pero no los extinguió. Estos miedos tienen que ver con el inconsciente colectivo, que de un modo burdo podríamos ver como un subsuelo en donde todos los hombres tienen sus raíces más profundas, el subsuelo del que se nutren. Sé de un experimento hecho con peces a los que en un inicio se les dividió la pecera que los contenía en dos partes por medio de un cristal. En un inicio los peces chocaban contra el cristal transparente una y otra vez. Al paso de algún tiempo los peces ya no se acercaban hasta el límite del cristal, daban la vuelta un poco antes. Los experimentadores quitaron entonces el cristal que dividía la pecera y el resultado fue que los peces continuaron dando la vuelta antes de llegar a la barrera inexistente del cristal. Algo similar sería lo ocurrido con la mente del hombre: en un inicio este comenzó a poner barreras y después de un tiempo las asimiló haciéndolas parte de sí mismo, dejándolas como defensa. Sin embargo, el contenido que está del otro lado de las barreras continúa produciendo temor en cuanto nuestra vigilancia cede. La vida y la realidad no necesitan de conceptos para existir tal y como son, lo mismo que el universo y la eternidad son independientes de nuestras ideas sobre el tiempo y el espacio.

La realidad es sólo una y lo permea todo. Mirarla aunque sea por una breve fracción de segundo, intuir lo que es, puede trastornar a cualquiera. Los mitos cumplen la función de acercarnos a esa realidad intangible de un modo suave, aminorando nuestro miedo, calmando nuestras angustias, liberándonos de la energía reprimida que, como todo lo reprimido hace mal.

La mitología está íntimamente ligada con los estadios de la vida: el nacimiento, la pubertad, el matrimonio, la muerte. Los ritos asociados a cada estadio tienen que ver con el nuevo papel que se asume: dejar una personalidad que ha muerto para asumir otra con sus respectivas responsabilidades, preparándonos para lo que viene. Jung decía que para cada situación de la vida había un arquetipo correspondiente, se puede decir lo mismo sobre los mitos: para cada estadio de la vida hay un mito. Los mitos se valen de símbolos muy efectivos para actuar en un nivel inconsciente.

“Tienes el mismo cuerpo, con los mismos órganos y energías que el hombre de Cro-Magnon hace treinta mil años. Al vivir una vida humana en la ciudad de Nueva York, o al vivirla en las cavernas, pasas por los mismos estadios de la infancia, la llegada a la madurez sexual, la transformación de la dependencia infantil en la responsabilidad de la vida adulta, el matrimonio, después la decadencia del cuerpo, la pérdida gradual de sus poderes y la muerte. Tienes el mismo cuerpo, las mismas experiencias corporales, de ahí que respondas a las mismas imágenes”¹³.

¹³ Joseph Campbell. *El poder del Mito*, Emecé Editores: Barcelona, 1991, p. 61.

1.5 Algunos mitos de origen alrededor del mundo

Los mitos de origen antropogónico prolongan y completan el mito cosmogónico ya que nos cuentan cómo el mundo ha sido modificado a lo largo del tiempo.

Muchos mitos de origen pueden justificar la fundación de una ciudad o el predominio de cierto grupo cultural, por ejemplo. Al respecto, me viene a la memoria haber leído alguna vez que los cristianos justificaban la esclavitud de los negros de acuerdo a un relato bíblico en el que Dios maldijo a uno de los hijos de Noé y a su descendencia, la cual -para efectos prácticos- sería la raza negra en aquellos momentos.

En todo caso, la característica más sobresaliente de un mito de origen es que, trata siempre de un “comienzo”. El por qué dichos mitos son tan importantes en todas las culturas lo podemos asimilar más fácilmente si pensamos de manera personal en lo que significan las palabras: origen, comienzo, retorno y recomienzo, para nosotros mismos. El poder comenzar de nuevo “algo” encierra siempre la esperanza de que sea mejor que antes. ¿Cuántas veces tras inúmeros errores cometidos en nuestra vida, hemos deseado que el tiempo vuelva para comenzar de nuevo? Acaso cuando tenemos un día pésimo ¿no ansiamos que ya sea mañana para recomenzar? y a finales de año, ¿no concebimos nuestros propósitos para el

año nuevo insuflándonos la creencia de que será mejor que el anterior?

Los siguientes son algunos mitos de origen de diferentes pueblos, extraídos del libro de Bierlin J. F. “El Espejo Eterno”. En estos textos encontraremos ciertas similitudes en cuanto a lo que diferentes culturas del mundo cree sobre el origen de la vida.

Proceso mitológico interior

“La mitología es una pronunciación de series de imágenes que formulan la vida de los arquetipos. Y así los enunciados de todas las religiones y de muchos poetas, son los enunciados del proceso mitológico interior, lo que es una necesidad, porque el hombre no está completo si no es consciente de este aspecto de las cosas...”

“El hombre siempre ha vivido en el mito y ahora creemos que podemos nacer y vivir sin mitos y sin historia. Eso es una mutilación del ser humano”

El mundo interior, en sus propias palabras,
Documental de C. G. Jung.

1.5.1 Mito hindú: No había nada

Entonces no había ni existencia ni inexistencia; no había la esfera de espacio etéreo, ni el cielo que está más allá. ¿Había algo que se agitara? ¿Dónde? ¿Bajo la protección de quién? ¿Había agua de profundidades abismales? Entonces no había muerte ni inmortalidad. No había signo distintivo de la noche ni del día. El Uno respiraba sin aire, por su propio impulso. No había nada más aparte de él. En el principio la oscuridad estaba oculta tras la oscuridad; sin signos distintivos, todo esto era agua. La fuerza vital estaba cubierta por el vacío y el Uno surgió mediante el poder del calor.

Al principio brotó el deseo en el Uno y esa fue la primera semilla de la mente. Los poetas que buscaban en sus corazones encontraron la unión de la existencia en la inexistencia. Extendieron su cuerda transversalmente. ¿Había un abajo? ¿Había un arriba? Había fecundadores y había poderes. Había un impulso debajo y arriba había impulso.

Entonces no había ni existencia ni inexistencia; no había la esfera de espacio etéreo, ni el cielo que está más allá. ¿Había algo que se agitara? ¿Dónde? ¿Bajo la protección de quién? ¿Había agua de profundidades abismales? Entonces no había muerte ni inmortalidad. No había signo distintivo de la noche ni del día. El Uno respiraba sin aire, por su propio impulso.

No había nada más aparte de él. En el principio la oscuridad estaba oculta tras la oscuridad; sin signos distintivos, todo esto era agua. La fuerza vital estaba cubierta por el vacío y el Uno surgió mediante el poder del calor.

Al principio brotó el deseo en el Uno y esa fue la primera semilla de la mente.

Vishnu, dios de la preservación

Los poetas que buscaban en sus corazones encontraron la unión de la existencia en la inexistencia. Extendieron su cuerda transversalmente. ¿Había un abajo? ¿Había un arriba? Había fecundadores y había poderes. Había un impulso debajo y arriba había impulso.

¿Quién sabe la verdad? ¿Quién la proclamará? ¿De dónde se produjo? ¿De dónde es esta creación? Los dioses llegaron después, con la creación del universo. ¿Quién sabe entonces de dónde surgió?

De dónde surgió esta creación, quizá se formó a sí misma, o quizá no, aquél que la cuida, en el cielo más alto, sólo ese ser lo sabe, o quizá no lo sepa.

RESUMEN:

En este primer mito se menciona que en un inicio no había nada, sólo el Uno y la oscuridad, el resto era agua. Del deseo de ese Uno brotó la primer semilla de la mente. Los poetas encontraron la unión de la existencia en la inexistencia, había un impulso debajo y un impulso arriba (los contrarios que se complementan y que son necesarios para que algo exista). En las palabras “..aquél que la cuida, en el cielo más alto..” se hace referencia al común lugar que diferentes culturas asignan al creador, a saber, el cielo.

ELEMENTOS COMUNES EN DIFERENTES MITOS:

Un dios único creador de todo, la oscuridad y el agua en el inicio, la oposición de los contrarios complementarios, el cielo como lugar en que habita dios y desde el cual cuida la creación.

1.5.2 Mito africano: (Yoruba)

Al principio, el mundo era un Caos acuoso sin forma que no era mar ni tierra, sino un desecho pantanoso. En el cielo vivía el Ser Supremo Olorun, atendido por otros dioses, entre ellos Orisha Nla, llamado el Gran Dios. Olorun llamó a Orisha Nla ante su presencia y le ordenó que creara el mundo. Era el momento de hacer la tierra sólida y Orisha Nla recibió un caparazón de caracol lleno de tierra mágica, un pichón y una gallina de cinco dedos para acometer el encargo. Orisha Nla bajó al Caos y se puso a organizarlo. Tiró la tierra mágica en un pequeño terreno. El pichón y la gallina empezaron a rascar sobre la tierra mágica hasta que la tierra y el mar quedaron completamente separados.

Cuando Orisha Nla se presentó ante el Ser supremo para informarle de su trabajo, le mandó un camaleón para que inspeccionara su trabajo. El informe del camaleón fue satisfactorio y Olorun mandó a Orisha Nla a que terminara su trabajo. El primer lugar de la tierra recibió el nombre de Ifé, que significa "casa". Actualmente la ciudad de Ifé-Ilé es la más sagrada para el pueblo yoruba.

La creación de la tierra duró cuatro días. En el quinto Orisha Nla descansó de su trabajo. Los yoruba tradicionalmente tienen una semana laboral de cuatro días y descansan el quinto, en memoria de la creación.

Orisha Nla fue enviado de regreso a la tierra para plantar árboles, entre ellos la primera palma de aceite. Olorun hizo que cayera lluvia del cielo para germinar las semillas que crecieron formando una gran selva.

En el cielo, Olorun empezó a crear a las primeras personas. Orisha Nla las modeló con tierra, pero sólo Olorun, el Ser Supremo les podía dar vida.

Arte africano

Orisha Nla se escondió en el lugar de trabajo de Olorun para observar, pero Olorun supo que Orisha Nla estaba allí escondido y lo puso a dormir en un profundo sueño, de forma que sólo Olorun sabe el secreto de cómo dar vida a un cuerpo. Hasta hoy, Orisha Nla con la ayuda de los padres, hace el cuerpo, pero sólo el Ser Supremo le puede dar vida.

RESUMEN:

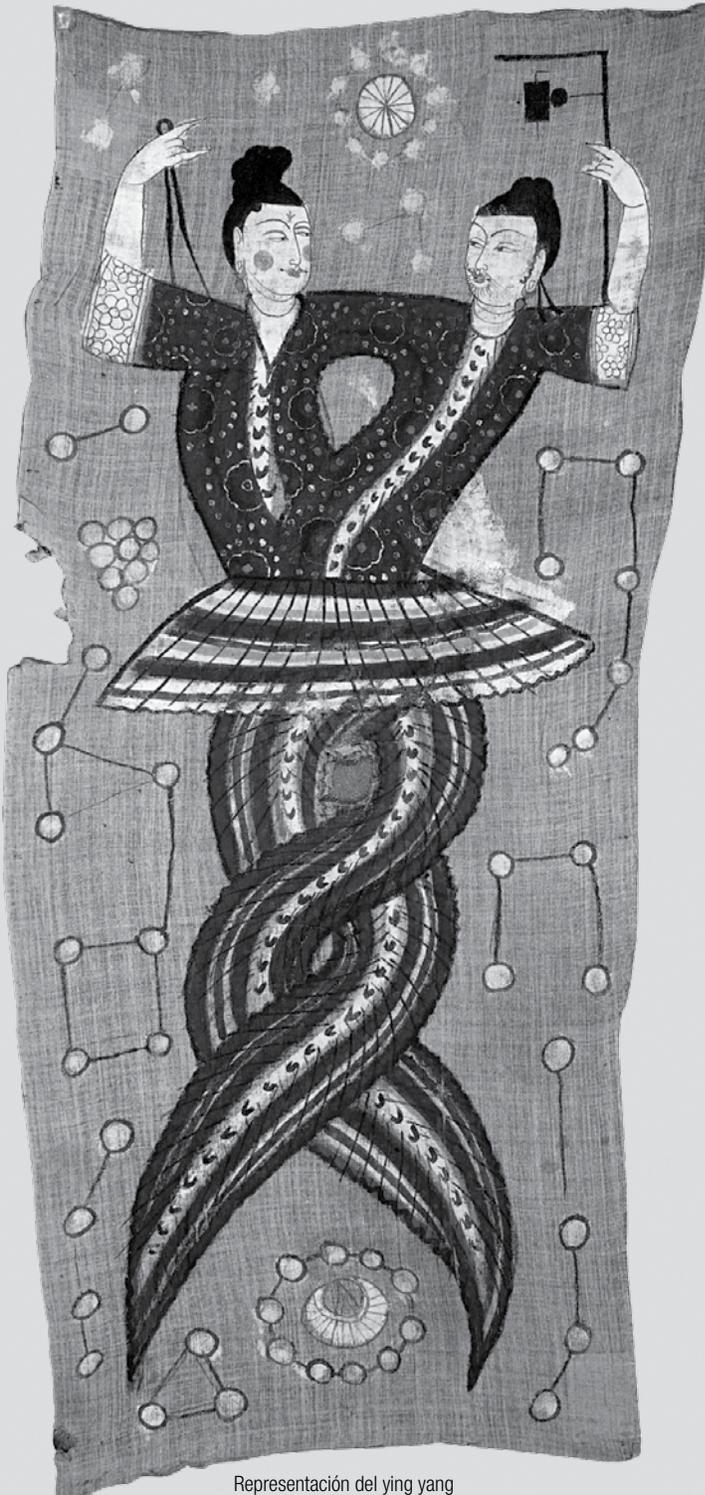

En un inicio el mundo era un caos acuoso, en el cielo vivía el Ser Supremo Olorun en compañía de otros dioses que lo atendían. El Dios Supremo ordena a uno de sus dioses subordinados, Orisha Nla que se encargue de crear el mundo. Baja al caos y comienza su labor separando el agua de la tierra. El dios Supremo envía a un animal (en este caso al camaleón) para que indague cómo va el trabajo de Orisha Nla y le dé un reporte. Este resulta favorable y entonces se continúa con la obra, comienzan a crearse las primeras personas, estas son modeladas con tierra.

ELEMENTOS COMUNES EN DIFERENTES MITOS:

Un dios único creador de todo, la oscuridad y el agua en un inicio, el caos antes del orden, la oposición de los contrarios complementarios, el cielo como lugar en que habita dios, la separación del mar de la tierra, la creación del hombre a partir de la tierra.

1.5.3 Mito chino

Representación del ying yang

El caos era como un huevo de gallina. Las partes del huevo se separaron en el Ying y el Yang, las esencias masculina y femenina de todos los seres vivos. Las partes más ligeras se elevaron y formaron los cielos, mientras las partes más pesadas se hundieron para formar la tierra y el mar. De este huevo también salió el gigante Pangu.

Pangu creció diez pies por año durante dieciocho mil años, hasta que su estatura abarcó la distancia entre la tierra y el cielo. Después de eso, Pangu murió.

Tras su muerte, su cuerpo se descompuso y su estómago formó las montañas del centro; sus ojos el sol y la luna, sus lágrimas formaron los ríos; su aliento el viento y sus huesos los metales y las piedras. Su semen se convirtió en perlas y la médula, en jade.

RESUMEN:

El comienzo está en el caos que es como un huevo de gallina, las partes son separadas en el ying y el yang. De esta separación las partes más ligeras formaron el cielo y las partes más pesadas conformaron la tierra y el mar. Del mismo huevo surgió el gigante llamado Pangu. Vivió muchos miles de años hasta que con su estatura alcanzó el cielo (unión de la tierra con el cielo). Cuando murió las diferentes partes de su cuerpo se transformaron en diferentes elementos del mundo y el universo, por ejemplo: sus ojos se convirtieron en el sol y la luna, de su estómago se levantaron las montañas, su semen se trocó en perlas y sus lágrimas formaron los ríos.

ELEMENTOS COMUNES EN DIFERENTES MITOS:

En un inicio sólo existía el caos, de este caos surgieron las partes complementarias que son el ying y el yang, lo masculino y femenino. Después de que se separaron los elementos se creó el mar, la tierra y el cielo. Si bien, Pangu, no es llamado dios, no pueden soslayarse sus características sobrenaturales (vivir 18, 000 años, por ejemplo). Una imagen muy común en muchos mitos es la que se relaciona a la unión entre el cielo y la tierra, como una unión de lo espiritual con lo humano, recordemos para este caso la imagen simbólica de la serpiente emplumada, presente en las culturas precolombinas de América y conocida en la cultura china como el dragón. De las diferentes partes del cuerpo del gigante surgieron los elementos de la naturaleza.

1.5.4 Mito polinesio: Ao y Po

Todo el universo es dual por naturaleza. Está Ao: la luz. El día, el cielo, el principio masculino. Su opuesto es Po: la oscuridad, la noche, la tierra, el principio femenino. La oscuridad de Po no debe confundirse con el uso del término *oscuridad* para denominar la maldad. La oscuridad de Po es cálida y acogedora, como la tierra o el útero.

En la historia hawaiana de la creación, el kumulipo, o “Genealogía de todas las cosas”, en un principio sólo existía un gran caos acuático hasta que Ku, el Creador empezó a cantar para separar a Ao de Po.

*Hanau ke po i ke po no
Hanau mai a puka l kea o malamalama*

Las cosas nacidas de po son po;
Las cosas nacidas de ao son ao.

Por supuesto que esto podía traducirse de muchas maneras como “de las cosas de la oscuridad nace la oscuridad” y “de las cosas de la luz nace la luz”. Pero el gran acto de la creación fue la labor de separar a Ao de Po, haciendo posible el mundo y separando el día de la noche.

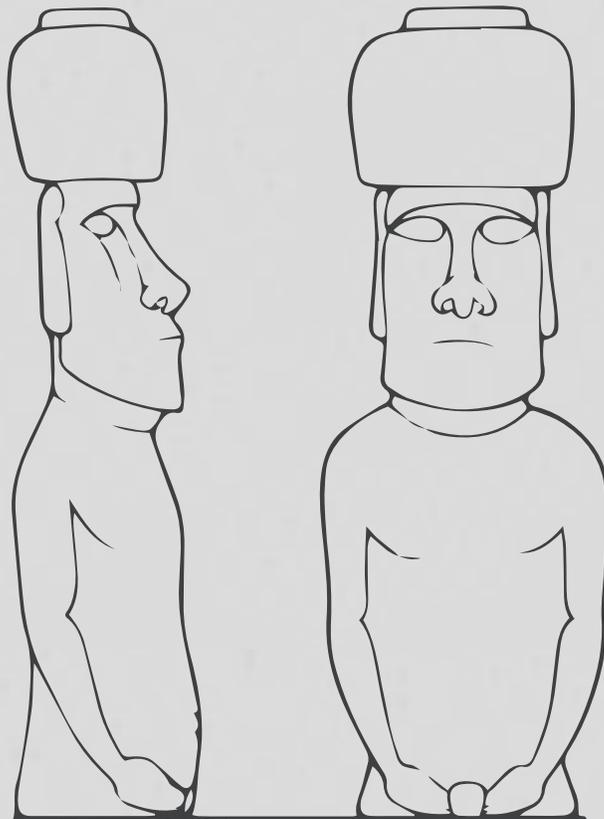
Ku dio origen a Kanaloa, el calamar, más tarde dios del mar. Después Ku dio origen a Kane (Tane, en Nueva Zelanda). Tal vez Kane nació de la unión de Ku, como Padre Cielo, con Hina como Madre Tierra. Kane significa “hombre”.

Kane tuvo relaciones con una serie de seres y así produjo la hierba, los ríos y los reptiles. Pero quería un hijo a su imagen, así que tomó un poco de barro rojo de Hawaiki, el hogar mítico de los polinesios, y modeló a Hine-hau-ona, o “mujer modelada de tierra”. Su primer hijo fue Hine-titama, o “mujer del amanecer”, ya que el alba es el momento en que la noche se encuentra con el día. Pero Kane se volvió malo y tomó a Hine-titama, su propia hija, por esposa, ocultándole que era su padre.

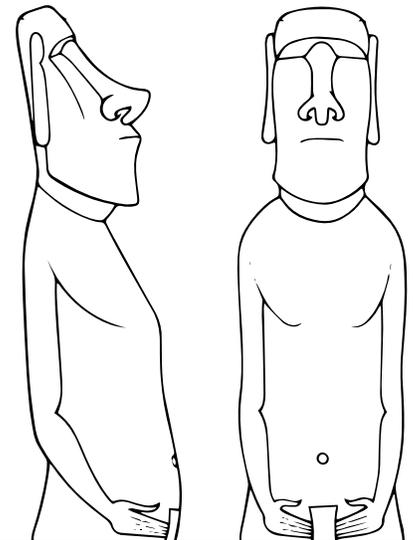
Esta fue una violación fundamental de las leyes de la naturaleza, el gran *kapu*, o tabú contra el incesto. Hina sabía que los deseos de Kane eran equívocos. Cuando Hine-titama supo que Kane era su padre, huyó gritando al dominio de su madre, el mundo de los muertos de Po. Hine-titama gritó: “Has roto el cordón umbilical del mundo”. Así que se decretó que Kane no podía tocar a su hija. Hine-titama y su madre se convirtieron en soberanas de los muertos en el mundo de Po bajo tierra. Kane fue confinado de allí en adelante al mundo de Ao sobre la tierra.

Debido al crimen de Kane, sus hijos residen en la tierra durante su vida, pero cuando mueren van a vivir con su madre quien, como Madre tierra, forma una barrera protectora entre el malvado Kane y sus hijos bajo tierra en el mundo de Po. También se conoce a Po en la vida como el mundo creativo de la noche, un lugar para los sueños, para hacer el amor y para la aparición de espíritus.

RESUMEN:

En un principio sólo existía un gran caos acuático en el que estaban juntos AO y PO (Ao simboliza la luz, el día, el cielo, el principio masculino; y Po simboliza la oscuridad, la noche, la tierra, el principio femenino). Ku -el Creador- empezó a cantar para separar a Ao de Po y gracias a esto se consiguió separar al día de la noche. Ku creó al calamar, llamado Kanaloa, que más tarde fue el dios del mar. Después creó a Kane (hombre) y este a través de múltiples uniones con una serie de seres produjo la hierba, los ríos y los reptiles. Pero Ku deseaba un hijo a su imagen y entonces tomó un poco de barro de color rojo y modeló a una mujer (recordemos que antes de esto Kane se apareaba con toda clase de seres). Esta primer mujer engendró una hija llamada “mujer del amanecer”, ya que el alba es el momento en que la noche se encuentra con el día. Kane toma a su hija por esposa ocultándole que era su padre, cometiendo un crimen al violar las leyes de la naturaleza. Cuando la chica se enteró de lo ocurrido (que su padre la ha engañado para tomarla por esposa) ella escapa a resguardarse en el reino de su madre, el mundo de los muertos de Po. Allí se estableció como cosoberana del reino de los muertos y se decretó que Kane no podía tocar a su hija y sería confinado de allí en adelante al mundo de Ao sobre la tierra. Debido al crimen cometido por Kane, sus descendientes deben residir en la tierra a lo largo de su vida, pero a la muerte pueden resguardarse bajo el cobijo de la madre tierra en el mundo de Po. También es posible conocer el mundo de Po en la vida por medio del mundo creativo de la noche, un lugar para los sueños, para hacer el amor y para la aparición de espíritus.

ELEMENTOS COMUNES EN DIFERENTES MITOS:

En un principio existía un caos acuático, hay un dios único que tiene la capacidad de separar a los contrarios complementarios (por medio de cantos), la creación de un primer hombre. La relación antes vista de unión cielo-tierra se ve en este mito claramente representada por Ao y Po, por el reino de la vida y de la muerte, además de representar la dualidad de hombre-mujer y el reino correspondiente a cada cual, donde el mundo de los muertos pertenece al sexo femenino (recordemos a Perséfone). También hallamos la creación de la mujer modelada en barro, mito muy común. El acto incestuoso también es recurrente en muchos temas mitológicos, uno de los más famosos acaso sea el perpetrado por las hijas de Noé con su padre, acto por el cual volvió a poblarse el mundo.

1.5.5 Mito Maya

Había cuatro dioses en el cielo y cada uno estaba sentado en una silla observando el mundo. Entonces el dios amarillo sugirió que hicieran al hombre para disfrutar de la tierra y para que ofreciera alabanzas a los dioses. Los otros tres asintieron.

Entonces el dios amarillo cogió un trozo de arcilla amarilla e hizo a un hombre. Pero su obra resultó ser débil; se disolvió en agua y no se podía sostener en pie.

Entonces el dios rojo sugirió que hicieran un hombre de madera y los otros estuvieron de acuerdo, así que el dios rojo tomó una rama de un árbol y la talló hasta darle forma humana. Cuando lo pusieron en el agua, se puso a flotar, y también se sostenía en pie. Pero cuando lo pusieron en el fuego se quemó.

Los cuatro señores decidieron hacer otra prueba. Esta vez el señor negro sugirió hacer un hombre de oro. El hombre de oro era muy bello y brillaba como el sol. Soportó las pruebas de fuego y del agua, incluso se veía más hermoso después de superarlas: pero el hombre de oro era muy frío al tacto, no era capaz de hablar, sentir, moverse ni adorar a los dioses, pero de todas maneras, lo dejaron en la tierra.

El cuarto dios, el señor sin color, decidió hacer a los humanos de su propia carne. Se cortó los dedos de su mano izquierda y saltaron cayendo a la tierra. Los cuatro dioses apenas podían ver cómo era el hombre de carne, pues estaban muy alejados. Desde el sitio de los cuatro señores, se veían como pequeñas hormigas en movimiento.

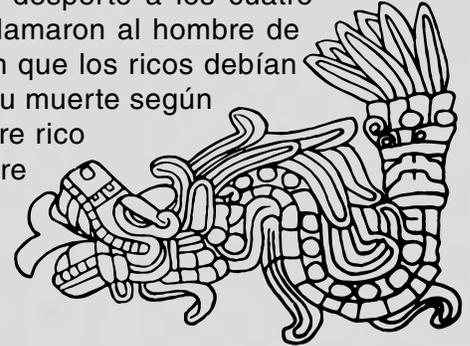
Pero los hombres de carne adoraban a los dioses y les hacían ofrendas. Llenaron de alegría los corazones de los cuatro señores.

Yaxchilan, Serpiente Divina

Un día, los hombres de carne encontraron al hombre de oro. Cuando lo tocaron, estaba frío como una piedra. Cuando le hablaron, estaba mudo. Pero la gentileza de los hombres de carne calentó el corazón del hombre de oro y éste cobró vida, ofreciendo alabanzas a los dioses por la bondad de los hombres de carne.

La palabra de alabanza de la antes criatura silenciosa despertó a los cuatro dioses de sus sueños y miraron a la tierra con deleite. Llamaron al hombre de oro “rico” y a los hombres de carne “pobres”, y ordenaron que los ricos debían proteger a los pobres. El hombre rico será juzgado tras su muerte según haya cuidado a los pobres. Desde ese día, ningún hombre rico puede encontrar el cielo si no es llevado por un hombre pobre.

RESUMEN:

Había cuatro dioses en el cielo observando el mundo. Cada uno de estos creó con diferente material al hombre, para que este los alabara, pero sólo la última versión tuvo éxito, cuando el cuarto dios, decidió crear a los hombres a partir de su propia carne. Estos nuevos hombres eran muy pequeños, pero adoraban a los dioses y les hacían ofrendas. Un día los hombres de carne encontraron al hombre de oro, que había sido creado por el tercer dios y notaron que era frío como la piedra, mas con su gentileza lograron que el corazón de oro se calentara y el hombre cobrara vida. Al hombre de oro se le encargó cuidar de los otros hombres y a su muerte sería juzgado por los dioses según hubiera cumplido ese encargo.

ELEMENTOS COMUNES EN DIFERENTES MITOS:

El número cinco es místico en muchas culturas, no sólo de América sino del mundo y lo vemos aquí representado en los cuatro dioses que miran al centro, hacia abajo, a la tierra. Los dioses habitan en el cielo. Entre los cuatro deciden crear a un hombre para que les haga alabanzas (muy común en varios mitos). El ser humano es creado por un sacrificio de un dios.

1.5.6 Mito bíblico: Primer relato de la Creación (génesis 1. 1-2:4)

Tercer día de la Creación / Carlos M.

En el principio creo Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas.

Dios dijo: “Haya luz”, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad, y llamó Dios a la luz “día”, y a la oscuridad la llamó “noche”. Y atardeció y amaneció: día primero.

Dios dijo: “Haya un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte unas de otras.” E hizo Dios el sol y el firmamento, y aparto las aguas por debajo del firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento “cielo”. Y atardeció y amaneció: día segundo.

Dijo Dios “Acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver lo seco”; y así fue. Y llamó Dios a lo seco “tierra”, y al conjunto de las aguas la llamo “mar”; y vio Dios que estaba bien.

Dijo Dios: “Produzca la tierra vegetación: hierbas que den semillas y árboles frutales que den frutos según su especie, con su semilla adentro, sobre la tierra.” Y así fue. La tierra produjo vegetación: hierbas que dan semillas según sus especies, y árboles que dan fruto según sus especies; y vio Dios que estaba bien.

Y atardeció y amaneció: día tercero.

Dios dijo: “Haya luceros en el firmamento celeste, para apartar el día de la noche, y sirvan de señales para solemnidades, días y años; y sirvan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra.” Y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores; el lucero grande para regir el día, y el lucero pequeño para regir la noche y las estrellas; y los puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar la tierra y para regir el día y la noche, y para apartar la luz de la oscuridad, y vio Dios que estaba bien. Y atardeció y amaneció: día cuarto.

Dijo Dios: “Bullan las aguas de animales vivientes y aves revoloteen sobre la tierra frente al firmamento celeste.” Y creo Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente que reptan y que hacen bullir las aguas según sus especies; y vio Dios que estaba bien; y los bendijo Dios diciendo: “sed fecundos y multiplicaos y henchid las aguas de los mares, y las aves crezcan en la tierra.” Y atardeció y amaneció: día quinto.

Dios dijo: “produzca la tierra animales vivientes según su especie: bestias, reptiles y alimañas terrestres según su especie, y las bestias según su especie, y los reptiles del suelo según su especie. Y vio Dios que estaba bien.

Y dijo Dios: “Hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves del cielo y en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todos los reptiles que reptan por la tierra.

Creo, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creo, macho y hembra. Y creo, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creo, macho y hembra lo creo.”

Y los bendijo Dios con estas palabras: “Sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla; mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que reptan sobre la tierra.” Dios dijo: “ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla; os servirá de alimento.

Sexto día de la Creación / Carlos M.

Y a todo animal terrestre, y a toda ave del cielo y a todos los reptiles de la tierra, a todo ser animado de vida, les doy la hierba verde como alimento.”

Vio Dios cuánto había hecho, y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció: día sexto.

Concluyeronse, pues, el cielo y la tierra y todo su aparato, y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó; porque en el cesó Dios de toda la obra creadora que Dios había hecho.

Esos fueron los orígenes del cielo y la tierra, cuando fueron creados.

RESUMEN:

En el principio dios creó el cielo y la tierra, pues la tierra era un caos de confusión y oscuridad. Un viento de dios aleteaba por encima de las aguas. Dios separó la luz de la oscuridad, el firmamento de las aguas y estas de la tierra, entre el primer y segundo día. A continuación, en el día tercero, creó el mundo vegetal y en el día cuarto los luceros del firmamento que servirían para separar el día de la noche. Posteriormente creó los animales marinos, las aves y los animales terrestres, para después crear al ser humano, creó al macho y a la hembra, además les autorizó para someter a los demás animales tanto del mar como de la tierra y les indicó que podían comer de todo árbol (bueno, como se sabe menos del árbol de la sabiduría). Dios concluyó toda su labor en el día séptimo y cesó toda labor santificando por este motivo ese día.

ELEMENTOS COMUNES EN DIFERENTES MITOS:

En un principio existía un caos, a juzgar por los elementos que dios separó cuando inició su creación, podemos inferir que en dicho caos se encontraba la oscuridad y el agua. Sólo había un dios único y habitaba en los cielos. Creó al hombre a su imagen y semejanza. Los opuestos que se complementan están aquí visiblemente representados por la luz-oscuridad, el agua-tierra y en la relación macho-hembra.

El desierto de wirikuta, donde crece el peyote, y donde nacen el Sol y la lluvia, 1977

LOS HUICHOL

El desarrollo de los grupos humanos siempre ha sido determinado en gran medida por las condiciones geográficas de su territorio, de tal manera que no podemos imaginar el mismo desarrollo cultural, político, económico o social para una sociedad surgida en el desierto de África y otra nacida en la Campania italiana, pues las necesidades que impulsaron ambas fueron muy disímiles. En este sentido quisiera decir que en las civilizaciones de la América precolombina existieron muchas diferencias y algunas similitudes, dándose el desarrollo cultural más alto en el centro y sur del continente.

En el caso específico del Estado mexicano, recordemos que aunque su poderío se extendió al sur hasta Guatemala, al norte sólo pudo dominar una pequeña fracción del actual Estado de Michoacán y no porque no le interesaran los recursos de esa zona, sino más bien porque no pudieron dominar a los chichimecas, hábiles guerreros muy celosos de su libertad. El norte de nuestro país en todo momento histórico se ha caracterizado por un desarrollo muy diferente al del centro y sur. Puede ser que en un inicio la biosfera de la zona halla exacerbado algunos aspectos de sus habitantes y limitado otros, lo mismo que su modo de subsistir. Precisamente en el norte de México, viven actualmente los huicholes, nombre como les conocemos los mestizos, aunque entre ellos se denominan *wixarika* (singular) o *wixaritari* (plural) y es de notar que el transcurrir de su día a día no ha variado sustancialmente desde tiempos inmemoriales.

Los antropólogos, etnólogos e historiadores están de acuerdo en admitir que de entre todos los pueblos aborígenes que aún subsisten en México, los huicholes son los que con mayor tesón han defendido su cultura y tradiciones, pues aunque todos nuestros pueblos conservan mucha de su mitología y deidades originales no podemos ignorar que la gran mayoría de sus religiones ha devenido en un sincretismo religioso con la preponderancia de los santos católicos (entre los huicholes existe, pero también con características muy especiales) y en muchos casos la religión católica ha renovado el panteón místico oriundo de cada región.

En el capítulo anterior traté el tema de la mitología desde el punto de vista de la antropología social y la psicología, quedando de manifiesto la utilidad pragmática de los mitos en la vida del ser humano. En el presente capítulo abordaremos el mito como un elemento vivo de la sociedad, pues en el caso particular de los huicholes el mito no es una parte de su vida que se rememore de vez en cuando, sencillamente lo es "todo". Este pueblo basa su estructura social en su religión alimentada por su mitología. No pretendo afirmar que su cultura se haya mantenido inmaculada desde la época prehispánica, pues el contacto, primero con los españoles y después con los mestizos, ha cambiado algunos aspectos de su vida al interior y al exterior de sus comunidades, principalmente en lo que se refiere a aspectos productivos y económicos, sin embargo, se trata de un pueblo que no se abre enteramente a los extraños y en verdad, -contrario a lo que ocurre en muchas otras comunidades- los huicholes se sienten muy orgullosos de ser huicholes. Enseñan a sus niños a amar su propia cultura y a no sentirse menos frente a las demás. Un huichol nace en el seno de una comunidad que lo ama y lo cría de acuerdo a sus costumbres, para que de joven y adulto viva conforme a lo establecido en estas y muera de la misma manera.

En todo el orbe las ciudades y el industrialismo han ido devorando todo a su paso, la mancha urbana se ha extendido intentando cubrir los espacios más lejanos. En México muchos integrantes de diferentes comunidades indígenas se han visto en la necesidad de abandonar sus tierras en busca del sustento de sus familias (algunos jamás regresan) y han debido aprender el idioma español para relacionarse con las personas que pueden emplearlos fuera de sus lugares de origen (lo mismo que nosotros los mestizos debemos aprender el idioma inglés si queremos ser "exitosos"). De este modo varias lenguas indígenas y culturas enteras han fenecido.

Este capítulo gira principalmente alrededor del pueblo huichol: de su historia, relaciones sociales, religión, mitología y simbolismo; en un intento de aproximación a sus ideas basadas en su historia plural, conformadas sólidamente

a través del tiempo, el primordial y el histórico. Mi intención es manifestar que los mitos siguen vivos en algunos pocos lugares del mundo nutriendo el espíritu humano y que si tal vez es mentira que gracias a la recreación de dichos mitos se mantiene brillando el sol o que por el hecho de revivirlos caen las lluvias cada

año para que no mueran las cosechas, es indudable que cuando el ser humano termine con todos los recursos naturales y con todas las filosofías que abogan a favor de la naturaleza, la hermandad y la felicidad humana, tendrá ya muy poco o nada más que exterminar, sino a su propia especie.

2.1 Descripción del grupo étnico

Los huicholes pertenecen a la rama totorame de la familia uto-azteca del sur¹ y hablan un idioma perteneciente a la rama corahuichol dentro de la familia de las lenguas yuto-nahuas (náhuatl, pima, yaqui, pueblo, cora y tepehuano). Los huicholes para referirse a su idioma utilizan la expresión *tewiniukiyari*, que significa “palabras de la gente”. El lenguaje hablado tiene entre ellos un significado más amplio que para nosotros: el lenguaje posee una dimensión sagrada manifiesta en los cantos del “cantador” (*Kawitero*). La mayor parte de los adultos son bilingües o tienen un buen conocimiento del español.²

¹Relaciones. *Sensacionalismo y etnografía: el caso de los huicholes de Jalisco*, primavera, vol. XXV, Núm. 098, 2004.

²Johannes Neurath. *Huicholes, pueblos indígenas del México contemporáneo*, CDI, México, 2003.

En el censo del 2010 se registraron 44, 788 hablantes del huichol, mayores de cinco años, ubicados mayoritariamente en los Estados de Jalisco, Nayarit y Durango³. Su vestimenta típica es de colores muy llamativos, los hombres suelen usar su traje de algodón con bellos bordados multicolores, mientras que las mujeres se decantan más por telas industriales con diseños estampados. Hombres y mujeres utilizan faja igualmente bordada. Los sombreros de los hombres son hechos con soyate y casi siempre se adornan con plumas, flores o colas de ardilla. Por otra parte sus morrales son tejidos en telar de cintura y los diseños que muestran son regularmente representaciones de animales y plantas sagradas.

³Datos del INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

2.1.1 Espacio geográfico, flora y fauna

El Gran Nayar es un término colonial que en su momento designó a una sola región que actualmente está dividida geográficamente en cuatro Estados de la república: Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas. Comprende aproximadamente doscientas cincuenta mil hectáreas y se ubica en la zona austral de la Sierra Madre Occidental. Cuenta con una gran variedad de nichos ecológicos. Los grupos que moran en el Gran Nayar son: cora, huichol, tepehuano, mexicanero (nahuas) y en menor medida grupos mestizos⁴. De acuerdo a estadísticas del CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas), de los ocho municipios en que se divide la región Huicot⁵, seis se encuentran en alta y muy alta marginación, lo mismo que las tasas de fecundidad y mortalidad infantil.⁶ Cabe mencionar que a nivel nacional se encuentran en el segundo lugar en cuanto a rezago social, educativo, de infraestructura social básica, de condiciones de vivienda y de bienes dentro de la vivienda (la lista la encabeza la región tarahumara).⁷

⁴ “El Gran Nayar es un área geográfica y cultural que encuentra sus orígenes en el siglo XVI, periodo en el que la avanzada española había circunscrito esta región al conquistar la totalidad de los territorios que la rodeaban. Actualmente el Gran Nayar está ubicado al norte del actual estado de Nayarit e incluye asimismo partes del territorio meridional de Durango y Zacatecas, así como una porción del noroeste de Jalisco”. (Jáuregui Jesús y Neurath Johannes, *Flechadores de estrellas*, Colección Etnografía de los Pueblos Indígenas de México/Serie Estudios Monográficos, Conaculta-INAH/Universidad de Guadalajara, México, 2003, p. 221.

⁵ “HUICOT” palabra formada por los cinco grupos principales que habitan la zona: huicholes, coras y tepehuanos.

⁶ *Regiones indígenas de México* Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; coord. Enrique Serrano Carreto. México: CDI: PNUD, 2006.

⁷ Índice de Rezago Social de los Pueblos Indígenas (IRSPI), 2000-2005, CDI.

Los huicholes habitan mayoritariamente al norte del estado de Jalisco y en el estado de Nayarit, encontrándose algunos grupos minoritarios en los estados de Zacatecas y Durango.

El territorio huichol del norte de Jalisco y Nayarit (donde se concentra la mayor cantidad de habitantes) se divide en cinco regiones, cada una con una cabecera comunal:

1. San Andrés Cohamiata, Tateikie(Jalisco)
2. Santa Catarina Cuexcomatlán, Tuapurie(Jalisco)
3. San Sebastián Teponahuatlán, Wautia(Jalisco)
4. Tuxpan de Bolaños, Tutsipa(Jalisco)
5. Guadalupe Ocotán, Xatsitsarie(Nayarit)

A su vez, cada una de estas cuenta con su Centro Ceremonial y Casa Real, en donde se instalan los gobiernos tradicionales.⁸

Johannes Neurath⁹ considera conveniente dividir el territorio huichol en tres pisos ecológicos, con el intermedio dividido en dos

1. Las partes más bajas de los cañones y barrancas que tienen un clima tropical. No es común que la gente habite allí debido al calor sofocante y a que abundan los zancudos, sin embargo es un ecosistema que no deja de ofrecer algunos beneficios, la pesca es uno de estos, aunque no se practica como una fuente principal de alimentación la captura de langosta de río es bastante popular en su temporada.

⁸ Anguiano Marina y Furst Peter T. *La endoculturación entre los huicholes*, Instituto Nacional Indigenista, México: 1987.

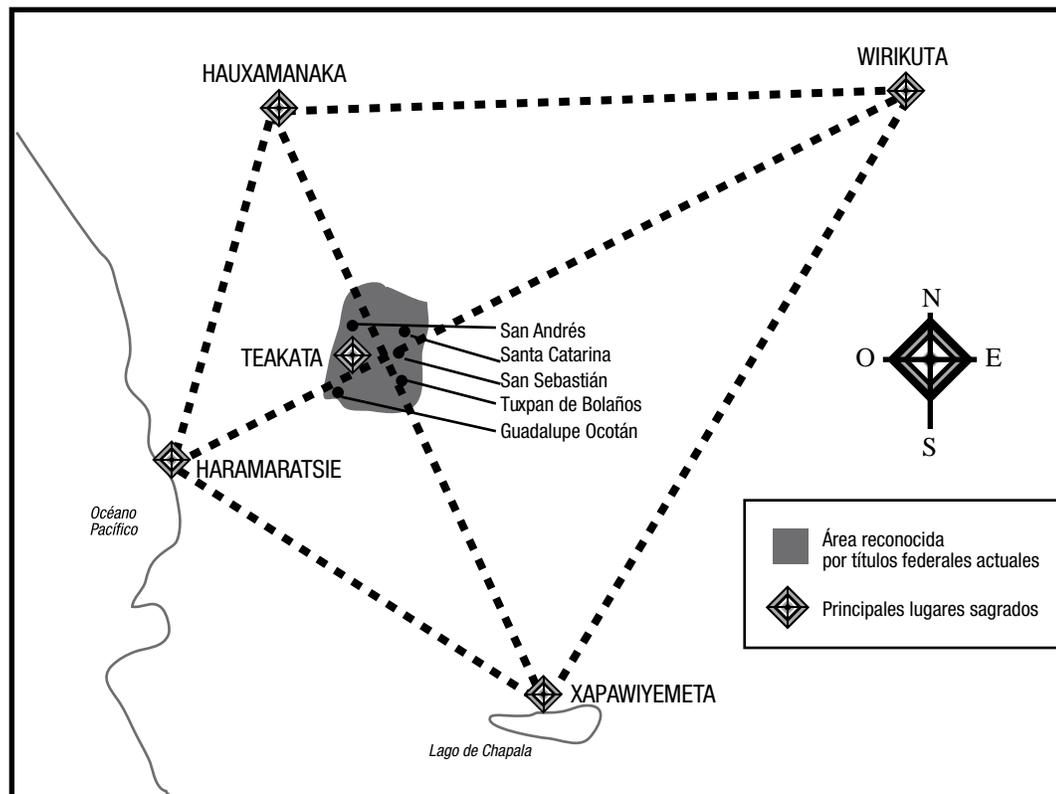
⁹ Neurath Johannes y Pacheco Bribiesca Ricardo Claudio, *Pueblos indígenas de México y Agua: Huicholes (wixarika)*, ATLAS DE CULTURAS DEL AGUA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, UNESCO, México: 2007.

También es un lugar propicio para la recolección de algunos tubérculos y plantas medicinales, lo mismo que para la cacería. Por otra parte, se encuentran en las barrancas muchos manantiales calientes curativos y numerosos lugares de culto. Muchos centros ceremoniales se localizan en la barranca, Neurath considera que esto es debido a que en el pasado reciente los indígenas preferían habitar esta zona por ser más segura contra los ataques en momentos históricos conflictivos.

2. El piso intermedio. Es la parte habitada de la barranca, es una zona calurosa en temporada de secas, pero templada durante las lluvias y los meses de invierno. Una de las mejores características de este nivel es que aquí no caen heladas y aunque algunos coamiles (zonas de cultivo) están en zonas muy escarpadas, hay algunos terrenos relativamente parejos. Esta zona

puede subdividirse en dos zonas más: la parte más baja habitada de la barranca y la parte más alta. Es la zona con el clima más agradable para vivir y si además de esto se encuentran cerca grandes manantiales, la población se hace relativamente densa.

3. La zona de las mesetas elevadas. Es el tercer piso ecológico, conocido como “la sierra”. Mucha gente prefiere vivir en esta zona, pues con la llegada de las carreteras se han formado nuevos asentamientos que permiten a los pobladores beneficiarse económicamente en diferentes actividades. Al estar al borde de las carreteras se convierten en paso obligado de todo el tráfico motorizado y la mayor parte del comercio. Estos nuevos asentamientos fungen como puertas culturales entre el mundo mestizo y el mundo huichol, aunque ciertamente las rancherías de las barrancas ofrecen un aspecto más tradicional.

La geografía sagrada de los huicholes, difiere del mero espacio geográfico que habitan, abarcando esta un mayor espacio geográfico. A este respecto quiero mencionar que uno

de los objetos artesanales más reconocible creado por los huicholes con fines comerciales, es el conocido como “ojo de dios” (*tsiculi*), que consiste en un conjunto de cinco rombos unidos

(un rombo grande en cuyos cuatro puntos tiene un rombo pequeño) y construidos a base de cruces de madera tejidos con vistosos y múltiples colores.

El número cinco es considerado cabalístico en múltiples culturas y dentro de la huichol (*wixarika*) juega un papel determinante. El territorio sagrado de los huicholes reproduce el “ojo de dios” a una escala mayor. Son cinco regiones naturales correspondientes a los puntos cardinales (incluyendo el centro) que en su conjunto forman una cruz romboide¹⁰.

Los santuarios de esta geografía sagrada se distribuyen de la siguiente manera:

En el centro: Te’akata, centro del universo huichol, situado en la sierra madre occidental en el Estado de Jalisco.

En el oeste: Haramaratsie, en el mar y costas del Océano Pacífico, pertenecientes al Estado de Nayarit.

En el este: Wirikuta en la sierra de Catorce y el desierto de San Luís Potosí.

En el norte: Hauxamanaka, en los bosques de la sierra del Estado de Durango.

En el sur: Xapawiyemeta, en la Isla de los Alacranes dentro del lago de Chapala, en el Estado de Jalisco.

2.1.2 Infraestructura

Las condiciones orográficas de la Sierra Madre Occidental limitan la construcción de caminos, aunque la mayor parte de las comunidades están comunicadas por terracería ha habido la necesidad de construir pistas de aterrizaje en diferentes comunidades. El inconveniente de que no haya suficientes caminos redundan en problemas de encarecimiento de mercancías provenientes del exterior y abaratando la producción local.

¹⁰Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, *El gran Nayar. Patrones de cambio e intercambio*, invierno, vol. XXVI, Núm. 101, 2005.

El principal combustible continúa siendo la leña y el agua potable se extrae de pozos u ojos de agua de los cuales suben el agua por medio de mangueras y bombas. El drenaje no es algo común y en la mayoría de las comunidades ni siquiera se cuenta con letrinas.

En cuanto a la educación, en 12 comunidades de la región existen albergues escolares (nivel primaria) que están a cargo de la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), antes Instituto Nacional Indigenista (INI) y de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En las comunidades de Guadalupe Ocotán y Santa Clara hay escuelas de las misiones franciscanas y en algunas rancherías la educación es impartida por las escuelas unitarias de la SEP, en donde un sólo maestro imparte los primeros tres años. En Tuxpan de Bolaños hay telesecundaria y en Mezquitic, Jalisco, una preparatoria. Sin embargo, el nivel de escolaridad en la sierra es muy bajo. Cabe mencionar que los huicholes no están muy conformes con el hecho de que sus hijos falten a sus obligaciones con la comunidad para ir a la escuela, también consideran que en la escuela se aprenden muchas cosas que van en contra de “el costumbre”, sobre todo en las que imparten clases los religiosos que, por supuesto, no pertenecen a su etnia y están en contra de lo que ellos denominan “idolatría”.

En el aspecto referente a los servicios de salud, hay pocas clínicas en la sierra y estas se encuentran casi en su totalidad en las cabeceras comunales, aunque algunas localidades grandes también cuentan con clínica. En las localidades pequeñas se encuentran las Casas de Salud Rural cuya responsabilidad está a cargo de enfermeras.

2.1.3 Su economía

Hoy en día las principales actividades económicas de los huicholes se basan en el cultivo del coamil, aunque se trata de una actividad de subsistencia más relacionada al ámbito sagrado. El coamil es el modo tradicional de cultivo, basado en la roza, tumba y quema. En la parcela, el frijol, la calabaza y el maíz crecen juntos (así se hizo desde la primera vez, cuenta el mito referente).

El cultivo del coamil es, como muchos otros aspectos de la cultura huichol, un asunto de práctica religiosa y social más que nada, pues sólo aquellos que siembran las cinco variantes sagradas del maíz tienen derecho a participar en los eventos ceremoniales de la comunidad y a su vez únicamente quienes participan de estas ceremonias tienen el derecho de usufructuar la tierra. El cultivar el coamil es una actividad que construye relaciones de cooperación entre los integrantes de las familias, manteniendo fuertes los lazos del tejido social, porque todas las familias tienen la obligación de ayudar en las actividades agrícolas del coamil de las demás y al mismo tiempo tienen el derecho de ser apoyadas en su propio coamil para abrir la tierra, limpiar y cosechar.

La ganadería, en la que se aprovechan para pastar sobre todo los agostaderos en las riberas de los ríos y las áreas deforestadas de las zonas altas; el trabajo asalariado durante temporadas de migración estacional, la gran mayoría migra por lo menos una vez al año, tanto a las zonas urbanas y agrícolas de los propios estados, como a Sinaloa, Sonora, Baja California o incluso a los Estados Unidos; y la venta de artesanías (con este fin también emigran a diferentes estados de la república).

Su dieta también incluye la recolección de algunos hongos, raíces, frutas e insectos, que además de contener ricos nutrientes, están a la mano en temporadas de austeridad.

Huicholes durante la revolución

2.2 Antecedentes históricos

La historia del pueblo huichol es una historia de lucha y resistencia. Desde siempre, los pueblos del norte del país habían sido guerreros empedernidos no habiéndose dejado dominar ni siquiera por el poderío azteca. Lo agreste de sus territorios nos habla quizás de lo agreste de sus pobladores.

Pese a que las investigaciones arqueológicas no arrojan mucha luz acerca de los orígenes del pueblo huichol, se puede asegurar que sus asentamientos tenían ya bastante tiempo a la llegada de los españoles.¹¹ Se sabe que en la época prehispánica, los huicholes fueron aliados de coras y tepecanos, con los que mantuvieron relaciones de comercio constante, además de compartir con estos grupos el culto a un ancestro cora que se hallaba momificado en la mesa de Nayarit (actualmente siguen compartiendo muchos ritos, si bien con algunas variantes). La llegada de los españoles trastocó el orden de las relaciones sociales, económicas y religiosas de esta zona.¹²

¹¹Neurath Johannes, Op. Cit.

¹²Orlando Aragón Andrade y Maribel Rosas García, *En defensa del territorio sagrado del venado azul. Las nuevas estrategias de los huicholes para defender sus derechos territoriales*, Ciencia Nicolaíta No. 45, Diciembre de 2006, Coordinación de la Investigación Científica, UMSNH.

2.2.1 De parte del siglo XVI a finales del siglo XVIII

Francisco Cortés de Buenaventura fue el primer conquistador español que llegó a las faldas de la Sierra Madre Occidental en 1524, gracias a él se concedieron las primeras encomiendas.

Por donde los españoles pasaron hubo muerte y destrucción, no obteniendo por resultado sino que los nativos huyeran hacia las altas montañas, no obstante, lograron el sometimiento y la permanencia de algunos indígenas. La catequización comenzó rápidamente y a la par de ésta las rebeliones. Los pueblos cabecera que se lograban establecer estaban en constante lucha con los naturales.

Una de las rebeliones más grandes es la conocida como *guerra chichimeca*, cuyo nombre se debe al modo en que los pueblos de la zona chichimeca pelearon contra la corona española por casi 50 años. Esta guerra se desató a partir del momento en que los nativos perdieron sus tierras costeras en 1530 y varios grupos indígenas fueron uniéndose para la resistencia. Para 1550 los españoles habían localizado vetas de plata en la sierra de Tepeque y al noreste del territorio huichol, en Zacatecas. Estos fueron los motivos

principales que propiciaron que la rebelión que había comenzado 20 años antes, se extendiera y no cesara sino hasta 1592. A esta guerra puso fin un mestizo que logró por el diálogo lo que las armas no habían conseguido por la fuerza. Para mantener la paz lograda por este hombre la corona otorgó prerrogativas especiales a las nuevas fundaciones. Las tareas de evangelización en la zona las comenzaron los jesuitas en 1559, su estrategia fue la de reubicar las comunidades indígenas en lugares de más fácil acceso (los indígenas vivían dispersos en poblaciones asentadas en la abrupta sierra)¹³. “Desde fines de 1580, se empezaron a establecer las primeras colonias tlaxcaltecas que serían la punta de lanza de penetración colonial en esta región”¹⁴

A finales del siglo XVI sólo quedaban fuera del control de España las altas cumbres y las cañadas, donde vivían coras y algunos grupos huicholes.

En 1580 los franciscanos obtuvieron el permiso de fundar un convento en pleno corazón de la Sierra, lugar al que los indígenas llamaban Huaynamota. Los misioneros eligieron este lugar porque era punto de reunión de varios pueblos, que si bien hablaban lenguas distintas, se daban a entender entre ellos. La ardua labor de los misioneros no reportaba, sin embargo, los éxitos deseados, en primer lugar por la resistencia de los naturales a una nueva religión, en segundo por la carencia de misioneros y en tercero por la falta de bastimentos. Apenas conseguían que algunos indígenas se asentaran cerca de la misión, cuando estos ya habían remontado a la sierra donde siempre habían vivido de la caza y la recolección pues, entre otras cosas, Huaynamota no se caracterizaba por tener tierras aptas para el cultivo.

Para 1585 el convento de Huaynamota funcionaba relativamente bien, pero si los naturales de esa tierra aceptaban mal que

bien a los misioneros, no hacían del mismo modo con los colonos, a los que no querían ver merodeando sus tierras. Tenían cierta confianza a los frailes así que en 1895 les pidieron que sacaran a unos españoles indeseables de aquellos lares y al no obtener respuesta favorable a sus peticiones asesinaron a los dos frailes del convento (en la historia de los huicholes no es este el único asesinato de este tipo). La noticia tuvo serias repercusiones, el caso fue a dar hasta Madrid y hubo severas represalias contra los pueblos de Huaynamota. 15 años tardaron los frailes en querer regresar de planta a Huaynamota y es que además de todo era un cuento de nunca acabar, porque más tardaban los frailes en bajar y asentar a los indígenas en tierra llana cuando en un descuido estos ya se habían vuelto para la sierra, no sin antes destruir el poblado. No es de extrañar que esto ocurriera pues a las injusticias cometidas por los españoles, debían sumarse a los desprotegidos los maltratos de caciques con algo de poder, ¿qué indígena en su sano juicio, hubiera querido vivir en aquellas poblaciones españolas?

Desde finales del siglo XVI hasta principios del XVIII, los huicholes ocuparon una posición limítrofe entre la frontera de San Luis Colotlán, “...territorio militarizado y directamente administrado por el gobierno virreinal y el Reino del Nayar, pequeño enclave indígena aún independiente...”¹⁵

Hacia 1705 los huicholes habían sido pacificados en el centro de las comunidades de San Andrés, Santa Catarina y San Sebastián, pero sus vecinos coras siguieron firmes en el gran Nayar hasta 1722, fecha en que fueron vencidos con ayuda de algunos huicholes de regiones periféricas de Huejuquilla, Tezompa y Guazamota.¹⁶

El Gran Nayar del siglo XVIII comprendía la región cora de la sierra de Nayarit, además de algunos tecualmes aún no pacificados y a los huicholes asentados al norte de Huaynamota,

¹³Orlando Aragón Andrade y Maribel Rosas García, Op. Cit.

¹⁴Beatriz Rojas, *Los huicholes en la Historia*, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos / El Colegio de Michoacán/ Instituto Nacional Indigenista: 1993, p. 22.

¹⁵Johannes Neurath. Op. Cit. p. 37.

¹⁶Rojas Beatriz, Op. Cit.

pues los huicholes de Colotlán y algunos otros grupos étnicos de la zona ya estaban relativamente pacificados, por medio de las mineras y franciscanos de Jalisco.¹⁷ Con la derrota del Gran Nayar se dio un proceso de expansión por parte de los españoles, que concluyó en el sometimiento de varios grupos étnicos.

En 1730 el área huichol se consolidó y se organizó formalmente emergiendo tres comunidades que han desempeñado papeles importantes en el desarrollo de la sierra occidente y que aún subsisten: San Andrés, Santa Catarina y San Sebastián; las tres debían ser administradas desde Colotlán, aunque el control siempre fue muy superficial, San Sebastián fue considerada la doctrina¹⁸ de toda la región¹⁹.

En 1773 los misioneros lograron realizar algunos matrimonios católicos entre los huicholes, pero aún con esto no consiguieron apartarlos de sus antiguos cultos. La expulsión de los Jesuitas promulgada por el rey de España Carlos III, favoreció la libertad de culto de los huicholes y aunque los franciscanos retomaron la evangelización de las zonas abandonadas por los jesuitas, estos no lograron consolidar su trabajo, muchos fueron los motivos que se los impidieron y uno de estos fue que en 1810 comenzó la Guerra de Independencia de México. Los pocos franciscanos que había en la zona se vieron obligados a abandonar su labor evangelizadora debido a la inestabilidad originada por la lucha.

A finales del siglo XVIII los pueblos huicholes recibieron títulos por parte de la corona de España, que avalaban el fundamento legal de la propiedad comunal de la tierra, documentos

que hasta la fecha sustentan legalmente la posesión y límites de cada comunidad.

2.2.2 De mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX

Los huicholes fueron un elemento constante en todas las rebeliones y batallas acaecidas en la Sierra Madre Occidental durante la Colonia, su participación en revueltas regionales no cesó, sin embargo, en el México independiente. Lo más característico de dicha participación es que en todos los conflictos en los que se han visto inmiscuidos, su motor principal ha sido la idea y determinación de conservar sus tierras, sus gobiernos y sus tradiciones.

Alrededor de 1850 la construcción de templos católicos y la destrucción de los principales Centros Ceremoniales (*callihueyes* o *tukipa*)²⁰ logró consolidar más firmemente a las comunidades, donde el poder y los pocos beneficios económicos eran manejados por los franciscanos. Las Leyes de Reforma, debido a la lejanía del centro del país, no pudieron instrumentarse de inmediato, pero ya en 1860 comenzaron a aplicarse y no por políticos, sino por los ganaderos vecinos que se aprovecharon apoderándose de tierras comunales sin pagar siquiera retribución alguna a los dueños. Dio comienzo la denominada Guerra de Castas de Occidente, liderada por Manuel Lozada (alias El Tigre de Álica) y en la que participaron huicholes, coras, tepehuanos y mestizos.

En 1863 tras de instalarse el imperio mexicano con Maximiliano de Habsburgo a la cabeza, este régimen encontró un aliado regional en Lozada, quien dirigía a miles de soldados y estaba comprometido en mantener las estructuras tradicionales de los pueblos indígenas.

Los franceses se comprometieron con Lozada en cuanto a preservar las costumbres y gobiernos de cada comunidad y Maximiliano nombró general a Lozada. Durante la lucha de Juárez contra el romántico emperador

¹⁷Jáuregui Jesús y Neurath Johannes, Op. Cit. p. 47.

¹⁸“En América, pueblo de indios recién convertidos, cuando todavía no se había establecido en él parroquialidad o curato”.
www.rae.es

¹⁹Phil C. Weigand, Ensayos sobre el Gran Nayar entre coras, huicholes y tepehuanos, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos/Instituto nacional Indigenista/ El Colegio de Michoacán: 1992, p. 161.

²⁰Neurath Johannes, Op. Cit.

Maximiliano, Lozada luchó contra los liberales manteniendo el control de grandes porciones del occidente de Jalisco y casi todo Nayarit.

En 1873 -ya sin Lozada que había sido asesinado- los huicholes continuaron en su afanosa lucha, oponiéndose ahora al gobierno de Porfirio Díaz que, como bien sabemos, pugnaba por el progreso del país sólo que al parecer los indígenas nunca han sido considerados como integrantes del país y en aquellos años sólo se les recordaba para usurparles sus tierras y exportarlos como mano de obra esclava del norte al sur²¹.

Durante el porfiriato grandes latifundistas se hicieron de tierras comunales a través de las deslindadoras, con el pretexto de ser tierras baldías de las que nadie estaba usufructuando.

En 1890 los huicholes le pidieron al famoso etnólogo Carl Lumholtz que les ayudara a escribir una carta al presidente Díaz para hacerle saber de sus necesidades y peticiones, pero la carta (antes como ahora) no surtió ningún efecto y la colonización de comunidades continuó.

Para 1910 la colonización se volvió más lenta y los huicholes vieron su oportunidad de defenderse nuevamente y recuperar lo perdido. Ya en 1913 casi todos los huicholes se pronunciaron en favor de Villa y El Centauro del Norte envió una pequeña expedición a las montañas para ver qué se necesitaba allá. En sus comunidades los huicholes disfrutaban de sus cosechas y ya no pelaban más con “vecinos” (mestizos) o sacerdotes que censuraban sus ceremonias religiosas. Durante este periodo sobresalió un líder llamado Mezquite, proveniente de la comunidad de San Sebastián. En un inicio varios huicholes se congregaron a su lado y obtuvieron muchas victoriosas invasiones a tierras mestizas.

La constitución de 1917 representaba la solidificación de los sueños de los campesinos que lucharon en las batallas de la revolución y por supuesto que esperaban

que las leyes referentes a la posesión de la tierra reivindicaran lo que por derecho les correspondía en sus respectivos pueblos. Sin embargo las promesas de la constitución se quedaron tan sólo impresas en el papel durante mucho tiempo, pues aunque la Carta Magna revocaba la legislación de la Reforma en contra de las comunidades, las olas de colonización continuaron, si bien de manera más modesta.

Los ganaderos y los colonos vecinos, verdaderos vencedores regionales de la revolución, regresaron a ocupar las tierras comunales y se plantearon una nueva estrategia: ya que no podían vencer a todas las comunidades juntas, podrían ejercer una presión selectiva para eliminarlas una a una, el clásico “divide y vencerás”.

En la región del Gran Nayar la violencia no culminó en 1920 como sí lo hizo en el grueso del país. En 1926 el descontento de la iglesia Católica promovió la Guerra Cristera, que comenzó en el norte del país y posteriormente se extendió al centro. Tepehuanos, huicholes y mexicaneros formaron parte de este conflicto armado. Hasta San Sebastián llegó la barahúnda cristera, siendo el portador un sacerdote católico. De todas las comunidades huicholes sólo San Sebastián fue seducido por tales ideas. El liderazgo huichol cristero giró alrededor de un líder llamado Bautista, sin embargo la alianza que lideró sólo llegó a congregarse a 300 miembros aún en el punto más álgido de la Cristiada.

En 1929 el conflicto con la Iglesia terminó. Bautista murió asesinado a manos de unos huicholes de Tuxpan de Bolaños²² en 1935. Había recommenzado, sin embargo, la invasión a San Sebastián y durante esta época los ganaderos rurales asesinaron indiscriminadamente a hombres, mujeres y niños, cristeros o no, pues su meta era invadir la comunidad y usar

²¹John Kenneth Turner, *México bárbaro*, Editorial Quinto Sol: México, 1991.

²²Bajo el mando de Bautista muchos indígenas de San Sebastián saquearon ranchos y centros ceremoniales de Santa Catarina. Los de Tuxpan de Bolaños tomaron el partido del gobierno. (Torres José de Jesús, *El hostigamiento a “el costumbre” huichol: los procesos de hibridación social*, El Colegio de Michoacán/Universidad de Guadalajara: 2000.

sus pastos. Miles de huicholes huyeron hacia tierras nayaritas y duranguenses en busca de refugio y muchos jamás regresaron, pues allá lograron fundar comunidades y ejidos.

2.2.3 De mediados del siglo XX a la actualidad

La muerte de Bautista tampoco puso fin a los conflictos en el área, pues tanto los huicholes como los “vecinos” (mestizos) aprovechaban la menor oportunidad para contrainvadir, hurtar y hasta asesinar a sus rivales.

En 1948, el gobierno central tomó la decisión de establecer una colonia militar en San Sebastián. La milicia lejos de establecer la paz entre mestizos y huicholes sólo consiguió que la comunidad se colapsara. Como si de la cabeza de la hidra se tratara, dos nuevos líderes regionales emergieron para contrarrestar el esfuerzo colonizador: Antonio Arellano y Pedro de Haro. Gracias a los esfuerzos conjuntos de estos dos hombres se logró que el ejército retirara su proyecto de colonia.

Pedro de Haro encabezó a un grupo de huicholes de San Sebastián y Tuxpan de Bolaños y expulsaron con éxito a mestizos de varias rancherías huicholes.

Para mediados de los años 50, el presidente López Mateos reconoció la legitimidad de la carta constitucional de San Sebastián y el derecho de existencia de la comunidad.²³ Pero aún con esta resolución, los huicholes no consiguieron alejarse mucho de sus incómodos vecinos (rancheros mestizos) que se establecieron en el ejido de Los Amoles y otras partes del sur de la comunidad.

A partir de los años 60's se reinició la evangelización franciscana, se incremento la

²³Pedro de Haro, mestizo criado entre huicholes, se enfrentó a los ganaderos invasores y a las instituciones públicas relacionadas con la tenencia de la tierra. Él logró que se dieran las resoluciones presidenciales de San Sebastián y Tuxpan de Bolaños. (Torres Contreras José de Jesús, *Tierras magras y políticas equivocadas en el sistema productivo huichol: caso Santa Catarina, municipio de Mezquitic, Jalisco*, Espiral, Vol. VII No. 19, Septiembre/Diciembre de 2000.

afiliación protestante y el gobierno desarrolló varios programas de carácter económico y educativo, abriendo varias escuelas albergue (bilingües) en cada comunidad y en 1964 se construyó la primer pista de aterrizaje en la cabecera de la comunidad de San Andrés (las condiciones orográficas de la región han limitado la construcción de caminos en toda la zona Huicot).

En 1970 se echó a andar el Plan HUICOT²⁴ que se diseñó y planificó a lo largo de los 60's. Este programa incluyó en su etapa de ejecución inmediata, la iniciación de una red de caminos de penetración, la construcción de aeropistas en 22 poblaciones, el establecimiento de los servicios de radiocomunicación, la construcción de centros y casas de salud, 32 tiendas de la CONASUPO, sistemas de agua en seis poblados y otros servicios.²⁵ Aparentemente los huicholes, coras y tepehuanos iban a verse muy beneficiados por este Plan, pero como es común, los beneficiados fueron otros. Irónicamente los mestizos sacaron provecho de la ley apareciendo en los documentos legales como indígenas que habían ocupado las tierras desde tiempos inmemoriales y los huicholes quedaron como un grupo de oportunistas, con lo cual los primeros se hicieron dueños de extensas hectáreas. Por otra parte las carreteras que comenzaron a construirse no tenían más beneficiario que las compañías foráneas madereras que diezmaron, sin ningún provecho para los huicholes, los bosques vírgenes. Muchos de los apoyos nunca llegaron a la gente realmente necesitada, vamos ni de su existencia sabían. Después del Plan HUICOT vinieron muchos otros que auguraban épocas mejores para el pueblo huichol, contemplando entre sus objetivos: desarrollos

²⁴La palabra HUICOT significa “huichol, cora y tepehuano” y se refiere a la zona de la Sierra Madre Occidental en la que habitan dichos grupos. El vocablo tiene su origen en los programas de desarrollo elaborados por el INI durante las década de 1950, 1960 y 1970. (Relaciones. Guízar Vázquez Francisco, *Estrategias de apropiación territorial y de construcción de hegemonía en un contexto intergrupar: el caso de San Lucas de Xalpa, El Mezquitic, Durango*, invierno, vol. XXVI, Núm. 101, 2005).

²⁵*Informes Presidenciales*, Luis Echeverría Álvarez, Servicio de Investigación y Análisis Dirección, Referencia Especializada Subdirección, 2006.

endógenos, autorrealización, elevar los niveles de vida, erradicación de la pobreza, etc., pero la mayoría de las veces esto fue y sigue siendo una ilusión, beneficiosa sólo para un puñado en detrimento de la mayoría.

Los huicholes han debido de afrontar a lo largo de los últimos años del siglo XX, muchos problemas referentes a la posesión de sus tierras y recursos naturales. La modernización que ha llegado a sus comunidades (principalmente las de la zona alta) les ha traído más conflictos que beneficios. De entre las cosas buenas podemos citar que la venta de artesanías es una fuente económica que les ayuda a sobrevivir sin tener que emigrar hacia otras tierras. Otro aspecto positivo es que los medios de comunicación hacia el exterior se han acrecentado, ya que muchos huicholes viven en las ciudades cercanas como Guadalajara y el uso de internet y telefonía celular les permite comunicarse con sus parientes serranos y a la vez les ha dado la oportunidad de contactar con asociaciones nacionales e internacionales en busca de apoyo para defender sus derechos y por lo menos no sean vulnerados en el silencio que rodea toda injusticia. En cuanto al aspecto negativo podemos citar la deforestación, el uso ignorante de fertilizantes, herbicidas y pesticidas con sus

consecuentes daños, los monocultivos que afectan la tierra, la contaminación de aguas y suelos, entre otros.

Si hiciéramos un estudio de todas las demandas legales referentes a las propiedades territoriales indígenas que se han perdido en la Sierra Occidental a favor de mestizos y foráneos, además de generarse un extenso documento se suscitaría el enojo de todo aquel que tenga el más mínimo nivel de valor moral.

En el 2010, las diferentes comunidades huicholes se unieron y movilizaron nuevamente para defender su derecho a existir, ya que el gobierno central había otorgado 22 concesiones mineras en cierta zona de San Luis Potosí, la Sierra de Catorce. En dicha sierra se haya Wirikuta, el desierto sagrado, altar vivo de la cosmogonía huichol, a donde cada año se realizan peregrinaciones con la finalidad de recrear uno de sus mitos de origen más importantes.

En Wirikuta se recolectan las flores sagradas del hikuri, cactácea que contiene mezcalina y que forma parte indispensable de la parafernalia de sus mitos. Aunque los huicholes no habitan esta porción del desierto, su territorio cultural

sí lo abarca, ya que es precisamente en dicho lugar donde nació el sol, fue el final del camino que recorrieron los antepasados con este fin. Creo que quitarle a los huicholes un lugar tan sagrado como Wirikuta tendría su equivalente en el mancillar la iglesia de San Pedro en el Vaticano construyendo un Wal-Mart encima, por fines tan viles como lo son los planteados por el capitalismo y neoliberalismo, meramente económicos y beneficiosos solamente para algunos cuantos. En otro aspecto, el ecológico, es indudable que las zonas mineras afectarían el hábitat de especies endémicas y que los recursos naturales necesarios para mantener funcionando tales empresas son enormes.

Desde el verano del 2010 comenzó a correrse la voz sobre la apertura de una mina en esta zona, para agosto se había confirmado: el gobierno mexicano otorgó 22 concesiones sobre 6 mil 326 hectáreas de Wirikuta, a favor de la multinacional canadiense FirstMajesticSilver Corp. Ahora bien, cerca del 70% de dichas concesiones se hallan dentro de Área Natural Protegida²⁶. Dejando de lado el hecho de que se estaba violando impunemente la ley, se ponía en riesgo la integridad de la cultura huichol. Esto a sólo dos años de que el presidente Felipe Calderón, disfrazado de huichol, anunciara el “Pacto HauxaManaka para la Preservación y Desarrollo de la Cultura Wixarika”²⁷, pacto que garantizaba la protección de su cultura y sus lugares sagrados.

En el 2011 representantes de las comunidades huicholes viajaron a México con la firme consigna de conseguir que se cancelaran las concesiones mineras y para septiembre del 2013 sus esfuerzos

han rendido frutos, ya lograron suspender todas las concesiones a las mineras en la zona de Wirikuta, no obstante posiblemente se recurra a instancias internacionales para poder cancelar definitivamente los proyectos mineros²⁸.

2.2.4 Conclusión acerca de los antecedentes históricos

Desde siempre el área del Gran Nayar se ha caracterizado por su gente reacia y difícil de doblegar. A partir de la derrota del Gran Nayar en 1722 los huicholes han estado involucrados en todas las revoluciones importantes que han afectado el Occidente de México, muchas veces los líderes vinieron de afuera, pero otras veces surgieron de entre los autóctonos.

La guerrilla ha sido el modo característico de luchar de estos pueblos en épocas conflictivas, sobre todo por la estructura social que tienen, pues su modo de organizarse para sobrevivir en la sierra ha sido siempre diseminarse en pequeñas rancherías para no agotar los recursos naturales de una sola zona, lo que por cierto les ha dado un conocimiento inigualable de su territorio, a más de poseer una muy buena condición física.

La violencia que en diferentes periodos se ha desatado en la zona que habitan los huicholes, coras y tepehuanos, ha estado fuertemente marcada por hechos como las invasiones, venganzas personales, robos y asesinatos. Por otra parte, el motivo principal por el cual los huicholes se han sumado a las revueltas, ha sido siempre por la promesa o la esperanza de la preservación y defensa de sus comunidades, de su estructura y autonomía cultural.

La historia de los huicholes –como la de muchas otras etnias en toda Latinoamérica y el mundo- está plagada de injusticias, pero esto no los ha debilitado, por el contrario, les ha dado experiencia que han aplicado en seguir defendiendo lo que por derecho les pertenece, entre otras cosas y no la menos importante, su identidad cultural.

²⁶<http://frenteendefensadewirikuta.org>

²⁷En este pacto se menciona que atendiendo a la demanda del pueblo wixarika para la realización de una consulta sobre sus lugares sagrados se identificaron varios problemas que ponían en peligro su cultura. Por lo tanto los gobiernos de ...”Durango, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas, representados por sus Gobernadores Constitucionales...” suscriben el pacto que tiene por objeto: “...realizar las acciones necesarias para proteger y preservar la continuidad histórica de los Lugares Sagrados y Rutas de Peregrinación del Pueblo Wixarika, de manera especial la que se emprende para ir a Wirikuta...”, entre otras. (Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, Sección novena, Tomo CLXXXIII, No 090, Tepic Nayarit; 15 de Noviembre de 2008).

²⁸<http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/09/12/125256606-suspendidas-todas-las-concesiones-mineras-en-wirikuta>

2.3 La comunidad huichol

Para efecto de esta tesis, por “comunidad” entendemos al conjunto de localidades y rancherías establecidas en una región, las cuales mantienen relaciones por medio de sus centros ceremoniales y cívicos. De manera que un municipio contiene a varias comunidades que están integradas por algunas rancherías y localidades.

Dentro de la zona perteneciente a los huicholes se hallan esparcidas en unos 5000 kilómetros cuadrados de la Sierra Madre Occidental, cientos de rancherías (*quiecárite*) que dependen primeramente de sus templos o Centros Ceremoniales (*tukite*), ya que estos son los que las administran política, económica y religiosamente. Toda ranchería pertenece a alguna comunidad y todas las comunidades cuentan con organizaciones comunitarias muy estables y complejas.

Las comunidades se organizan en cinco niveles: los jefes de patrilineaje de los ranchos familiares, los encargados por cinco años de los Centros Ceremoniales, las autoridades anuales del Gobierno tradicional, las autoridades agrarias y el Consejo de Ancianos.

Los Centros Ceremoniales desempeñan un papel principal en las comunidades huicholes, ya que se trata del centro cívico-religioso

a cuyas decisiones se ciernen todos. Cada Centro Ceremonial cuenta con un grupo de aproximadamente 30 encargados llamados jicareros (*Wawa-te*) y con cantadores principales. Los “jicareros” están encabezados por un Comisario designado para un año.

Los “cantadores” (*maráakate*, plural de *maráakame*), son los encargados de hacer llegar correctamente las peticiones a los dioses, son sus intermediarios y los principales representantes de las tradiciones ancestrales. El conocimiento de los “cantadores” se consigue mediante una iniciación que dura 10 años y que ellos deciden realizar. Deben cumplir a lo largo de estos años con varios requisitos que si no son respetados pueden ocasionarles la muerte a través de alguna enfermedad enviada por los antepasados. Algunas habilidades de los “cantadores” son transmitidas también hereditariamente, esto ocurre cuando los padres hicieron la iniciación para que una vez fallecidos sus poderes pasen a sus hijos. Estos “cantadores” que son considerados chamanes, pueden ocupar cargos de cinco años en los Centros Ceremoniales (son cargos muy prestigiosos) una vez que han sido nombrados por los el Consejo de Ancianos. Este Consejo, se puede decir que es la ley en todos los aspectos, pues su decisión es determinante en todo lo concerniente a los asuntos de la comunidad.

Para ser parte del Consejo de Ancianos, es menester haber desempeñado varios cargos tradicionales a lo largo de la vida y ser jefes de patrilinajes, no siendo la edad determinante para ser parte del Consejo, sino más bien las acciones realizadas en el pasado en pro de su comunidad. Los Ancianos son los representantes de los antepasados, ya que poseen las herramientas adecuadas para comunicarse con ellos, como lo es soñar y es aprendido solamente ocupando cargos dentro de los Centros Ceremoniales o habiendo realizado una iniciación chamánica.

En cuanto al trabajo, este se realiza por medio de un sistema de cooperación bilateral entre familiares o amistades con lazo de compadrazgo. La remuneración que se espera no es de tipo monetaria, sino en especie. Por ejemplo si “X” ayuda a “Y” a construir su casa, “X” espera contar con la ayuda de “Y” en un futuro, ya sea para sembrar su coamil, tumbar monte o colaborar con los gastos en alguna ceremonia de algún modo que se considere equivalente a la ayuda que prestó el primero. Este sistema de reciprocidad afianza las relaciones sociales no sólo entre familias y rancherías, sino entre Centros Ceremoniales y comunidades.

2.3.1 Las rancherías

Como bien sabemos el punto nuclear de todos los componentes de una sociedad se halla en la familia y por razones obvias en el espacio en que se desenvuelve la misma. En diferentes zonas de la república podemos hallar rancherías en lugares alejados de las ciudades y grandes poblados, los huicholes habitan en este tipo de congregaciones y sus ranchos tienen características bastante peculiares.

Uno de los motivos principales por los que las rancherías han subsistido a lo largo de la historia en la sierra madre occidental es precisamente la condición geográfica de la misma. Debido a que los suelos no son muy ricos en materia orgánica y las lluvias son escasas la mayor parte del año, el pueblo huichol a hecho de los ranchos su patrón de asentamiento y de supervivencia. Muchas familias

cuentan con ranchos localizados en diferentes altitudes, con lo que pueden aprovechar los diferentes pisos ecológicos en distintas épocas del año. Al dispersarse y movilizarse de un lugar a otro, no agotan los escasos recursos de manutención de una sola zona, recordemos que su agricultura es de temporal y esto desencadena bajos rendimientos productivos, por otra parte, en las zonas altas no abunda el agua, recurso vital indispensable. Por otra parte y dando razón de ser a las rancherías, los mitos huicholes dicen que estos no deben vivir juntos, sino formar familias y dispersarse. Así las familias que se constituyen en ranchos nucleares cuentan con un espacio geográfico-ecológico de cuyos recursos hacen uso.

Este patrón de vida, su patrón tradicional, les ha permitido lograr una adaptación exitosa en las abruptas montañas. Es de notar que este relativo aislamiento (no están en contacto permanente con los mestizos) ha coadyuvado a mantener sus costumbres o como ellos las llaman: “el costumbre”. Ya que es en las rancherías donde los individuos huicholes se desenvuelven como una sociedad homogénea, el rancho es la unidad ceremonial y política más básica, es el lugar en donde se construyen fuertes lazos sanguíneos, constituidos por familias nucleares y extensas.²⁹

El rancho huichol está formado por varias casas organizadas en torno al jefe de familia más anciano (patrilinaje) y agrupadas alrededor de un patio que funge como espacio agropecuario, lugar de almacenamiento, de comedor familiar y de celebración mítico-ritual (en su centro hay un espacio destinado para prender la fogata que simboliza el centro del universo), además de usarse para ensayos de conjuntos musicales que sólo utilizan instrumentos de cuerda.³⁰

Cada vivienda es normalmente ocupada por una familia nuclear (abuelo, hijos, nueras, yernos y

²⁹Torres José de Jesús, *El hostigamiento a “el costumbre” huichol: los procesos de hibridación social*, El Colegio de Michoacán/ Universidad de Guadalajara: 2000.

³⁰Francisco Guízar Vázquez. *Parentesco y relaciones de género en una localidad wixarika (huichol) al sur de Durango*, AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana, mayo-agosto, año/vol. 2, número 002. Antropólogos Iberoamericanos en Red, Madrid España: 2007, pg. 210.

nietos) y el conjunto de casas agrupadas por manzana, generalmente corresponde a una familia extensa (hermanos, primos y compadres de distintas generaciones). Los lazos familiares no implican lazos estrictamente sanguíneos, pues los lazos de compadrazgo afectivo o de co-residencia pueden ser equivalentes. Estas agrupaciones de casas cuentan con un templo familiar (*xiriki*).

Los procesos básicos de reproducción social se han llevado a cabo, casi invariablemente y a lo largo de siglos, en los ranchos.

2.3.2 El sistema de parentesco

La palabra “parentesco” significa: “Vínculo por consanguinidad, afinidad, adopción, matrimonio u otra relación estable de afectividad análoga a esta”.³¹ Partiendo de esta definición podemos decir que el sistema de parentesco es el conjunto de reglas que determinan los preceptos que norman el matrimonio, las reglas de herencia, las de residencia y descendencia, el status de los individuos y grupos según los lazos de consanguinidad y de alianzas matrimoniales.

Ya he mencionado con anterioridad que los integrantes de las familias extensas no son necesariamente parientes biológicos, en el caso del “parentesco” este se extiende también más allá de los lazos consanguíneos, transformándose en un parentesco que encaja en el mundo simbólico que hace funcionar a su sociedad.

I El matrimonio o alianza

El matrimonio o alianza entre los huicholes, es el vínculo existente entre un cónyuge varón y una o varias mujeres. Lo común es que los jóvenes se unan para formar familias que, por lo regular, son bastante extensas, pues no acostumbran a tomar medidas de planeación familiar ni el uso de preservativos. Como ocurre en la mayoría de las sociedades actuales, el matrimonio o

alianza tiene la función ritual de convertir a los “muchachos” (as) en “señores” (as), es decir, en adultos responsables. Anteriormente las alianzas eran dirigidas por los padres de los jóvenes, imponiendo por esta vía el destino conyugal a los hijos por medio de alianzas estratégicas de compadrazgo, esto es lo que se llama *matrimonio arreglado* y actualmente las nuevas generaciones no están muy de acuerdo en seguir esta costumbre ancestral, ahora los jóvenes optan por un matrimonio guiado por los sentimientos. A este respecto los ancianos se quejan, ellos afirman que al arreglar los matrimonios se lograban enlaces más duraderos y familias más cohesionadas, que ahora los jóvenes se juntan y se separan a su antojo, debido a su inmadurez. Usualmente suelen unirse a una edad que oscila entre los catorce y los diecisiete años, pero una mujer huichol puede casarse a partir del momento de su primera menstruación. Sobre la fidelidad, cabe mencionar, que la de los hombres no es cuestionada, no siendo así para las mujeres, en contraparte, la virginidad de las mujeres no es requisito para encontrar marido, ellas desde temprana edad pueden tener varias parejas sin ser mal vistas por esto.

Tradicionalmente la residencia para una pareja después del matrimonio, es la casa o las tierras del padre de la esposa o del padre del esposo, sin embargo, la constante es que los padres quieren “cuidar” por un tiempo de la nueva pareja, en el sentido de verificar que el hombre sea un buen marido, trabajador y que podrá mantener a su nueva familia. En el caso de la mujer, se busca que aprenda a cocinar y atender a su marido debidamente.

Los tipos de alianzas realizadas entre los huicholes son: el matrimonio monogámico y el matrimonio poligínico. El primero se refiere al matrimonio de un varón con una mujer y el segundo al de un varón con dos o más mujeres de manera simultánea. Esta última es una práctica muy común entre los pueblos huicholes, aunque en años recientes debido a la educación escolar y religiosa muchos individuos están cambiando su manera de pensar. En el caso de un matrimonio monogámico, la mujer y el varón tienen la obligación de vivir en pareja, ayudarse en las labores del sustento,

³¹<http://rae.es>

formar una familia, cumplir cargos religiosos tradicionales en pareja y ser fiel a su cónyuge, entre otras cosas.

II Manera de establecer un matrimonio o alianza

Los modos para establecer alianzas entre los huicholes son cuatro: Alianzas concertadas, unión libre, matrimonio civil y matrimonio católico.

La ceremonia de casamiento tradicional consta de tres partes que consisten en lo siguiente: al principio los participantes platican de manera familiar, después comienza el ritual formal que dura horas en que los sabios chamanes dan todo tipo de consejos a la pareja que se va a unir. Comentan, entre otras cosas, lo que los recién casados ya no pueden hacer; deben dejar de comportarse como niños y actuar de manera seria; advierten sobre los peligros que acechan en las relaciones con los cuñados o cuñadas, etc. En la última parte de la ceremonia varios chamanes recitan simultáneamente los rezos tradicionales, dirigidos a las divinidades madres y se recita el mito de Niwétsika³², relacionado con el ciclo de la vida. La pareja recibe una jícara (xukuri) nueva en la que se guardan las semillas que se van a sembrar en el coamil, como símbolo de su independencia como pareja, de la reproducción del maíz y de la fecundidad.

El matrimonio civil es poco practicado entre los huicholes. Ocurre que por lo general las parejas que optan por este tipo de unión tienen un nivel de escolaridad más alto que el de las demás y optan por este tipo de matrimonio por las garantías legales que ofrece o porque es requisito para algún trámite en especial. Las parejas pueden casarse por lo civil después.

El matrimonio por rito católico es aún menos común que el matrimonio civil. Al igual que el matrimonio civil, una pareja puede casarse por la Iglesia después del matrimonio tradicional o la unión libre.

Huicholes en San Andrés Cohamiata, Jalisco

III Separación o divorcio

La separación o divorcio es común entre los huicholes, aunque por regla general es el último recurso al que se apela. Las desavenencias que conllevan a una separación pueden ser, entre otras: el adulterio por parte de la esposa, la negativa rotunda de que el varón tome otra esposa y pretenda llevarla a vivir a la misma casa de la primer mujer y el abuso o maltrato del padre de familia contra su mujer o sus hijos.

IV La endogamia étnica

Otro asunto referente al matrimonio o alianza, es el de la endogamia étnica, que se refiere a la prohibición de casarse con mestizos o con

³²Divinidad del maíz, del nacimiento, de la agricultura y de la vida.

miembros de otras etnias. Sin embargo este principio les ha resultado fundamental para la supervivencia étnica pues se han dado los casos en la historia del pueblo cora en que al intentar estrechar lazos con los mestizos se les permitió celebrar uniones con sus mujeres, lo que de entrada les permitía laborar mayores proporciones de tierra. Los hijos de estas uniones adoptaron la identidad mestiza y así, en complemento de la coerción y la violencia sistemática de los mestizos terminaron desplazando a los coras³³. Con este tipo de antecedentes fincados en la memoria, los huicholes miran con mucho recelo las relaciones intergrupales. Las mujeres u hombres que se unen con mestizos no pueden residir en las rancherías (kiete) huicholes.

V La familia poligínica

En el capítulo referente a la mitología, declaré que los mitos de las diferentes culturas, tienen (entre otras) la característica de narrar el por qué de algunas cosas en el presente son de ese modo y no de otro, quiero decir que en los mitos se halla un tipo de justificación a los actos que realiza la sociedad actual creyente de dichos mitos; lo que hicieron los ancestros para que sus descendientes pudieran vivir, es lo que se debe seguir haciendo.

Las tradiciones y costumbres basadas en los relatos mitológicos tienen por función renovar los hechos antiguos, de tal manera que su universo pueda seguir funcionando como hasta ahora. En relación a la familia poligínica, establecida en el pueblo huichol, no puedo omitir mencionar que está basada en uno de sus mitos de origen más relevantes, el del surgimiento del maíz como alimento primordial de su cultura. A su vez, no me parece superfluo recordar que todas las grandes culturas de Mesoamérica, basaban su alimentación en esta gramínea, estableciendo una relación especial entre los seres humanos y esta planta.

El vínculo entre el mito *La boda del maíz* -nombre con el que en 1907 Konrad Theodor Preuss lo

dio a conocer- y la familia poligínica estriba en que el mito narra el origen de la primer unión del hombre con la mujer, de la cual descienden los huicholes (una especie de Adán y Eva) y la fundamental alianza entre los integrantes de un matrimonio.

El mito, a grandes rasgos cuenta lo siguiente:

Había un sujeto llamado Watakame que vivía con su anciana madre en una época de hambruna para los seres humanos. Ante la situación de ver a su madre hambrienta, Watakame decide ir a preguntar a la gente qué se puede hacer. En su camino es engañado por la gente hormiga, que lleva en sus espaldas granos de maíz. Watakame les pregunta que en dónde han comprado el maíz, a lo que las hormigas le responden que lo han comprado en otro lugar al que se dirigen en ese preciso instante. Watakame se va con ellas y pasan la noche juntos, pero al despertar las hormigas arrieras le han robado todo su cabello. Allí se da cuenta que las hormigas mentirosas no habían comprado el maíz, sino que lo habían robado. Preocupado por no hallar alimento se sienta en la cresta de una sierra a donde llega una paloma trayendo en el pico una bolita de masa de maíz. La paloma era la madre del maíz. Watakame le pregunta a la paloma que sí puede visitarla en su casa, a lo que esta accede. Al llegar al rancho de la paloma, Watakame pregunta a la dueña que es una anciana mujer, si es posible que él compre algo de maíz, a lo que la anciana responde que si él quiere le dará una muchacha. La anciana abre una puerta y llama a las cinco variantes del maíz sagrado de los huicholes y a las plantas que crecen con él: maíz amarillo; maíz rojo; maíz negro; maíz pinto; maíz blanco; flor de calabaza y amaranto rojo.

Ninguna de estas plantas quiere irse con Watakame, alguna dice que la regañará porque camina despacio, otra argumenta que la cortará con un cuchillo. Para que Watakame pueda obtener el maíz, la anciana le pide que construya cinco trojes y un adoratorio, que en este realice determinadas ofrendas, que meta a las muchachas en el adoratorio (que siempre debe estar barrido) y que no las regañe. Watakame hace todo lo que la anciana le ha instruido y a los cinco días llegó la muchacha del maíz y las trojes se llenaron de elotes. La madre de Watakame, sin

³³Francisco Guízar Vázquez, Op. Cit.

embargo, estaba enfadada con las muchachas del adoratorio y la nuera, pues no ayudaban en las labores de la casa. Así que regañando a la muchacha del maíz, la obligó a que moliera el grano en el metate, sus manos comenzaron a sangrar (pues ella era el maíz) hasta que desapareció. Después Watakame fue a buscar a las muchachas al rancho de su madre, pero esta le dijo que como las había maltratado ya no se las devolvería. Así este regresó a su casa y le dijo a su madre que por su culpa morirían de hambre.

Los descendientes del matrimonio entre estas muchachas y Watakame son los huicholes. La relación entre el hombre cultivador y las plantas de maíz equivale a un matrimonio, pero ésta es una relación frágil que implica establecer una alianza.³⁴ Las alianzas son fundamentales en la vida de los huicholes, primeramente ellos tienen alianzas con sus dioses mitológicos a los que deben cumplir sin falta, después con

sus familiares, con las familias circundantes del rancho, con otros ranchos, etc.

La familia poligínica es la base de la estructura social huichol y encuentra su referencia mítica en el modo en que debe sembrarse el maíz: las cinco variantes tradicionales son hermanas y por eso deben sembrarse juntas, paralelamente las mujeres de un hombre deben vivir juntas y llevarse bien. El cultivo del maíz tradicional, la manera de sembrarlo y el alimentarse de él, es algo más que una tradición, es un paradigma social que debe seguirse. Por ejemplo, los comuneros tienen la obligación de sembrar las cinco variantes en el coamil y el que no lo hace así pierde sus derechos comunales.

Es muy común que en este tipo de matrimonios poligínicos las mujeres sean hermanas, primas o sobrinas, es decir familiares, ya que se tiene la creencia de que las esposas que están relacionadas parentalmente pelean menos entre ellas. A esto se le llama poliginia sororal. Es cierto que los derechos de la primer mujer siempre están por encima de los de las demás, pero en el caso de los hijos no se hace diferencia. Por lo

³⁴ Johannes Neurath. *La boda del maíz y la fragilidad de la alianza*. Ciencias [en línea] 2009, Disponible en Internet: <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=64412119006>. ISSN 0187-6376.

regular todas las mujeres tratan bien a todos los hijos, aunque no sean suyos y los diversos hijos se consideran entre ellos como hermanos, con los mismos derechos.

Como se ha mencionado su estructura social primaria se basa en la familia extensa y nuclear, desarrollada en el rancho. Las familias mezclan dentro de sus prácticas productivas las religiosas estableciendo y desarrollando sólidos lazos de convivencia.

VI La organización familiar

Partamos de la imagen de una familia en el rancho, conformada por hombres mujeres y niños, para poder definir más fácilmente la organización de estos actores sociales, ya que las obligaciones y responsabilidades de cada uno están determinadas por su género y edad.

La división de labores domésticas se encuentra claramente marcada, si bien sin fronteras rígidas para algunas labores. Las mujeres se encargan de cuidar a los niños y niñas desde su nacimiento hasta su temprana adolescencia. Este cuidado incluye su alimentación, su educación básica y velar por su salud. La madre es a su vez la responsable de iniciar a las niñas en las labores propias del género, como cocinar, limpiar, lavar y cuidar a los niños más pequeños. Con excepción de ciertas prácticas específicas como las ceremonias religiosas, la siembra, la cacería y la enseñanza musical y artesanal, la crianza de los infantes por parte de los hombres no es intensiva, están más bien para vigilarlos y reprenderlos cuando tienen un mal comportamiento.

Labor del padre de familia es en cambio, en conjunción con el *maraka'ame* y *kawitero*³⁵,

³⁵*Mara'akame* es la persona investida de conocimiento tradicional sobre historias míticas y poderes de sanación / enfermedad; el *kawitero* es un narrador de historias míticas. Ambos dirigen ceremonias importantes.

dar consejos prácticos de la vida por medio de metáforas de origen mítico, transmitidas en cánticos, historias y danzas teatrales, a sus hijos varones.

El día encuentra a la mujer huichol preparando el maíz para las tortillas. El trabajo de cocina

Madre enseñando a su hijo, cómo recolectar plantas

es arduo, pero no lo es todo, ya que entre las obligaciones exclusivas de la mujer se hallan: la limpieza de la casa, el lavado de trastes y ropa, el acarreo de agua, la preparación de los alimentos, el bordado y zurcido de la ropa de la familia y el encendido del fuego para el hogar. Las niñas ayudan a sus madres en cuanto tiene edad suficiente y los niños van con sus padres a aprender a cazar, que es una actividad únicamente de varones.

Tanto hombres como mujeres participan en la recolección de leña, aunque cuando dicho combustible debe conseguirse en lugares considerablemente distantes, los hombres se encargan de cortarla y transportarla con ayuda de bestias. También colaboran hombres y mujeres en la recolección de frutos.

Retrato de Yauxali / Artes de México

2.4 Acerca del costumbre y la religión huichol

En el capítulo referente a la mitología, pudimos constatar que toda religión tiene sus orígenes indisolublemente ligados a la mitología. La religión de los huicholes no está exenta de esta cualidad, por el contrario, es un claro ejemplo de ella. No podemos negar, sin embargo, que su religión no es netamente autóctona, pues hemos de remitirnos a la conquista espiritual española para comprender mejor las características que definen los límites de lo profano y lo sacro.

La sociedad mexicana de este siglo, en cuanto a cultos religiosos se refiere, muestra una gran cantidad de matices. Tengo la opinión personal de que el pueblo mexicano trae en la sangre la devoción, ya que era un pueblo muy devoto desde antes de la conquista española. Una vez que se logró instaurar el catolicismo como la única religión aceptada en la Nueva España, los indígenas comenzaron una lenta transición hacia su conversión y nueva fe y con el paso del tiempo (que todo lo cura) los nativos comenzaron a sentir el mismo afecto y devoción por los santos cristianos que el que anteriormente mostraban por Huitzilopochtli o Tonantzin. Ciertamente esto no ocurrió de una manera tan simple, fue una metamorfosis dolorosa y lenta. Los pueblos mesoamericanos, practicaban una vida religiosa enfocada

sobre todo a la naturaleza, esto se corrobora en las múltiples representaciones de las diferentes manifestaciones de la naturaleza que se encuentran en todas las culturas mesoamericanas. Esta gente, antepasados nuestros, amaban la vida y no despreciaban la muerte, siempre y cuando se muriera con honor, se tenía la saludable creencia de que todos tenían un destino en la vida y este debía afrontarse con valor. Además, la muerte era vista como un paso hacia otra vida, donde (lo mismo que en la religión católica) existía un lugar a donde iban los malos y otro al que iban los buenos, claro que estos conceptos tenían connotaciones muy distintas a las de los españoles de aquellos tiempos e inclusive de estos. Yo no atribuyo esta discrepancia al momento histórico en sí, más bien a conceptos diferentes derivados de culturas que entendían el mundo de un modo distinto. Sin ir más lejos, en días recientes leí una noticia que me causó asombro: “Máximo exorcista del Vaticano considera que el yoga es obra del diablo: el padre Gabriel Amorth señala que el yoga y la magia son obras del diablo y advierte que su práctica puede tener consecuencias malignas”³⁶

³⁶<http://pijamasurf.com/2011/11/maximo-exorcista-del-vaticano-considera-que-el-yoga-es-obra-del-diablo/>

Este es un claro ejemplo de la intolerancia religiosa y de las diferentes perspectivas. Ahora pensemos que si esto ocurre en el siglo XXI, en el siglo XVI debió ser exorbitante el deseo de erigir como única la religión propia.

La Nueva España se fundó en 1521, tras la caída de Tenochtitlán a manos del ejército de Hernán Cortés y sus tlaxcaltecas. La evangelización de estas tierras comenzó con la llegada de este astuto personaje, quien entre sus tripulantes contaba con un sacerdote católico encargado de officiar misa para los españoles y quitar del error religioso a los indígenas mexicanos que oficialmente pasaron a ser súbditos de la Corona española. Entre las primeras acciones que se tomaron para la conversión de los nativos, estuvo la de prohibir el culto a los antiguos dioses e implantar la moral y el sistema de valores judeo-cristiano. El choque espiritual que sufrieron los indígenas no puedo ni imaginarlo, de un momento a otro lo perdieron todo: sus tierras, sus familias, su salud, sus gobernantes y sus dioses. La estructura que sustentaba sus vidas se destruyó en un muy breve lapso de tiempo. En ese estado de amargura, frustración y desolación total, la responsabilidad de la evangelización de la tierra conquistada se delegó, por orden papal, en los frailes de distintas órdenes, siendo los primeros en establecerse los franciscanos. Su labor fue ardua, a base de persuasión -y con la ayuda de la espada de los encomenderos- lograron implantar el catolicismo y en su intento no dudaron incluso en adaptarse a las viejas creencias indígenas. Este es uno de los motivos por los que entre los grupos indígenas la religión católica tomó la forma de sincretismo religioso.

La resistencia de los nativos al adoctrinamiento total les permitió continuar con sus tradiciones paganas a escondidas de los españoles, pues está documentado que durante los primeros siglos del virreinato, los indígenas persistieron con sus ceremonias clandestinas en cuevas y barrancas escondidas. Los grandes asentamientos urbanos mezclaban a españoles, criollos y mestizos y estos últimos marcaban su afinidad con la población española dominante estableciendo una diferenciación con los indígenas subordinados, al aceptar

la ortodoxia religiosa. Estar más cerca de los españoles, ser lo más parecidos a ellos, era estar más cerca del poder económico y social, era estar un peldaño más arriba en el escalafón social del momento. Así comenzó cierto separatismo entre mestizos e indígenas dentro del mismo territorio nacional, abrogándose los primeros las mejores prebendas y dejando para los últimos las salas de los museos como culturas ya extintas.

Ocurridos estos hechos de la conquista, esta fue expandiéndose desde el centro hacia la periferia y a diferente ritmo se fue consolidando en el sur y norte del país. Quizás por esto “...*la relación entre clero y religión popular parece menos hostil en el occidente y centro de México, a diferencia de las áreas indígenas marginales del norte y el sur...*”³⁷ donde los rituales y creencias religiosas tienen una fuerte connotación etnicista e incluso autonomista.

En el caso del Reino de la Nueva Galicia, que abarcaba a Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas y Colima, el sometimiento por las armas se consumó muchos años después de la caída de Tenochtitlán y la conquista espiritual se demoró aún más. La vida en las capitales de la Nueva España transcurría a un ritmo diferente que en las comunidades serranas del norte y el sur –sobre todo aquellas que fueron creadas como un refugio para escapar de los españoles- donde, como ya hemos visto, los frailes tardaron aún más en llegar y pocos fueron los que lograron establecerse en condiciones tan adversas y hostiles.

Los huicholes son uno de los grupos del norte del país que supo adaptarse a las necesidades históricas y geográficas de su región, permeando todo lo que les llegaba del exterior de sus comunidades y protegiendo lo suyo, obteniendo una relativa autonomía.

Todo lo que los españoles y mestizos no consiguieron eliminar de la memoria histórica de los huicholes es el llamado “costumbre” y debido a que los huicholes realizan sus

³⁷Guillermo de la Peña. *El campo religioso, la diversidad regional y la identidad nacional en México*, Relaciones 100: otoño 2004, Vol. XXV.

actividades religiosas y productivas dentro del marco de su visión cosmogónica, “el costumbre” es el que dicta los principios básicos de su vida.

El costumbre es el paradigma que norma su vida política, económica, religiosa y social, es el canon que establece todo lo que es debido e imperioso hacer, para que el sistema (la vida) continúe funcionando. ¿De dónde surgió este costumbre? La palabra en sí es bastante esclarecedora, se trata de la costumbre llevada a cabo desde tiempos inmemoriales, es lo que hicieron los antepasados, son las acciones que se ejecutan de una manera sincrónica y casi mecánica desde que su pueblo tiene memoria y es efectivamente la memoria colectiva la que lo mantiene vivo.

Hablar de “el costumbre” entre los huicholes es hablar de su religión y de la relación recíproca entre dioses y hombres y de estos con sus congéneres, es el eje articulador de su vida social y productiva, estructurando incluso las alianzas y estrategias para el trabajo cooperativo.

La religión tradicional huichola comparte con las antiguas religiones prehispánicas la individualización de los dioses (politeísmo) y la deificación de los fenómenos naturales, al mismo tiempo sus mitos narran la transformación de algunos dioses en elementos de la naturaleza, como: rocas, cuevas, plantas y montañas. Los dioses también son llamados “antepasados” y es común designarlos con algún termino familiar como: el padre Sol, nuestro abuelo fuego, el bisabuelo cola de venado, nuestras madres del agua, nuestra madre Tierra, nuestra bisabuela crecimiento, etc.

Hay algunos dioses más importantes que otros, esta distinción se da porque los dioses menores participaron en la creación del mundo de una manera menos significativa. Su religión plantea la idea (común en todas las culturas del mundo antiguo) de que el misterio de la vida se desenvuelve gracias al movimiento y tensión provocados por las fuerzas opuestas en conflicto (tierra-agua, fuego-aire, bien-

mal, mujer-hombre, etc.). Para equilibrar estas tensiones hace falta un mediador, un elemento que restablezca el equilibrio primigenio. La trinidad encargada de lograr el equilibrio es la del complejo religioso peyote-venado-maíz, ya que –en sus mitos- son ellos los protagonistas del drama cósmico de la creación. Estos tres elementos, aparentemente tan diferentes son, en la religión huichol uno solo, como los tres lados que conforman un sólo triángulo. Es de notar que la trinidad: peyote-venado-maíz, representa las actividades productivas principales del pueblo huichol: la colecta, la cacería y la siembra.

No se puede escindir lo social de lo religioso en el gobierno y costumbres del pueblo

“El misterio de la vida se desenvuelve gracias al movimiento y tensión provocados por las fuerzas opuestas en conflicto (tierra- agua, fuego-aire, bien-mal, etc.)”

huichol, porque los cargos civiles y religiosos comparten funciones tocantes a ambos rubros. En este sentido, siendo la religión un sistema de símbolos relacionados con el destino humano y el sistema cultural en que se desenvuelve, esta se relaciona con la distribución del poder dentro de la sociedad, pues el que ostenta el cargo de administrador oficial y legítimo de lo sagrado (llámese brujo, chamán o sacerdote), detenta una gran autoridad dentro del grupo étnico.

Vista a grandes rasgos, la religión de los huicholes comparte algunos de los conceptos fundamentales de todas las demás religiones del mundo, a saber: los dioses son creadores y generadores de vida, dicha, salud y bienestar; los hombres somos inferiores que los dioses; es necesario cumplir con ciertos rituales para mantener a los dioses contentos, porque si son dadores de bienestar, también -si se molestan- pueden causar grandes males; como toda religión, clama ser la verdadera, la mejor, la única; se vale de muchos símbolos sagrados para su transmisión y comprensión;

sus ritos requieren su respectiva parafernalia y la religión se introduce en el seno de la sociedad inculcándola en todos sus integrantes desde que son niños. Ahora bien, buscando las diferencias que marcan su culto religioso del católico (que es el predominantemente practicado en México y el que forma parte de su sincretismo religioso), podemos mencionar que: el cactus comúnmente llamado peyote juega un papel fundamental en todas sus ceremonias religiosas (no me imagino a los congregados en una iglesia católica comunicándose con dios vía LSD); No se llevan a cabo las mismas festividades del calendario católico y las que coinciden -como la Semana Santa- se celebran de una manera muy particular; existe una distinción clara entre la morada de los dioses nativos y los foráneos, esto se evidencia en que hay un templo para los santos católicos y un templo ceremonial tradicional (tukipa) para las deidades de origen huichol. A estas últimas se les rinde culto en zonas específicas de su amplio territorio sagrado durante todo el año y las fiestas más importantes en las comunidades son en su honor; por otra parte, las ceremonias que se llevan a cabo en sus templos católicos son muy diferentes a las tradicionales identificando divinidades católicas con divinidades huicholes.

Entre las características destacadas del pueblo mexicano -en general- se encuentra la de ser muy fiesteros. El grueso de la población huichol vive por lo regular de una manera muy humilde (entre los censos del INEGI encabezan uno de los primeros lugares en pobreza extrema), esto se debe en parte y según criterios, a las condiciones geográficas de su hábitat, a los pésimos manejos políticos de la zona, al bajo nivel educativo y a su arraigo cultural. De este último los mismos huicholes dicen que son muy pobres porque todo el año se la pasan haciendo fiestas (así lo requiere “el costumbre”) y esto conlleva mucho gasto.

El éxito y la persistencia de las fiestas en la memoria colectiva de los pueblos naturales de México, se debe en buena medida a que están arraigadas en superposición con los antiguos calendarios agrícolas, en que señalan cambios de estación, momentos de cultivo y cosecha y -algo muy importante- marcan patrones de

cooperación con la familia y los vecinos. Las fiestas públicas relacionadas con algún evento religioso -en varias comunidades del país- incluyen música, baile y comida, llegando a prolongarse las festividades por varios días.

Es preciso mencionar que la Santa Iglesia no siempre ha estado de acuerdo con este tipo de eventos y en la mayoría de los casos ha tratado de mediar entre ellos, aunque no con mucho éxito, ya que son las mayordomías³⁸ las encargadas de organizar y dirigir las festividades, limitando de cierta manera la intromisión de la Iglesia. El argumento de los clérigos es que estas fiestas difunden creencias paganas y fomentan la ebriedad. Sea como fuere, no se puede negar que los fenómenos religiosos están ligados al contexto social y que las festividades de los santos y deidades prehispánicas favorecen la consolidación de una jerarquía civil y religiosa que estructura el y distribuye riqueza y prestigio. Hablando específicamente de los huicholes, en los que el sistema de cargos o sistema de varas es el que rige la jerarquía político-religiosa (el ascenso en la jerarquía se logra mediante la ocupación de cargos), tenemos el hecho de que el asumir un cargo importante implica cuantiosos gastos tanto de dinero como de tiempo y que estos esfuerzos se remuneran únicamente en reconocimiento social, estimación y honra.

El costumbre ha sido conservado en gran medida gracias a que los Centros Ceremoniales (Tukipa) se localizan en la partes bajas de la sierra, en las barrancas, lugares que los mestizos no han podido invadir y ciertamente zonas de difícil acceso. En otro aspecto, los deberes relacionados con “el costumbre” son obligatorios para todos los integrantes de la comunidad, pues si no se cumple con los

³⁸“Hasta mediados del siglo XIX existía una clara distinción entre la *cofradía* -un grupo corporado, poseedor de bienes, que se encargaba colectivamente del culto a un santo- y la *mayordomía* -una distinción individual de duración limitada, que implicaba que el incumbente se encargaba personalmente de una celebración-; pero con la legislación liberal las cofradías dejaron de poseer bienes y muchas veces adquirieron un papel subsidiario de las mayordomías en la organización de las fiestas”.(Guillermo de la Peña, *El campo religioso, la diversidad regional y la identidad nacional en México*, Relaciones 100, otoño 2004, Vol. XXV, p. 24).

deberes es imposible obtener derechos y beneficios. Sin embargo su cultura tradicional se ha visto agredida desde diferentes frentes en los últimos años: grupos religiosos, mestizos invadiendo tierras, el gobierno federal que limita sus terrenos e impide que se visiten los lugares sagrados, la apertura al comercio de sus artesanías con los mestizos y extranjeros y en cierta medida los proyectos educativos, entre otros. De los mencionados, la irrupción de grupos religiosos como los Protestantes, Evangélicos o Adventistas del Séptimo Día, son los que más daño han hecho al perturbar la organización armónica en que convivían las comunidades. Los primeros representantes de dichas sectas religiosas llegaron en la década de los sesenta y desde entonces no han parado.

Los huicholes tradicionales dicen que las sectas religiosas atraen creyentes a sus filas abusando de la pobreza de la gente, dándoles alimentos y ropa, atendiendo a sus enfermos con medicamentos e incluso sacando a varios de estos de sus comunidades por medio de avionetas para atenderlos en algún hospital. De sobra está decir que uno de los métodos más socorridos por las sectas religiosas (no todas pueden pagar un programa televisivo) es el de ir de puerta en puerta convenciendo almas despistadas, y digo que de sobra está mencionarlo, pues no dudo que a todos nos haya ocurrido alguna vez el estar un domingo realizando nuestras labores y escuchar que llaman a la puerta, al abrir nos encontramos con un grupo pequeño de personas sonrientes que nos invitan a escuchar la palabra de dios. Bueno, cada quien sus gustos, pero el asunto es que dicho proselitismo generado por el poco respeto que tenemos por nuestros congéneres produce problemas. En el norte de Jalisco, en el 2002, tenemos un caso emblemático de los conflictos originados por asuntos de índole religiosa en una comunidad huichol. Los hechos ocurrieron así: en Santa Catarina Cuexcomatlán, cierto día (por allá en 1997) un sujeto pentecostés pagó los gastos de un ataúd para el hijo de un huichol. Al cubrir los gastos aprovechó para hablarle de la palabra de dios y de lo mal que estaban los huicholes por venerar a dioses paganos y llevar a cabo costumbres satánicas. Total que aquel huichol, al paso del tiempo, se convirtió en pastor y comenzó a

predicar la palabra de dios (ya se sabe que el mayor problema de las religiones no estriba en lo que uno cree, sino en querer que todos creen lo mismo). Durante el transcurso de los años logró la conversión de un cuantioso número de familias (aproximadamente cien personas) y continuaba su misión predicadora. El conflicto comenzó porque los conversos dejaron de cumplir con sus obligaciones comunales, como asistir a las ceremonias ancestrales y cubrir cargos espirituales y tradicionales, esto porque su nueva religión se los prohibía. Los evangelistas hablaron de intolerancia religiosa a lo que los huicholes tradicionales respondieron diciendo que eran libres de creer en lo que quisieran, pero que para formar parte de la comunidad era requisito indispensable cumplir con las tradiciones y dejar de intentar evangelizar a más personas. Finalmente aquellas familias evangelistas fueron expulsadas de la comunidad³⁹. Casos como el descrito hay varios, donde las desavenencias llegan a terminar incluso en actos violentos.

---

³⁹*La palabra contra la tradición*, La gaceta de la universidad de Guadalajara, 19 de octubre, 2009, año/8, edición 599, p. 4.

2.5 La mitología paralela a la vida de los huicholes

La mitología ocupa un lugar central en la vida de los huicholes, ellos la consideran como la historia “cósmica o verdadera” y se refleja en todas las manifestaciones simbólicas de su pueblo. Los mitos son el modelo de todas sus acciones, siembran, cazan y cosechan de acuerdo a lo que dicen sus mitos, repitiendo en cada ocasión algo más que un acto mecánico y de supervivencia: repitiendo un acto místico que ordena los sucesos de su vida. La transmisión de los mitos se efectúa en las ocasiones sagradas en que se establece un diálogo con los dioses, como las ceremonias o los sueños. El mara’akame establece un puente entre lo profano y lo sagrado, reviviendo en sus cantos los mitos e integrando a los demás hombres, mujeres y niños que observan, escuchan y participan en dicha vivencia.

Los mitos narran el origen de las cosas y de las costumbres, es el modo en que los dioses y los antepasados hicieron las cosas, continuar haciéndolo de esa manera garantiza que la vida siga un curso apacible, armónico. Los mitos son sagrados, no son cuentos o simples relatos para entretener a los niños, su recitación y sus ritos reviven el tiempo sagrado, haciendo resurgir la dimensión divina de las cosas y eventos. Lo “sagrado” es para

ellos algo poderoso, extraño, trascendental. Es algo peligroso por su enorme poder y por eso es necesario realizar ritos especiales para encararlo, controlándolo para que no se torne perjudicial. Es por eso que al fuego (*Nuestro abuelo fuego*, Tatewari) se le hacen tantas ofrendas y ritos, el maíz no se come sino hasta después de la debida ceremonia en la que su sacralidad ha sido apaciguada y tampoco se debe ir a los lugares sagrados sin estar correctamente preparado.

La cualidad sacra, aunque perteneciente a otros planos de la existencia, puede encarnar en cualquier objeto físico o ser vivo. Los huicholes suelen utilizar la palabra “delicado” para referirse a lo sagrado. Por ejemplo, el nacimiento de un infante lo coloca a él y a su madre en estado “delicado”. Al nacer un niño, este no es lavado inmediatamente, sino que sólo se baña ligeramente con agua bendita y se frota con el penacho del chamán. Al día siguiente la madre y el niño son bañados y el chamán indica el nombre que tendrá el pequeño, nombre que le ha sido dado por los dioses a través de su canto (diálogo) nocturno.

El nombre es el primer atributo social que se le da al infante. A continuación la comadrona y la abuela del niño comen ceremoniosamente

un alimento ritual. Con esto la madre recupera su status social, pero el niño continúa siendo “delicado” hasta que es llevado a una cueva sagrada y allí se realiza otra ceremonia. Como podemos observar, en un caso tan común y normal, como es el nacimiento de un niño, los ritos son hasta cierto punto complicados, pero los huicholes deben cumplirlos cabalmente en pro de la salud y el bienestar de la madre, del hijo y de la comunidad entera⁴⁰.

Todas las ceremonias efectuadas por los huicholes siguen los cánones especificados en los mitos. Otro ejemplo claro del cómo se mezclan los mitos en su vida cotidiana, es el hecho de que los hombres quieran casarse con cinco mujeres, porque cinco son las variantes sagradas del maíz y con cinco mujeres se caso el héroe mítico que trajo el maíz como sustento principal de su etnia.

Los huicholes siguen participando en las mismas ceremonias que sus antepasados porque es su forma de agradecer y pedir a los dioses. Para ellos el mundo tiene una dimensión sagrada de gran poder que sólo los mara'akate pueden manipular, ellos se han preparado a lo largo de varios años y tras mucho esfuerzo realizando peregrinaciones, absteniéndose de algunos alimentos, de la sal y de las relaciones sexuales, ofrendado a los dioses; siguiendo los pasos que narra el mito para el primer chamán que fue el Abuelo fuego. Se valen de los sueños y del peyote que los enseña a cantar para comunicarse con los dioses, tendiendo un puente entre los dioses y los humanos.

Una de las características principales de su religión es la asociación que se da entre el maíz, el venado y el peyote. Su mitología en general hace referencia a estos elementos, por lo que los rituales, las fiestas, la organización material y temporal de la vida gira muchas veces alrededor de ellos. El maíz y el venado representan el sustento vital, en tanto que el peyote es el medio más importante para trascender el mundo temporal y la manifestación material más obvia de lo sagrado.

Entre los huicholes hay un mito para cada situación de la vida, estos ayudan a encontrar soluciones y en muchos casos no señalan solamente un rumbo espiritual, sino que son la base que justifica las normas morales y sociales del pueblo. La intrínseca relación entre el mundo sagrado y el profano es la que marca el modo de vida huichol en todos sus aspectos.

⁴⁰Robert M. Zingg. *Los Huicholes. Una tribu de Artistas*, Instituto Nacional Indigenista, México: 1982, Serie Clásicos de la Antropología No.12, p. 250.

2.6 El simbolismo huichol

Recuerdo que siempre en la escuela me dijeron que el ser humano era un ser social por naturaleza, ahora estoy convencida de ello, pero sobre todo creo que el ser humano es un ser social (y religioso) por necesidad. Si en el inicio de los tiempos no se hubiera logrado cierto tipo de comunicación entre los primeros especímenes humanos, estos hubieran fracasado como especie y no habrían pasado de ser alimento de los depredadores. Para comunicarse el ser humano ha debido desarrollar lenguajes capaces de ser comprendidos por sus congéneres y ha creado sociedades sumamente complejas por medio de la convención de sus modos de expresión. Por supuesto los lenguajes en diferentes partes del mundo no son los mismos pues las características en que surgieron son disímiles, derivadas de situaciones, tradiciones y condiciones de vida distintas, pero que esencialmente sirven para lo mismo: comunicar.

Los lenguajes están formados de signos y símbolos, tanto acústicos como visuales y su finalidad es la de comunicar conceptos. No pensemos en los símbolos, sin embargo, como entes estáticos sin cambio alguno, ya que son susceptibles de cambiar su significado de acuerdo al tiempo y al espacio en que se

utilizan, por ejemplo, el uso de la cruz esvástica que a lo largo de la historia de la humanidad ha representado conceptos muy diversos. Los primeros que utilizaron esta cruz como símbolo fueron los hindúes, con connotaciones positivas siempre. En el siglo XX, el uso de la esvástica por los alemanes le otorgó un significado maligno.

Esvástica utilizada como símbolo religioso hindú y como símbolo de la Alemania Nazi.

Tanto los signos como los símbolos son fuentes de información que transmiten ideas, pero los símbolos por su bajo grado de complejidad gráfica, producen respuestas más rápidas y se fijan en la memoria con mayor facilidad.

Algunos símbolos poseen un significado universal; como la calavera con las tibias cruzadas que nos hace pensar en peligro o muerte, o por el contrario, el corazón que genera en nuestra mente la idea de algo positivo como el amor y la amistad. Entre estos símbolos universales, es imposible no recordar el uso de los mandalas, la cruz o los laberintos en todas las culturas antiguas con significados místicos y trascendentales.

2.6.1 “Cada cabeza es un mundo”

Los signos y símbolos con que pensamos y nos comunicamos, hablan de nuestra riqueza intelectual, nuestros valores morales, nuestros temores y carencias. Es cierto que el mundo material es uno sólo, que el fuego quema en todas partes del mundo de la misma manera y que el agua moja, pero no interpretamos los hechos de la misma forma, no respondemos igual y eso es como vivir en otros mundos dentro del mismo. Conocida es aquella frase de “cada cabeza es un mundo” y esto es cierto en toda la extensión de la palabra. No es difícil comprender esta idea si decimos que tan sólo en México hay una ingente cantidad de mundos coexistiendo. El mundo de las escuelas de paga no es el mismo mundo de las escuelas públicas, el mundo de un sujeto que gana \$80, 000 mensuales no es el mismo del que subsiste con el salario mínimo y por supuesto que si encontramos frente a frente a dos sujetos provenientes de *diferentes mundos*, no hallarán puntos comunes y sí una escasa comunicación.

Cada individuo tiene su propio mapa mental de lo qué es el mundo y principalmente la vida y se rige de acuerdo a estos pensamientos. Ocasionalmente varios individuos comparten el mismo mapa mental, creo yo que por la comodidad y seguridad que esto representa, pues una vez establecido un camino, ¿para qué aventurarnos por senderos desconocidos a peligros innecesarios? Veamos el caso de la religión, a todos nosotros se nos ha inculcado alguna, parece un asunto hereditario que pasa de padres a hijos, de generación en

generación y es uno de los lazos más fuertes dentro de las sociedades.

La mayoría de los mexicanos profesan la fe católica, de todos estos católicos la mayoría han sido bautizados, hacen su primera comunión y cada vez que pasan frente a una iglesia o una capilla se persignan; una cantidad menor se confiesa a su cura frecuentemente, va a misa cada domingo o cumple la vigilia de la Semana Santa; y una porción mínima -yo calculo que casi insignificante-cumple con los Diez Mandamientos. Sin embargo, todas estas personas están orgullosas de su fe y se ofenden si alguien menciona cualquier cosa en su contra, porque los símbolos de su religión han cumplido bien con el propósito de quien los creó alguna vez: los símbolos les dan seguridad, estabilidad, pertenencia e inspiran respeto, todo esto al ser interiorizados por los individuos. La mayor parte de esta gente, sino es que toda, jamás se ha preguntado por el significado de los ritos de su iglesia y menos aún han comprendido la innegable sabiduría que encierran, porque una cosa es “saber” y otra muy distinta “comprender”. Sencillamente en algún momento de su infancia aceptaron sin cuestionarse como ciertos varios conceptos, que se reflejan en su manera de vivir y juzgar todo lo vivo. Recibieron información procesada que les proporcionó las pautas a seguir en cada situación de la vida, de esta manera se evitan el temor de enfrentarse a las situaciones desde su propio pensamiento con sus correspondientes recursos, esto facilita la toma de posturas y decisiones y nos sirve de escudo pues al no ser los artífices de un pensamiento no nos sentimos del todo responsables ante las consecuencias, máxime si la mayor parte de las personas de una sociedad comparten el mismo credo. ¿Por qué nos resulta tan difícil aceptar ideas diferentes a las propias? porque al educarnos de niños bajo ciertas costumbres y tradiciones, en nuestras mentes han quedado fijos los símbolos e ideas transmitidas por nuestros padres y tutores, difícilmente nos podremos abstener de operar bajo sus pautas, pero no nos autolimitemos, pues mientras más mundos conozcamos, más ricos seremos en conocimiento y más felices al aceptar que nuestra realidad –pobre espejo de la vida-no es la única, que hay tantas realidades como estrellas en el universo.

2.6.2 El mundo de los huicholes

Las ideologías están formadas –obviamente- por ideas y estas ideas se concretan y transmiten por medio del lenguaje, hablado o escrito, auditivo o visual; por símbolos y signos que otorgan significado a todas las acciones de la vida y nos dan una visión sobre cómo enfrentar a la muerte. Las interpretaciones que se hacen de estos dos últimos términos, vida y muerte, son las que marcan una radical diferencia entre los múltiples mundos. Hablar del simbolismo huichol es hablar de su mundo, es intentar penetrarlo para comprenderlo.

Su simbolismo se halla en todas sus manifestaciones artísticas, tanto las creadas con fines religiosos y de uso cotidiano, como las fabricadas para el comercio con mestizos y extranjeros. Lo más visible que descubrimos como muestra de su simbolismo son los bordados que tanto hombres como mujeres (principalmente hombres) llevan en sus atuendos, morrales y adornos en general.

Otro aspecto que revela su simbolismo entramado en la vida diaria, es el modo en que organizan y construyen sus casas, templos familiares, templos ceremoniales, rancherías y comunidades; siguiendo los patrones míticos buscan reproducir el orden dentro de su universo. La mayor parte de su simbolismo lo encontramos en sus expresiones religiosas: objetos que utilizan en sus ceremonias y las acciones que ejecutan en las mismas. Su código simbólico actual se originó en su mitología. Sus mitos narran que en los orígenes –antes de la raza actual de hombres- todos los animales, plantas y animales-humanos, formaban una unidad indiferenciada, en la que todos convivían entre sí sin problemas de comunicación, pues todos compartían el mismo lenguaje.

Los ancestros de esta antigua sociedad surgieron del agua, más específicamente del Océano Pacífico y las costas de Nayarit. A partir de ese punto, los mitos se suceden uno tras otro narrando el origen de todo cuanto existe.

2.6.3 Los dioses principales

El panteón teocrático de los huicholes es muy amplio y a esto se suma que a un sólo dios se le puede citar con varios nombres, no obstante, a manera de síntesis se puede afirmar que la mayoría de sus ritos religiosos giran en torno a deidades correspondientes al maíz, águilas, venados y peyote, sin olvidar mencionar que el peyote-maíz-venado, es uno mismo.

Los dioses masculinos principales son:

1. **“Tatewari”**, el dios del fuego, llamado también Abuelo Fuego. Es el dios de la vida y la salud, según sus mitos es el primer chamán, por eso es el maestro de todos los chamanes y su dios tutelar. Los animales que le pertenecen son el águila real, el guacamayo, el cardenal y la zarigüeya).
2. **“TatustiMaxakwaxi”**, el segundo dios del fuego y principal dios venado, Nuestro Bisabuelo Cola de Venado, a este dios pertenece el águila de cola blanca.
3. **“Tayau” o “Tau”**, el Sol, Padre Sol, los animales que le pertenecen son el guajolote, el conejo, el águila de cola colorada, la codorniz, la golondrina y el cardenal.
4. **“TamatsiParietsika”**, el dios venado-peyote, Hermano Mayor. Su nombre lo señala como dios del hikuli y dios venado. El Hermano Mayor es el mensajero entre los chamanes y los dioses, él es quien comunica sus cantos y deseos. Los animales que le pertenecen son el venado, la víbora de cascabel, el conejo, la ardilla gris, el ruiseñor, todos los loros, el águila Suli'kwai, el águila Piwa'mi, el búho y las gallinas.

Entre las deidades femeninas destacan Nuestra Abuela Crecimiento y 5 Madres:

“**Takot’si Nakawe**” (Nakawe), Nuestra Abuela Crecimiento. Toda la vegetación es producto de ella. Es la madre de los dioses y la diosa principal del maíz conocida por otro nombre: Tate’ikiOtegana’ka, Madre Maíz. Al mismo tiempo es hacia el este una serpiente de agua y lluvia. La tierra le pertenece por completo, por lo tanto es la señora de los utensilios de cerámica, pues se fabrican con tierra. Ella habita en el inframundo, diosa del cielo nocturno. Además de los árboles y la tierra, le pertenecen las calabazas, el frijol y las ovejas; el pecarí, el armadillo y el oso, el cual es considerado su hijo. En los mitos huicholes que hablan de la muerte de Takot’si, se menciona que diversas plantas y animales nacieron de su cabello o de las partes de su cuerpo descuartizado.

1. “**TateiNia’ariwame**”, Madre Agua del Este. Se ubica en el este como una serpiente roja, pues apareció como un relámpago. Es una serpiente de agua encargada de traer la lluvia. Su morada se halla en una barranca profunda en lado oriental del territorio huichol, cerca de Santa catarina. El ganado, las mulas y los caballos le pertenecen, se cree que su bastón es un rayo y su falda son las flores, que crecen gracias a la benéfica lluvia.
2. “**TateiKiewimuka**”, Madre Agua del Oeste. Madre del venado. Ubicada en el oeste es una serpiente blanca pues apareció en una nube de ese color. Es la serpiente de agua y lluvia que trae las aguas del oeste y es también la niebla matinal del otoño. A esta deidad pertenecen el venado, el maíz y los cuervos.
3. “**TateiXapawiyeme**”, Madre Agua del Sur. Situada al sur es una serpiente azul porque apareció en una laguna, es también una serpiente de agua que trae la humedad del sur. Más que las diosas anteriores, esta Madre tiene una estrecha relación con los maraka’ate. A ella pertenecen las semillas de maíz.
4. “**TateiHau’tseKûpu’ri**”, Madre Agua del Norte. Es también una serpiente de agua. A esta deidad pertenecen el maíz, la calabaza, el frijol, las flores y el ganado.
5. “**TateiWierikaWimari**”, Madre Joven Águila. La diosa del cielo diurno. Se vincula con el culto al sol, ella cuida todas las cosas de arriba, en donde habita y su vestimenta son las estrellas.

El lugar en que se asienta cada una de estas Madres, está determinado por su color respectivo y marcan los cuatro puntos cardinales de la etnia y su centro:

- **Sur:** rojo
- **Norte:** blanco
- **Oeste:** negro
- **Este:** blanco
- **Región Superior:** azul o verde
- **Región inferior:** café

Lumholtz concluyó que entre los huicholes existe la concepción de los cuatro elementos vinculados al hombre y a la mujer: fuego y aire (masculino), tierra y agua (femenino).

Las estrellas son todas dioses o diosas y adoran principalmente a la estrella de la mañana: Tonoa'mi ("cantante"), se dice que esta estrella es un chamán que canta todo el tiempo y cuida al sol. A ella impetran para que les conceda salud y conocimiento.

Los huicholes ofrecen sacrificios a sus dioses periódicamente, siendo la ofrenda principal el venado aunque también se utilizan las reses y los gallos junto con alimentos elaborados de maíz, frijol y calabaza. Además de hacer sacrificios de este tipo (animal y vegetal), ofrendan objetos simbólicos que representan la encarnación de sus oraciones y que depositan principalmente en cuevas sagradas, lagunas, arroyos y costas (igualmente sagradas) y casas de los dioses (templos ceremoniales y templos familiares, *tukipa* y *xiriki*).

2.6.4 Objetos simbólicos

Los objetos simbólicos generados por los huicholes no se encuentran fácilmente a la vista de los ojos profanos. Son gente muy cuidadosa y respetuosa de su religión por lo que han gestado un nuevo lenguaje simbólico carente de significado en términos rituales, para la "venta" al exterior de sus comunidades, satisfaciendo a los turistas que van en busca de "espiritualidad" indígena⁴¹.

La mayoría de sus objetos sagrados se guardan en cuevas remotas y sólo se sacan en ocasiones festivas. Hablar de todos los objetos simbólicos de la cultura huichol, excede los propósitos de esta tesis, por lo tanto me limitaré a nombrar algunos de los más usuales e importantes.

1. Los discos (*tepari*) sagrados

Los dioses más importantes son representados en discos labrados en ceniza volcánica solidificada, ocasionalmente en madera y muy rara vez en arcilla. Estos discos representan el dominio del dios o diosa y están grabados en la superficie con dibujos simbólicos de sus atributos y relaciones con el mundo. Los discos cubren los pozos sagrados en los que se depositan las ofrendas y han de ser ungidos con sangre de venado antes de utilizarse en algún ritual. Estos discos comúnmente se pintan de varios colores oriundos de la región, minerales y vegetales. Algunos de estos discos tienen en el centro una cavidad en la que se depositan diferentes mezclas, dependiendo del dios del que sea el disco, por ejemplo en el disco de Tatewari se deposita una mezcla de agua con hikuli y en el caso del disco de Nakawe se pone chocolate o la bebida alcohólica nativa.

2. La escalera de los dioses

Se trata de diminutas escaleras de piedra esculpidas con seis escalones. Hay muchas de estas escaleras en el territorio huichol, uno para cada dios. La escalera significa viaje; cada grada una etapa de la jornada.

3. Cristales de roca (*Tevali'r*)

Se tiene la creencia que los cristales de roca son personas muertas o incluso vivas, son una especie de cuerpos astrales. Los cristales son envueltos en tela y guardados usualmente dentro de canastas. Se usan como amuletos en la cacería de venado, tanto para tener una exitosa cacería como para no sufrir accidentes durante la misma.

4. Efigies animales

Las efigies se hacen regularmente de madera o paja y suelen ser representaciones de los animales que pertenecen a los dioses. La mayoría de estas efigies son como oraciones

⁴¹Johannes Neurath. *Mascaras enmascaradas: Indígenas, mestizos y dioses indígenas mestizos*. Relaciones 101, invierno 2005, Vol. XXVI. INAH.

silenciosas que expresan adoración por la deidad. Por lo general sus formas son muy burdas, a veces están pintadas y casi siempre se adornan con chaquiras adheridas con cera.

5. Cabezas y astas de venado

Sería inimaginable que faltaran las cabezas y astas de venado en las ceremonias religiosas huicholes. Las cabezas se depositan como ofrendas o como oraciones para tener suerte en la cacería de venados. Las astas son consideradas al mismo tiempo como plumas y como hikuli.

6. Sillas y taburetes

Se construyen pequeñas sillas y taburetes de distintos tamaños que son semejantes a juguetes. Su finalidad es para que los dioses se sienten en ellas, expresan adoración y a la vez encarnan oraciones. Frecuentemente se les adhieren plumas al respaldo y en ocasiones los asientos se cubren con flechas ceremoniales u otras ofrendas. Estas sillas se arman de la misma manera que las que usan los chamanes y oficiales del centro ceremonial.

7. Fetiches

Un fetiche es un ídolo u objeto de culto al que se le atribuyen poderes sobrenaturales. Entre los fetiches se rinde culto a algunas rocas que por sus características físicas especiales, diferentes del común de las rocas, les evocan a personas, animales o dioses. En varios lugares del territorio huichol (por ejemplo, canteras, parajes solitarios) se encuentran cúmulos de estas rocas que los chamanes han reunido a lo largo del tiempo y son sagradas. Cerca o encima de estos fetiches naturales, se encuentran frecuentemente gran cantidad de objetos de alfarería que en su mayoría representan animales modelados de una manera burda, pero también se hallan vasijas dobles, pipas, ardillas grises y utensilios domésticos. Sobre estos cúmulos se clavan flechas ceremoniales y a veces también se dejan cuencos votivos.

8. La serpiente de dos cabezas

Los huicholes representan en una serpiente de dos cabezas a la serpiente que – según sus creencias- rodea el mundo. El océano es considerado la serpiente más grande, el gran ser que lo devora todo. La serpiente por ser en esencia agua, es la principal hacedora de nubes y se invoca para generar lluvia.

9. Flechas ceremoniales (*urute*)

Las flechas ceremoniales tienen casi las mismas características físicas que las flechas usadas para la caza. Las diferencias radican en el cuerpo de la flecha, donde se adicionan diversos elementos que simbolizan las necesidades y deseos del suplicante, de tal manera que se trata de flechas portadoras de mensajes para los dioses. En cada acontecimiento importante en la vida de un huichol este confecciona una flecha.

La flecha –suponen los huicholes- es un lenguaje correctamente codificado e inteligible entre el huichol y sus dioses. El modo más usual de ofrendar una flecha consiste en clavarla perpendicularmente en el suelo, en el asiento de las sillas ceremoniales y en el techo de las casas de los dioses. También se depositan en los lugares sagrados, como arroyos, lagunas, en el mar, sobre las montañas; en todo lugar donde habite una deidad. A las flechas se les atribuye la capacidad de “hablar solas”, sin ayuda del chamán.

10. Escudos frontales (*nierika*)

Los nierikate (plural) son “escudos” y “espejos” con las connotaciones que ambos términos implican. Originalmente son redondos, pero también los hay angulares con un número variable de lados. El mito que se refiere al primer nierika, menciona a un anciano que estaba protegiéndose con dos escudos, uno en la espalda y otro aferrado en el frente. El del frente –que era redondo- estaba hecho con ixtle y tenía un agujero en el centro para ver a través de

él. Era “escudo” y “espejo” pues lo protegía y además podía ver las flechas a través de él. El nierika es un punto en el que los antepasados materializados en picos de montañas u ojos de agua, concentran su energía para revelarse e instruir al devoto, es el rostro de los dioses que no se puede ver directamente: “La palabra *nierika* significa “ver”, “estar despierto”, “estar vivo”, “estar consciente.”⁴² Los nierikate son escudos protectores en forma de discos hechos de carrizo y otate. Sin embargo, dada la significación tan compleja de la palabra *nierika*, cabe decir que el término se extiende a elementos de la naturaleza y a otros objetos rituales. Por ejemplo, los ojos de agua, el sol, el peyote (*hikuli*), la tierra sagrada de Wirikuta o el coamil, son todos nierikate, lo mismo que el tapete de tela en que el chamán envuelve sus artículos. “*Nierika* es el conocimiento que trasciende la percepción superficial de las cosas”⁴³.

11. Ojos de dios (*Tsikuri*)

Los tsikurite también tienen su origen en la mitología huichol, para ser más precisos en el tiempo en que el mundo no había sido creado. La diosa madre dio indicaciones a sus hijos (las estrellas) para que tomaran algo de sí, después le dijo al dios venado-peyote (Hermano Mayor) que colocara sus flechas cruzadas una encima de otra, amarrándolas con un nudo en el centro y luego ella tejió con sus cabellos la superficie de la tierra, sus hijos bailaron sobre el tejido extendiéndolo en una forma romboide y así surgió el mundo. El *tsikuri* está elaborado materialmente con estambre de colores tejido en forma romboide, montado sobre dos o más varas de madera. Así el *tsikuri* simbólicamente

⁴²Gabriel Pacheco Salvador, José Luis Iturrioz Leza. *José Benítez y el arte huichol. La semilla del mundo*. CONACULTA, México:2003, p. 40.

⁴³Gabriel Pacheco Salvador, José Luis Iturrioz Leza. *Ibíd.* p. 44.

representa el origen del mundo como una visión divina, también representa los puntos de su geografía sagrada y a la vez se trata de un objeto utilizado en contextos chamánicos.

12. Jícaras Votivas (*Ruku’li*)

Una jícara es la sección de una calabaza cortada por la parte cercana al tallo. Los huicholes las utilizan tanto para tomar líquidos como para ofrendas a los dioses. Olivia Kindl (en *La Jícara huichola: un microcosmos mesoamericano*), hace una distinción de tres tipos de jícaras: 1) de uso ritual divididas entre jícaras “efigie” y jícaras votivas. Las primeras representan a las divinidades y la cosmología; las segundas, que expresan los deseos del suplicante; 2) las de uso doméstico y 3) las artísticas-comerciales, confeccionadas expresamente para su venta. Simbólicamente son una representación del macrocosmos cuyo uso ritual implica la creación del mundo. Johannes Neurath considera a los huicholes como una cultura del agua, cuyas descripciones del mundo mítico aluden a un entorno acuático, por lo que sin esfuerzo, podemos entender que las jícaras votivas forman una parte integral en la religión huichol. Las cuevas sagradas por lo general cuentan con un pequeño arroyo o estanque. Estos estanques y arroyos también se encuentran en diversas zonas de su territorio y sus aguas se utilizan para fines religiosos, pues adjudican al agua una influencia saludable sobre los seres humanos. Para las fiestas el agua de algunos de estos arroyos o estanques se lleva en jícaras al templo, donde los huicholes la beben y se mojan la cabeza con el líquido. La jícara es la contenedora de las aguas originales, fuente de toda fertilidad y matriz de todos los seres vivos.

13. Las plumas

Las plumas simbolizan el espíritu de las divinidades, por eso el chamán (*mara’akame*) siempre las usa como instrumentos para percibir mensajes

divinos, consagrar ofrendas, sacrificios, indagar sobre enfermedades, bendecir o ahuyentar espíritus malignos. Se dice que Nakawe creó todo tipo de aves y cada una para un fin. Así hay aves que simbolizan el mal, como: el tecolote, tecolotitos, tapacamino y el correcaminos.

2.6.5 Otros símbolos

1. Las flores

Las flores pueden expresar muchas cosas entre los huicholes, desde el amor a una mujer hasta mensajes religiosos. A través de ellas se llevan a cabo diversos actos comunicativos como agradecer o solicitar favores a las divinidades o negociar un casamiento.

Cuando se utilizan flores para cifrar mensajes debe tenerse en cuenta la intención comunicativa, el destinatario y el tipo de situación. Los colores de las flores también desempeñan un papel importante en su significación, por ejemplo, las flores azules representan a la humanidad surgida del mar o al mismo hikuli pues este también tiene un tono azulado, a su vez la flor azul representa las huellas de venados y las mazorcas de maíz. Los huicholes consideran que a través de muchos medios –como las flores- los antepasados transmiten sus mensajes⁴⁴.

2. La vestimenta

La diosa Nakawe asignó a cada vestimenta un uso y un simbolismo particular. Así el sombrero adornado con plumas simboliza al dios sol, las plumas son los rayos del sol que fueron lanzados hacia el oriente. Los bordados del pantalón y la camiseta,

plasman las experiencias y batallas de los dioses míticos en el trayecto que recorrieron hacia la tierra sagrada de Wirikuta.

Los motivos en forma de cruz que aparecen en las camisas de hombres y mujeres, simbolizan los cuatro rumbos recorridos por las divinidades, sellados por un centro en la espalda o pecho y casi siempre con la imagen de un águila, una estrella, un venado o un peyote.

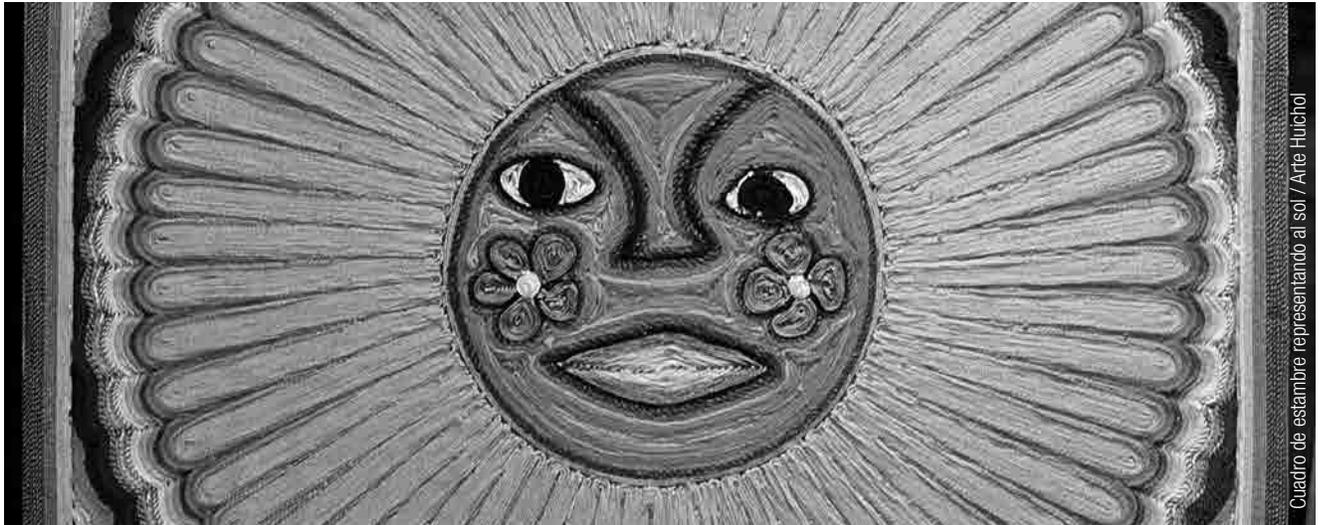
En las fajas que utilizan ambos sexos, se reflejan las historias de las divinidades de la lluvia y de las personas venado. La capa bordada que se pone el hombre en la espalda, es la estera de Nakawe. Se utiliza para recibir a los venados cazados en los templos y centros ceremoniales, así como para bendecir las velas y cirios de las divinidades.

Los huaraches sirven para seguir las huellas de las divinidades venado. Los morrales son para contener la jícara divina y las ofrendas de los dioses. L

Los aretes que usan tanto hombres como mujeres, representan el rostro de Nakawe, su nierika.

Todo bordado en las vestimentas representa en sí el espíritu creador de Nakawe, a la naturaleza, animales y aves. Por su parte, la falda de la mujer simboliza la esfera terráquea, la madre tierra de la que todo nace.

⁴⁴Ramírez de la Cruz Julio, Xitákame. *Wixarika XaweriYeikiyari. Un estudio de la canción huichola*. Departamento de Estudios de Lenguas Indígenas. Universidad de Guadalajara. Núm.27-28. 2003. p. 65.

Cuadro de estambre representando al sol / Arte Huichol

2.7 Dos mitos del tiempo primigenio huichol

En base a un calendario bien definido, los huicholes llevan a cabo diferentes ceremonias y festividades que pueden ser divididas en dos ciclos; temporada de lluvias y la temporada seca, combinando las actividades agrícolas con las ceremonias religiosas de cada temporada.

La temporada de lluvias se relaciona con el diluvio y origen del mundo, con la oscuridad y el caos; y la temporada seca se vincula con la luz y la vida. El pueblo huichol, como muchos otros pueblos del mundo, narra el mito de un diluvio que arrasó con una antigua civilización y que fue la causa e inicio de una nueva era, la del ser humano como lo conocemos ahora.

2.7.1 El mito del diluvio

Se supone que una anciana (Tako't'si Nakawe) le indica a un hombre que el diluvio se aproxima, "no tardará en llegar más de cinco días" le dice.

Le instruye que debe construir una barca con techo y lo que debe llevar en la barca: cinco granos de maíz de cada color, cinco frijoles de cada color, cinco tallos de calabaza y a una perrita negra⁴⁵.

⁴⁵Es importante mencionar que el número cinco es el número sagrado para los huicholes, precisamente porque en la mayoría de sus mitos se manifiesta constantemente y porque cuatro son los

Nakawe sella perfectamente la embarcación una vez que el hombre estuvo dentro.

El diluvio comenzó y cubrió el mundo entero durante 5 años. Al sexto año el agua comenzó a bajar y la barca atracó en una montaña (que aún se puede ver en Santa Catarina) y con ayuda de las guacamayas, los pericos y la madre tierra (Nakawe se convirtió en viento), el hombre comenzó a limpiar los campos. Él trabajaba todo el día en el campo y dejaba a la perra en la cueva en la que vivían pero, cosa extraña, cada vez que el volvía por la tarde, encontraba panecillos de maíz preparados para él. Cierta día decidió esconderse tras unos arbustos para observar quién le preparaba los panecillos y transcurridos cinco días pudo observar que la perra negra se quitaba la piel y era en verdad una mujer. El hombre cogió la piel y la arrojó al fuego, para después bañar a la mujer en una mezcla de agua con maíz molido. Este ancestro fue el primero que cultivó el coamil. Tuvieron una familia muy grande y el mundo se pobló de personas que vivían en cuevas.⁴⁶

rumbos del mundo y tienen un centro.

⁴⁶Karl Lumholtz. *El arte simbólico y decorativo de los huicholes*, Colección INI, número 3, México: 1986, p. 235-236.

2.7.2 El mito del nacimiento del sol

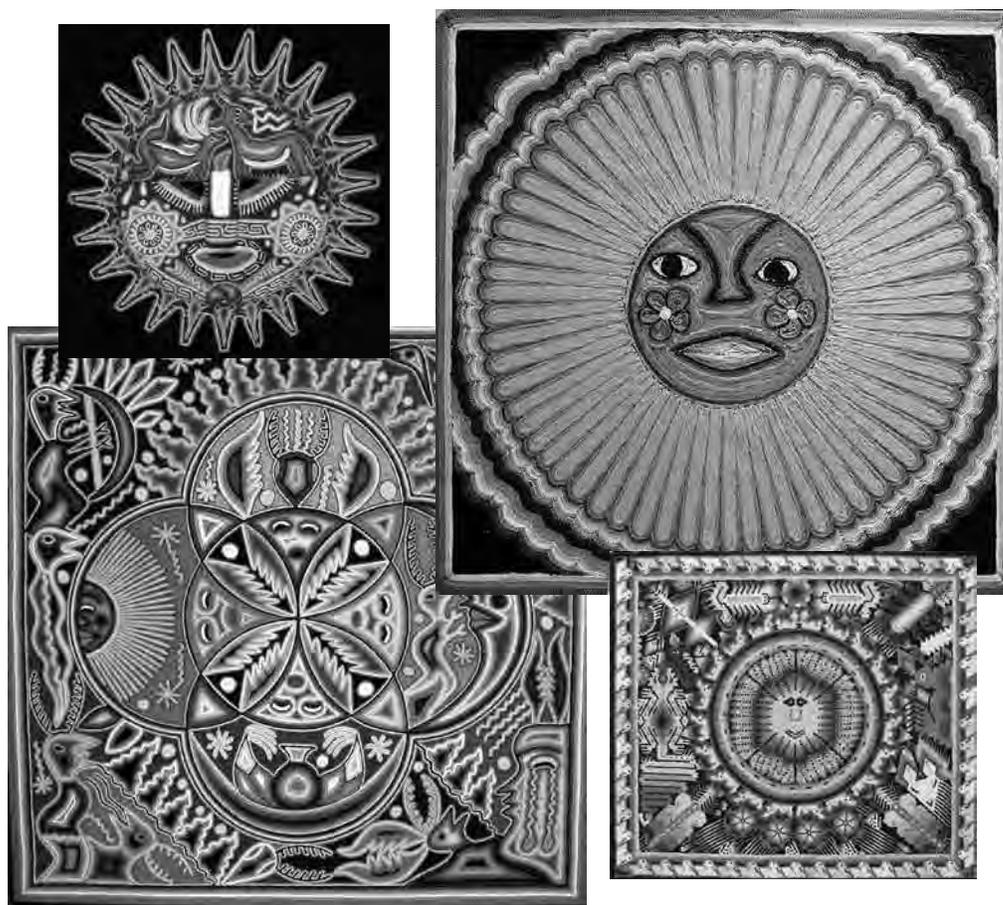
El nacimiento del padre sol (Tayau) se originó en tiempos antiguos, donde las personas-animales le preguntaron a la Bisabuela Nakawe que podían hacer para que hubiera luz solar.

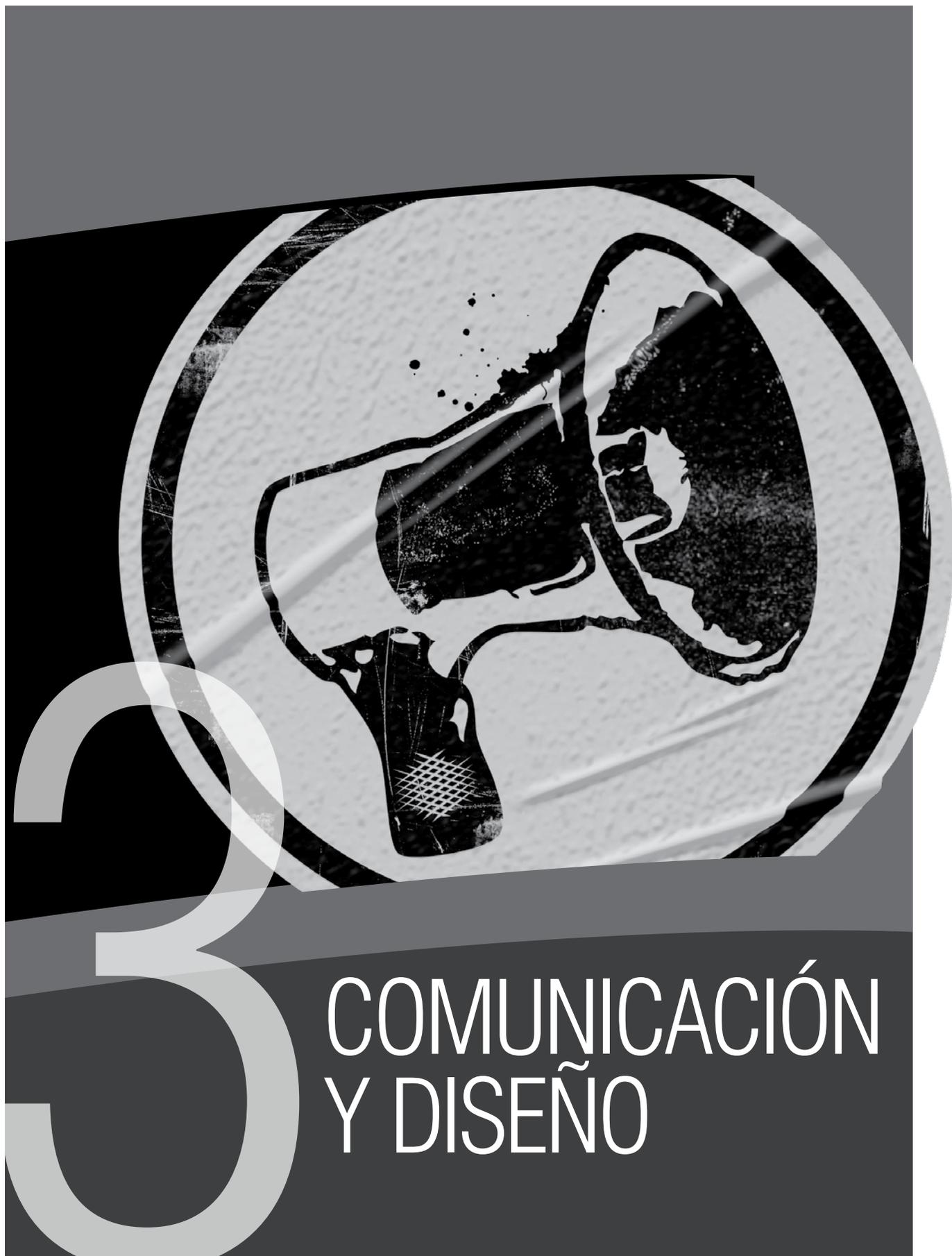
Luego de una asamblea se llegó a la conclusión de que uno de ellos tenía que auto-sacrificarse. Un joven huérfano hijo de la diosa de la tierra y del maíz Utuanaka estuvo dispuesto a morir abrasado por el fuego, la madre del joven no quería que su hijo muriera, pero él estaba determinado a ayudar a que las personas-animales tuvieran la luz del Padre Sol.

El muchacho resucitó y corrió por debajo de la tierra para renacer en el oriente. La abuela Nakawe y el abuelo fuego Tatewari les dijeron a las personas que siguieran el sendero subterráneo del joven hacia el este, al desierto de Wirikuta, donde el sol nacería cinco días después, en el Cerro Quemado.

El sol salió de su madre tierra y estaba cansado pues hubo de enfrentar muchos peligros en su trayecto subterráneo y finalmente subió por las cinco escaleras hacia el mundo. Tatewari enseñó a la gente a construir una silla para Tayau, que es donde actualmente se sientan los mara'akate y también son utilizadas en los templos para sentar a las deidades.

Algunas representaciones del sol, desde la perspectiva huichol

COMUNICACIÓN Y DISEÑO

Foto: sxc.hu

3.1 ¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN?

La palabra “comunicación” es de uso muy común y cotidiano como palabra y como un verbo en constante ejecución. Todos mantenemos una comunicación constante en cada momento de nuestra vida y no me parece incorrecto afirmar que incluso por la noche, mientras soñamos seguimos comunicándonos si bien, aparentemente nosotros mismos somos el sujeto de emisión y remisión del mensaje.

David K. Berlo define la comunicación como: “...el proceso mediante el cual un emisor transmite un mensaje a través de un canal hacia un receptor”⁴⁷.

La cita anterior indica que la comunicación implica por lo menos a dos entidades que transmiten cierta información cifrada en determinados signos y ordenada por reglas semióticas. Es decir que la comunicación es un acto de transferencia de información que se da entre dos o más personas a base de signos coherentes (lenguaje) que todos los implicados comprenden.

Existen muchos medios y maneras de

comunicación, la más común y posiblemente la más certera es la lograda a través de signos orales o escritos, pero la comunicación se abre paso más allá de convencionalismos. Pensemos, por ejemplo, en los mensajes que las madres transmiten a sus hijos cuando estos aún están en su vientre. Los especialistas en el tema, afirman que todos los sonidos externos influyen en el desarrollo del nonato, que lo más recomendable es tratarlo como si él ya conviviera con nosotros, hablándole, cantándole, contándole historias, diciéndole palabras amorosas, poniéndole música, etc. Aquí cabe preguntarse ¿cómo un ser humano que no ha tenido contacto con sus congéneres, que no posee los más rudimentarios medios del lenguaje puede comprender o asimilar alguna información? Porque el sonido de las palabras y la música, transmiten información abstracta a través de la entonación y el sonido, algo intangible pero no por eso irreal.

La comunicación es algo más que códigos desarrollados (lenguajes) por el hombre para interrelacionarse, es la piedra angular del desarrollo humano. Sin comunicación habría sido imposible que el hombre formara familias, comunidades, ciudades e imperios, de la misma manera que sería inverosímil continuar con nuestros grandes desarrollos urbanos y

⁴⁷David K. Berlo. *El proceso de la comunicación*, El Ateneo: 2004, Argentina. p. 12.

modernos si careciésemos de ella. Lenguaje y comunicación forman una indisoluble pareja, el lenguaje son los signos a través de los cuales nos comunicamos. Tan importantes son ambos que, incluso merecieron ser citados en la biblia.

La biblia nos relata que, cuando los humanos en sus ansias desmedidas de poder quisieron construir una torre para alcanzar el cielo, al señor dios no le agradó mucho aquella idea y pensó que puesto que todos hablaban el mismo idioma no les sería difícil conseguir todos sus propósitos, incluyendo aquel ignominioso de alcanzar el cielo. Determinó entonces confundir el lenguaje de los hombres dándoles a todos idiomas distintos lo que motivó que no se pudieran comprender entre ellos y mucho menos ponerse de acuerdo para conseguir un fin común que, a la sazón era construir la Torre de Babel. Así la torre quedó inconclusa y el ser humano continúa sin comprender al ser humano. De cualquier manera no es necesario buscar en textos religiosos la confirmación de que la comunicación es indispensable para la subsistencia de la especie y del individuo. Somos seres racionales que requerimos de la comunicación en primer término por salud mental y después para conseguir nuestros fines. La especie humana ha evolucionado y plasmado su historia y conocimiento gracias al lenguaje y la comunicación. Esta última ha sido y continúa siendo la que propicia y mantiene relaciones operantes entre individuos, grupos y naciones.

Ahora bien, ¿De qué medios nos valemos para comunicarnos con nuestros congéneres? Percibimos el mundo a través de nuestros cinco sentidos y toda comunicación se establece a partir de los mismos. Nosotros leemos, escuchamos, apreciamos los colores, medimos los espacios, observamos los gestos, entendemos los signos gráficos, disfrutamos de la música, etc. Y todo esto ocurre, gracias a nuestros sentidos. Gracias a que la comunicación no se limita a un solo sentido, podemos comunicarnos de múltiples maneras y enriquecer nuestros mensajes al utilizar diversos lenguajes. Por ejemplo, un anuncio que utiliza texto e imagen, es más atractivo que uno que sólo se vale de un sólo lenguaje.

Como individuos recibimos y emitimos información constantemente, en cada mínima acción, no lo podemos evitar. En nuestro fuero interno creamos y recreamos imágenes con las palabras y viceversa, continuamente, manteniendo un intercambio consciente e inconsciente con el mundo interno y externo. A este flujo de ideas, conceptos e información ¿Podemos llamarlo comunicación? Sí, siempre y cuando se produzca una respuesta del que recibe un mensaje. Pensemos en un sujeto que está solo en su casa mirando la televisión. En el aparato transmiten las noticias del fin de semana y un reportero informa que el índice delictivo en el país ha aumentado considerablemente los últimos meses. En ese momento esa información ya está afectando la manera de actuar del sujeto que mira el noticiero, podemos afirmar que la próxima vez que vaya a la calle será muy precavido y pondrá mucha atención a cualquier situación que le parezca sospechosa o peligrosa. El ejemplo anterior nos da pauta para afirmar que un acto comunicativo es exitoso cuando se produce una respuesta en el receptor del mensaje. En un acto comunicativo se seleccionan, cifran, transmiten y descifran mensajes que provocan respuestas ya que la comunicación sirve no sólo para informar o entretener, sino también –y en gran medida- para persuadir.

3.1.1 Los padres de la ciencia de la comunicación

No obstante haber comenzado a utilizar lenguajes desde la prehistoria, la ciencia de la comunicación es más o menos reciente, apenas se remonta al primer cuarto del siglo pasado. Recuerdo haber escuchado en alguna ocasión que uno de los principales motores de la evolución del hombre había sido la guerra, en el caso de la ciencia de la comunicación esta parece haber jugado un papel determinante.

La ciencia de la comunicación eclosionó en el continente americano, en Estados Unidos -para ser más precisos- aunque muchos de sus investigadores fueron inmigrantes de origen europeo que huían del viejo continente a causa de la Primera Guerra Mundial. Al finalizar tan catastrófica muestra de barbarie, los

estudiosos comenzaron a indagar acerca de la comunicación de masas. Porque ¿cómo había sido posible movilizar a naciones enteras para asesinar a otras, dejando de lado a la familia, ignorando valores intrínsecos del ser humano? Bueno, pues los estudiosos descubrirían los hilos invisibles de la comunicación de masas que permitía manipular la mente de millones de personas, sí tal cual, naciones enteras bajo el influjo de quien supiera mover aquellos hilos. Cuatro son los hombres considerados como padres fundadores de la investigación de la comunicación en los Estados Unidos: Paul Lazarsfeld, Kurt Lewin, Harold Lasswell y Karl Hovland.

Paul Lazarsfeld fue un sociólogo que se interesó mucho en las audiencias y la influencia que tenían los nuevos medios de comunicación masiva en 1932. Así que Lazarsfeld se dedicó a averiguar por qué las personas elegían cierto tipo de programas (de radio) y no otros, cómo empleaban la información que obtenían de los medios masivos de comunicación y en qué forma estos afectaban sus hábitos, gustos y orientaciones.

Por su parte Kurt Lewin, psicólogo de la Gestalt se avocó por la comunicación en grupos, los efectos de las presiones en grupo, normas de grupo y los papeles de grupo en la conducta y actitudes de sus miembros.

Harold Lasswell, político y científico, fue uno de los iniciadores del estudio de la propaganda, de los análisis sistemáticos de la comunicación en naciones y sociedades y el estudio de comunicadores políticos y su relación con la creación de actitudes colectivas. Lasswell logró sintetizar las cinco preguntas básicas a responder dentro del proceso de la comunicación: “¿quién dice?”, “¿qué?”, “¿por qué?”, “¿para quién?” y “¿con qué efectos?”. Él fue el primero que planteó al receptor de los mensajes como un ser activo en el proceso.

Carl Hovland, psicólogo educado en Yale, se hizo de una buena reputación como psicólogo experimental antes de que diera inicio la Segunda Guerra Mundial. En 1942 trabajó en un proyecto de investigación dentro del ejército y se interesó en la comunicación y en los cambios

de actitud. El modelo de la comunicación, planteado por él, fue considerado como una extensión de la teoría de la Aguja hipodérmica⁴⁸, otorgando pautas de comportamiento a cada destinatario. En su modelo se contemplan factores que influyen en la comunicación y su respuesta como son: las características del comunicador, de los medios, del contexto; los factores de predisposición ligados al medio, al contenido, al comunicador y a la situación; y los procesos internos del receptor como la atención, comprensión y aceptación.

Estos cuatro hombres fueron los que comenzaron a investigar de una manera metodológica la comunicación. Aplicando las herramientas propias de la ciencia realizaron experimentos y mediciones, arrojando resultados que servirían a las generaciones siguientes para identificar los elementos que intervienen en la comunicación y para plantear sus diversas teorías.

Veamos quién planteó el primer modelo de la comunicación, conozcamos el modelo de David K. Berlo y posteriormente revisemos algunos aspectos de la comunicación visual.

---

⁴⁸Los primeros modelos de comunicación fueron los llamados “Modelos de aguja hipodérmica”. Llamados así porque suponían que como una aguja hipodérmica montada sobre una jeringa, la información era inoculada en la mente de los televidentes y radioescuchas produciendo los efectos deseados por los transmisores de dicha información. Se esperaba, por ejemplo, que los individuos tuvieran mayor participación política o se sintieran más inclinados a comprar ciertos productos por el sólo hecho de escuchar o ver un anuncio.

En estos modelos se contemplaba una comunicación en la que intervenían sólo tres elementos: medios-estímulo, comunicación y audiencia-respuesta. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los investigadores se dieran cuenta que el proceso de la comunicación no era algo tan simple como una relación unilateral de estímulo-respuesta.

3.1.2 La comunicación es un proceso

Un proceso se define como un fenómeno que presenta cambios continuos en el tiempo, algo que no se encuentra estático. Los procesos son dinámicos y cada componente que se relaciona dentro de los mismos, influye en los demás. David K. Berlo, considera que no es posible hablar de un principio o un fin de la comunicación, tratándola como algo que se produce de una sola manera, que recorre un camino unívoco. El mismo autor nos dice que el proceso de la comunicación enfrenta por lo menos dos problemas cardinales: el primero es el de detener un proceso que es por sí mismo dinámico y al interrumpirlo para analizarlo, sólo nos hacemos una representación del hecho, pero esa representación no es el hecho en sí: *“Como lo expresara Hayakawa, la palabra no es la cosa, no es más que un mapa que podemos utilizar para guiarnos en la exploración de los territorios del mundo”*⁴⁹. El segundo problema radica en que para describir el proceso hemos de valernos del lenguaje y el lenguaje tampoco es estático, sino que es otro proceso mismo en acción, con el que intentamos “congelar” el mundo físico. Cuando seccionamos un proceso para dividirlo en partes de más fácil comprensión, debemos recordar que muchas veces esas partes son inseparables y que jamás operan de manera independiente pues cada elemento interactúa con los demás y les afecta. La comunicación es un proceso que está vivo. Ya no es posible aceptar, que la comunicación de masas difundida por medios como el radio, el periódico o la televisión, inyecta información en las mentes de las personas y que todas estas responden de una sola manera premeditadamente calculada. La verdad es que efectivamente los medios masivos de comunicación afectan al público, pero también es cierto que la opinión del público afecta a los medios.

Para comprender el proceso de la comunicación hay que prestar atención a las siguientes preguntas: ¿Quién, con quién y por qué se está comunicando?⁵⁰.

---

⁴⁹Berlo David K., Op. Cit. p. 23.

⁵⁰Berlo David K., Op. Cit. p. 25.

3.1.3 Los componentes del modelo de la comunicación

Existe una gran variedad de modelos de la comunicación, quizás tantos como mentes en el mundo capaces de crearlos, pero todos tienen básicamente el mismo esquema y los mismos elementos con pequeñas variaciones. Recordemos que la ciencia de la comunicación tuvo sus inicios en la primer década del siglo pasado, por eso es primordial tener a la vista el hecho de que los medios y las maneras de comunicarnos han cambiado bastante desde entonces. Pensemos tan sólo en el uso de internet y dentro de este las redes sociales virtuales, que han unido y transformado al mundo de una manera anteriormente insospechada.

Los componentes de la comunicación no han cambiado mucho desde que Aristóteles planteó los elementos de la retórica: el orador, el discurso y el auditorio, sólo que con el paso de los años y –por supuesto de las investigaciones– los términos han sido modificados y se han agregado algunos nuevos. Las variables del proceso de la comunicación en la época de Aristóteles eran: la persona que habla, su discurso y la o las personas que lo escuchan. Estas variables continúan tomándose en cuenta en todos los estudios del proceso de la comunicación, pero ciertamente de una manera más compleja y con añadidos.

El primer modelo de la comunicación que integró factiblemente todos los elementos básicos de la comunicación fue el de Shannon-Weaver. Si bien esta teoría se basó en cálculos matemáticos y fue pensada en función de la transmisión de información por medio de aparatos electrónicos, específicamente de radio y teléfono.

Su modelo consta de cinco elementos⁵¹:

1. **Fuente:** Elemento inicial de la comunicación que produce palabras o signos a transmitir, pudiendo ser este, por ejemplo, el televisor o la radio.
2. **Transmisor:** Un emisor técnico que transforma el mensaje en señales o códigos comprensibles para el aparato que tendrá que decodificarlos.
3. **Canal:** Es el medio técnico que transporta las señales emitidas por el transmisor.
4. **Receptor:** Es el aparato que recibe la información y la decodifica transformándola en un lenguaje comprensible por el verdadero receptor que es el destinatario.
5. **Destinatario:** La persona que recibe el mensaje decodificado.

Aunque su modelo habla de fuentes y receptores como aparatos y de información codificada en bites, puede afirmarse que de él surgieron los modelos posteriores para la comunicación humana.

3.1.4 Modelo de comunicación de David K. Berlo

Un modelo que retoma los elementos de Shannon y Weaver complementándolos y llevándolos al campo de la comunicación humana, tomando en cuenta factores psicológicos –muy importantes diría yo- es el propuesto por David K. Berlo. Él nos dice que toda comunicación humana tiene una fuente, un objetivo y una razón para ponerse en movimiento. El propósito de la fuente se expresa en un *mensaje*, este requiere de un “traductor”, un *encodificador*. Una vez codificado el mensaje es necesario transmitirlo por medio de un *canal* y al extremo de este se hallará su destino: el *receptor*.

Sin embargo para que la comunicación tenga lugar aún hace falta un elemento más: el *decodificador*. Es básico que la fuente y el receptor de la comunicación sean sistemas similares, de lo contrario la comunicación es imposible, ya que como apunta Wilbur Schramm “*Estamos en posibilidades de elaborar un mensaje solamente mediante los signos que conocemos, y sólo podemos dar a esos signos el significado que hemos aprendido con respecto a ellos*”.⁵²

Los siguientes son los componentes del Modelo de la comunicación de Berlo⁵³:

1) Fuente: existen por lo menos tres clases de factores que provienen de la fuente y pueden afectar favorable o desfavorablemente la comunicación.

a) *Sus habilidades comunicativas:* Hablar y escribir, leer, escuchar y pensar de una manera clara, son factores esenciales para encodificar y decodificar mensajes. ¿Cuáles son las unidades básicas que comparten estos 5 verbos? Las unidades del lenguaje. El lenguaje

⁵¹Carlos Fernández Collado. *La comunicación humana en el mundo contemporáneo*, McGraw-Hill, México: 2001, p. 10-11.

⁵²Wilbur Schramm. *La ciencia de la comunicación humana*, Grijalbo: México 1980, p. 11.

⁵³Berlo David K., Op. Cit. p. 33.

humano afecta la percepción y el pensamiento, esto fue expuesto en conjunción por Sapir y Whorf: *“En concreto la hipótesis de Sapir-Whorf establece que el lenguaje de una persona habrá de determinar en parte lo que esa persona ve, lo que está pensando y los métodos que utiliza para pensar y llegar a tomar decisiones. La facilidad lingüística de una fuente de comunicación es un factor importante en este proceso. En nuestra calidad de fuentes de comunicación, nos hallamos limitados en cuanto a capacidad de expresar nuestros propósitos si no poseemos las habilidades comunicativas necesarias que encodifiquen en forma exacta los mensajes. Además, nuestras deficiencias en la habilidad de la comunicación limitan las ideas de que disponemos y también nuestra habilidad para manipular estas ideas, para pensar”*.⁵⁴

b) Su nivel de conocimiento. El nivel de conocimiento que posea la fuente acerca del tema que está transmitiendo le dará la seguridad o inseguridad con que transmita su mensaje. Mientras más conozca de su tema, más fácil le resultará transmitir de manera clara su mensaje.

c) La posición que ocupa dentro de un determinado sistema socio-cultural. El sistema socio-cultural en que se desenvuelve una fuente afecta su conducta de comunicación. La gente no se comunica igual cuando pertenece a clases sociales diferentes, ya que los sistemas sociales y culturales determinan en gran medida la elección de las palabras que la gente usa, sus propósitos para comunicarse, el significado que da a ciertos vocablos, la elección de sus canales de transmisión, etc.

2) Encodificador: Toma las ideas de la fuente (o es la fuente en sí) y las codifica.

3) Mensaje: El mensaje es el producto físico verdadero del emisor encodificador. Puede ser

Hablar y escribir, leer, escuchar y pensar de una manera clara, son factores esenciales para encodificar y decodificar mensajes.

algo escrito, un discurso hablado o un cuadro. Los factores del mensaje que afectan su fidelidad son tres:

a) El código: puede definirse como un grupo de símbolos susceptible de ser estructurado de manera que tenga significado para alguien. Los idiomas son un ejemplo de código.

b) El contenido: El contenido es el material del mensaje seleccionado para expresar el propósito de la fuente.

c) El tratamiento que se da al mensaje: este se refiere a la manera de estructurar los elementos del código.

4) Canal: Al comunicarse la fuente debe elegir un canal. Al hacer esta elección la fuente debe considerar tres factores importantes:

a) Qué opciones tiene para elegir

b) Qué cantidad de dinero puede invertir

c) Las preferencias que tiene el receptor.

La fuente debe decidir qué canal utilizar para que el receptor pueda decodificar fácilmente los mensajes. Los canales pueden ser puentes tendidos entre la fuente y el receptor para comunicarse o abismos insalvables.

5) Decodificador: El decodificador suele ser con frecuencia el mismo receptor del mensaje que, en base a sus conocimientos y condición socio cultural, puede o no puede decodificar cierto mensaje.

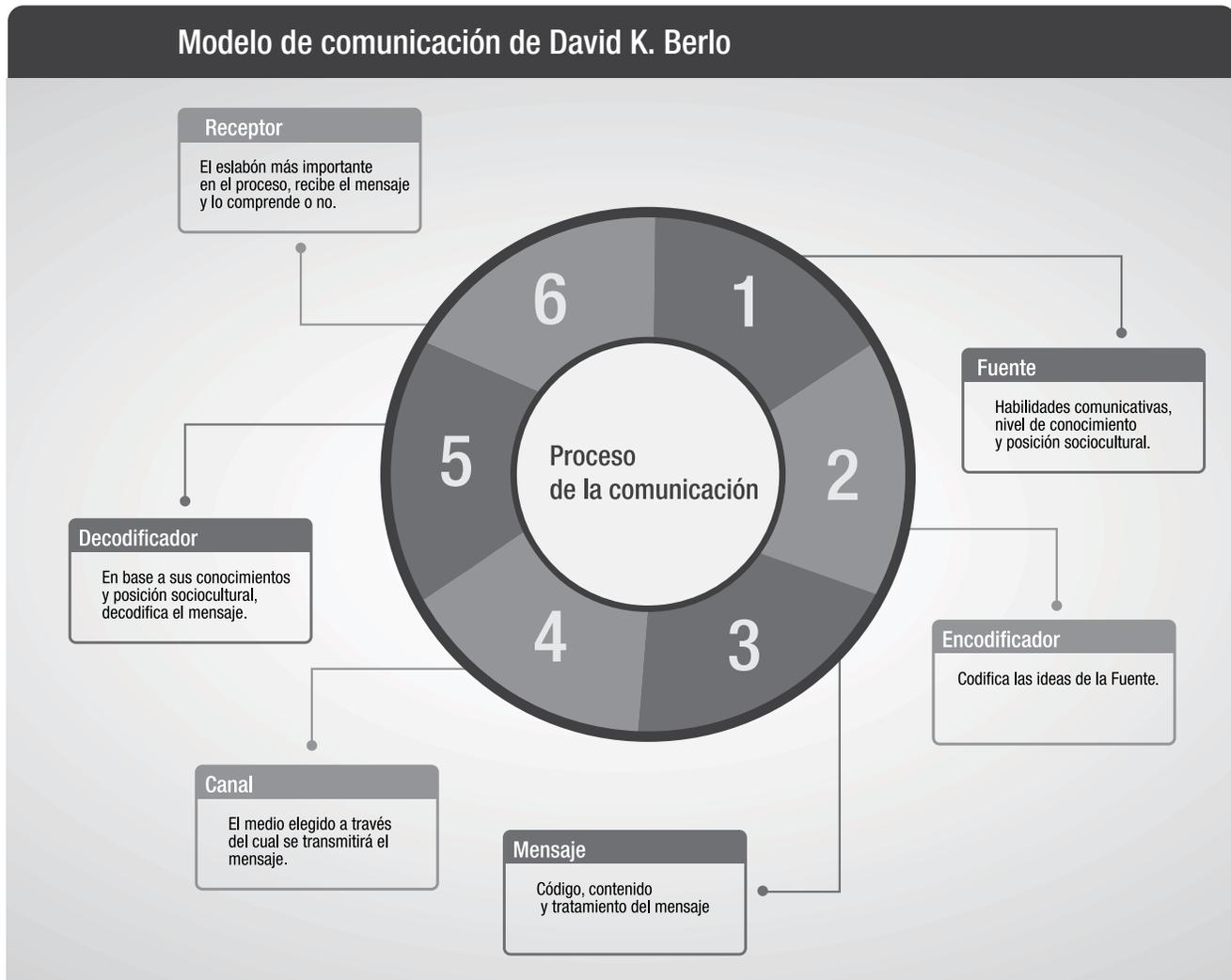
6) Receptor: Si el receptor no posee la capacidad de escuchar, leer y pensar, no

⁵⁴Berlo David K., Op. Cit. p. 41.

podrá decodificar los mensajes que le han sido transmitidos. En una comunicación efectiva el receptor es el eslabón más importante de todo el proceso de la comunicación.

Por eso cuando la fuente está decidida a transmitir un mensaje debe elegir adecuadamente el canal y el código, pensando en que resulte asequible para el receptor.

Somos comunicadores con la obligación de utilizar correctamente códigos que el receptor pueda asimilar. Seleccionar elementos del código que llamen su atención, que le resulten de fácil decodificación estructurándolos de una manera que exija el mínimo esfuerzo al receptor para decodificar e interpretar el mensaje. Por otra parte, el contenido de nuestro mensaje debe parecer convincente al receptor y estar de acuerdo con sus intereses y necesidades.

Fotos: sxc.hu

3.2 Lengua y lenguaje

Como hemos visto, la comunicación requiere de lenguajes para concretarse, es por eso que ahora es necesario establecer qué es la lengua y qué es el lenguaje.

Cada grupo cultural del mundo tiene su propia lengua y lenguaje, ambos conceptos distintos. El lenguaje, es el sonido emitido por la cualidad de nuestras cuerdas vocales, facultad con la que ya nacemos debido a nuestra naturaleza, mientras la lengua ha de ser adquirida en nuestros primeros años de vida.

El lenguaje es heteróclito, ya que abarca el ámbito físico, fisiológico y psíquico. Por ejemplo, un concepto desencadena en el cerebro de una persona una imagen acústica, de inmediato el cerebro transmite a las cuerdas vocales un impulso correlativo, luego las ondas sonoras se propagan de la boca. Vemos aquí un fenómeno psíquico seguido de un proceso fisiológico que culmina en uno netamente físico⁵⁵.

La lengua es un producto de la sociedad formado a base de convenciones y es además un producto en movimiento, es decir, que se

transforma constantemente. Es un sistema construido por el hombre que contiene múltiples signos lingüísticos correspondientes a diversas ideas. Estos signos aunque son de esencia psíquica o mental son susceptibles de estudio ya que pueden concretarse a través de la escritura.

De este modo la lengua es el depósito de las imágenes acústicas y la escritura es su forma material. MOLES (1994) nos dice, muy acertadamente, que escribir es pensar, codificar por medio de signos gráficos el pensamiento del escritor.

Y ¿es menos cierto que las palabras evocan imágenes? Leemos una novela, pero mientras nuestra vista captura los signos lingüísticos, mientras resbala casi imperceptiblemente por las palabras, nosotros no vemos letras impresas en papel, estamos viendo las imágenes recreadas en nuestra mente, observando escenas sumamente complejas.

⁵⁵ Ferdinand De Saussure. Curso de Lingüística general. Vigésimocuarta edición, Losada: Argentina, p. 10.

3.2.1 Lengua y sociedad

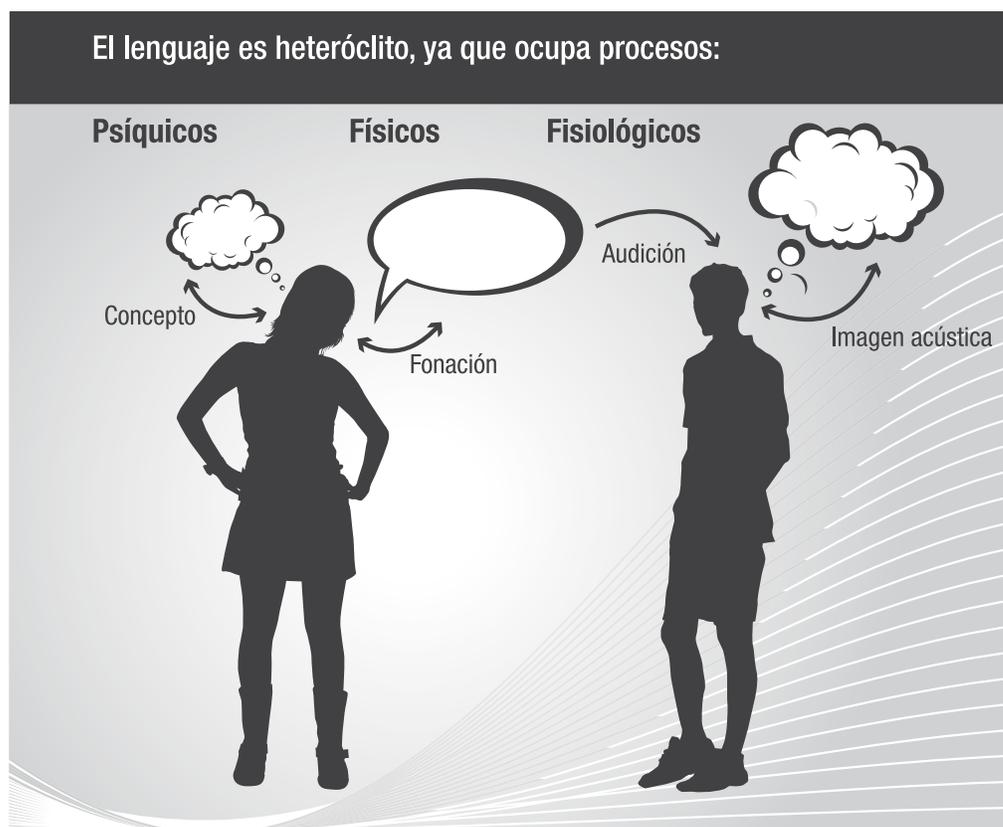
El lenguaje es un proceso tanto individual como social, pues los individuos que pertenecen a una misma comunidad reproducen los signos de la lengua ligados a los mismos conceptos.

El individuo registra pasivamente la lengua de su entorno. La lengua es la parte social del lenguaje es, diría Saussure una *institución social*. Podría decirse que la lengua es la base en la que se cimenta la realidad total y por lo menos –esto sí es seguro- la realidad de todo grupo social.

Desde esta perspectiva se puede afirmar que la realidad de un europeo dista por mucho de la realidad de un tarahumara en la Sierra de Chihuahua. Pensamos en signos, nos comunicamos en signos y comprendemos la realidad a través de signos.

El compartir una lengua nos dota de identidad cultural y también nos da un mapa del mundo que nos permite adaptarnos a la vida y asimilar los universos simbólicos que dotan de coherencia a nuestra existencia. Los signos que conforman una lengua no pueden separarse de la vida social y es por esto que la *semiología* tiene como finalidad el estudio de los signos y las leyes que los gobiernan dentro de las sociedades humanas⁵⁶.

Aclaremos que los signos no son únicamente signos gráficos regidos por el código de una lengua hablada, como son las letras escritas, pues existen infinidad de sistemas de signos como son: las costumbres, los ritos, las modas, las reglas de cortesía, las normas jurídicas, etc., todos estos ejemplos de la semiología de la sociedad. Cada cultura tiene su idiosincrasia y está definida por todo aquello que el grupo social tiene en común.

⁵⁶De Saussure Ferdinand, *Op. Cit.*, p. 55.

3.3 Diseño y comunicación visual

Hacia cualquier lado que mires encontrarás que el diseño ha impreso su sello en cada detalle: tus zapatos, la mesita de noche, el televisor, todos los empaques de la alacena, el libro que disfrutas en tu trayecto a la oficina o escuela, los espectaculares que anuncian productos magníficos (sean personas o dentífricos), los edificios modernos o no tan modernos, etc. El diseño ha modificado nuestro entorno espacial por medio de la arquitectura, interiorismo, paisajismo; nuestro entorno objetual a través del diseño industrial: productos, utensilios, aparatos, herramientas, etc.; y nuestro entorno visual: publicidad, señalética, empaques, escaparatismo, fotografías, etc., gracias al diseño. Pero, ¿qué es el diseño?

*“El diseño es un proceso de creación visual con un propósito”*⁵⁷ Al decir que el diseño es “un proceso” se nos indica que es algo vivo, en constante flujo y que como todo proceso, está formado por diferentes elementos y persigue un fin. *“...el diseño no es el producto o el mensaje, sino el proceso mediante el cual traducimos*

*un propósito en un producto o mensaje.”*⁵⁸ Afirmativamente, el diseño es un proceso en el cual se crean imágenes y objetos destinados a cubrir ciertas necesidades predeterminadas.

Ya que todo acto creativo tiene su origen en una necesidad material o emocional, personal o social, en el diseño la necesidad se antepone a la creatividad. Precisamente este “anteponerse” marca una diferencia importante entre la pintura –como arte- y el diseño gráfico.

En la creación de un cuadro pictórico el artista desea expresar sus sentimientos al plasmarlos en la tela, sentimientos a veces claros, en ocasiones confusos, eso no es trascendental pues el cuadro en sí no persigue otro fin que el de ser catártico para el artista o estético para el público en general. Una vez terminada la obra el artista puede colgarla de un muro o venderla, pero nadie cuestionará para qué sirve, satisface una necesidad espiritual y estética, eso es todo.

En cambio, en la creación de un logotipo, la necesidad antecede a la inspiración del diseñador. El diseño cubre exigencias prácticas. Ya que el logotipo será el rostro de determinada

⁵⁷ Wucius Wong. *Fundamentos del diseño*, Gustavo Gili: 1995, España, p. 36.

⁵⁸http://www.graphia.com.mx/pdf/que_es_diseno.pdf p.2.

empresa, el diseñador debe seguir ciertos pasos antes de comenzar a diseñar y durante todo el proceso que abarque dicha creación: lo primero es saber qué tipo de empresa está solicitando el logotipo, qué productos o servicios vende, qué valores o ideas pretenden ser transmitidas por medio del logotipo, cuál es el target que intenta cautivar, qué colores y formas sintetizan mejor el concepto de la empresa, en qué medios y aplicaciones podrá utilizarse el logotipo, definir el modo ideal de reproducción, etc.

En verdad la creatividad no puede limitarse, pero en cierta medida el diseñador es menos libre que el artista plástico. El diseñador debe concretar sus ideas de la manera más sencilla posible y que a la vez sus creaciones contengan y transmitan toda la información que deben, según sea el caso. *“...el principal objetivo del diseñador gráfico consta del manejo de la comunicación visual, gráfica, mediante el uso adecuado de símbolos que garanticen que los destinatarios de esa comunicación reciban correctamente el mensaje por él proporcionado.”*⁵⁹

El diseño “comunica algo” y por este motivo comparte el proceso de la comunicación lingüística, pero con las características propias de la comunicación visual.

Prieto⁶⁰ traslada los elementos de la comunicación lingüística ajustándolos al proceso comunicativo del diseño gráfico, de la siguiente manera:

1. Diseñador
2. Códigos
3. Lo diseñado
4. Medios y recursos
5. Perceptor
6. Referente, marco de referencia y formación social

⁵⁹Denisse Bourlon Lesbros, Hacia la concepción de un sentido de identidad en el diseño gráfico mexicano, Actas de Diseño, Universidad de Palermo, Argentina: Julio 2009. Núm. 7. p. 56.

⁶⁰Daniel Prieto Castillo. *Diseño y comunicación*, UAM, 1982: México, p. 15.

 Es legible lo que es reconocido

Siendo el “Diseñador” la fuente; los “Códigos” las reglas de elaboración y combinación de un lenguaje; “Lo diseñado” el mensaje; los “Medios y recursos” son los canales y recursos de que dispone el diseñador; el “Perceptor” es el receptor; y el “Referente, marco de referencia y formación social”, son los elementos necesarios para decodificar el mensaje.

Estos últimos tres elementos apuntan a algo esencial en toda teoría de la comunicación: considerar los marcos de referencia que puede tomar el receptor para interpretar el mensaje, lo mismo que su formación social que es la que ha conformado a través de los años el lenguaje, las inclinaciones sociales, políticas, religiosas, culturales, etc. del receptor.

Todo buen comunicador que se precie de serlo debe elaborar sus mensajes partiendo de la premisa de que cada sector de la sociedad es diferente y que cada uno de estos requiere un lenguaje distinto para lograr una comunicación efectiva, como dice Abraham Moles: “Es legible lo que es reconocido”.

Los encargados de generar mensajes visuales, los especialistas por así decirlo, son los diseñadores gráficos o comunicadores visuales. No obstante debido a la globalización de la información, la transmisión de conocimientos específicos de un área determinada ha podido llegar a todo aquel que ha decidido buscarla, de tal manera que ahora es posible que cualquier persona ajena al área del diseño y la comunicación aprenda a manejar el software necesario para la creación y manipulación de imágenes, pero el manejo de las herramientas no lo es todo...no, la creatividad, por ejemplo, nunca ha podido aprenderse y el manejo preciso de la sintaxis de la imagen es esencial para una comunicación visual efectiva.

Los diseñadores gráficos son apoyados por publicistas y mercadólogos que aportan datos, cifras y hasta análisis psicológicos de los posibles receptores del mensaje visual. Toda esta información recabada y el conocimiento del comunicador visual debe desembocar en un mensaje breve, claro y preciso. Cuando hablamos de comunicación visual *“El perceptor recibe sólo el producto final de ese proceso; el mensaje, y queda preso en él en tanto lo acepta y lo adora”*⁶¹ Pudiera parecer exagerada la apreciación de Prieto en cuanto afirma que los consumidores de mensajes quedan presos y adorándolos, sin embargo no hay más que ver como la manzanita de Mac ha logrado abarrotar las tiendas ante la llegada de la nueva generación de un producto suyo, que no es precisamente mejor el anterior o muy superior a cualquier producto similar de otra marca, pero ese pequeño símbolo gráfico se ha convertido en un dador de estatus que se reverencia, que nos hace partícipes de su grandeza (dicho esto con bastante ironía).

Podemos afirmar que comunicación visual es aquella en la que predominan las imágenes en la construcción de mensajes y también que, de las variantes de comunicación que maneja el ser humano, la que entra por los ojos y procesa el cerebro es sin duda una de las más directas. Seguro han escuchado aquel refrán que dice: *“una imagen vale más que mil palabras.”* Yo creo que es cierto, la visión tiene la ventaja de ser un lenguaje de sencilla decodificación y gran impacto. La mayoría de las imágenes pueden ser decodificadas intuitivamente, sin embargo para descifrar un texto se necesita conocer el código (la lengua) en que está escrito. En esto se ve claramente que reconocer formas en las imágenes es un proceso natural, intuitivo⁶² mientras que descifrar textos es un proceso cultural que se aprende. *“Más del 80% de la información que llega hasta nosotros lo hace a través de la percepción visual...”*⁶³

⁶¹Prieto Castillo Daniel. *Ibíd.* p. 11.

⁶²Joan Costa; Daniel Raposo. *La rebelión de los signos: el alma de la letra*, 1ª ed., La Crujía: Buenos Aires, 2008, 160 p.

⁶³Manuel Vélez; Adela González Pastor. *El diseño gráfico*, Universidad de Granada: 2001, p.4.

Pero ¿Podemos comunicarnos sólo por medio de imágenes? Sí, no obstante debemos reconocer que es muy poca la comunicación basada exclusivamente en imágenes ya que casi siempre es apoyada o complementada por textos o locuciones que precisan su sentido o amplían la información (multimedia). El lenguaje verbal y escrito es compañero habitual de las imágenes y lo es en un sentido bilateral: las palabras crean imágenes y las imágenes generan palabras.

La comunicación visual puede ser tanto casual como intencional⁶⁴, para distinguir entre ambas podemos citar la diferencia entre una pintura artística y un cartel publicitario, la primera brinda información que será interpretada subjetivamente, la segunda objetivamente. El diseño es como una flecha disparada que debe acertar en el blanco y para esto, como toda disciplina, el diseño tiene sus pasos a seguir.

El proceso de diseño se basa en cuatro principios⁶⁵:

1. **La causa primera**, es el motivo, la necesidad humana, sin la cual no habría diseño. Una manera de saber si lo que estamos diseñando va por buen camino, es recordar cuál fue la causa primera, el motivo que nos impulsó a diseñar.
2. **La causa formal**, visualiza el objeto por medio del dibujo y se conecta la forma a la técnica y a los recursos. Es una fase donde la experimentación juega un papel importante, se conjuga la dirección consciente y la intuición.
3. **La causa material**, es el conocimiento del material que utilizaremos para elaborar nuestro diseño. Se debe elegir correctamente para lograr los más óptimos resultados.

⁶⁴Bruno Munari. *Diseño y comunicación visual*, Gustavo Gili, Barcelona: 1985, p. 20.

⁶⁵Robert Gillam Scott, *Fundamentos del diseño*, EDITORIAL VICTOR LERU, Buenos Aires: 1982, p. 4-7.

4. La Causa técnica, es la definición de las herramientas y técnicas a utilizar sobre nuestro material elegido en la causa anterior. El material mismo nos sugerirá esta causa.

Estos pasos conforman una metodología para afrontar un problema de diseño, pero el diseñador no debe constreñirse a ninguna metodología ciegamente, debe ser flexible y apelar siempre a su intuición, imaginación y sensibilidad, educadas ya en la comunicación visual.

3.3.1 Elementos básicos del diseño gráfico

Como bien sabemos, el diseño gráfico transmite mensajes visuales cuya finalidad es comunicar algo específico, a través de distintos medios. Los *mensajes visuales*, obviamente se conforman por imágenes y estas tienen un fundamento que ha sido proporcionado por los distintos teóricos de la imagen.

La idea de buscar un marco general y compartido para organizar los contenidos visuales, se remonta a los inicios del diseño gráfico moderno, durante las primeras décadas del siglo XX: La Bauhaus. Los fines que motivaron el estudio de la imagen fueron: "... construir un sistema básico para el aprendizaje, la identificación, la creación y la comprensión de mensajes visuales que fueran manejables para todo el mundo"⁶⁶. Fue la Bauhaus quien fijó las bases para separar el diseño gráfico e industrial de las artes y artesanías.

En los años 20 también se comenzó a explorar el arte a partir de la importancia de los sentidos de la percepción, postulándolo como un lenguaje de la visión universal de base perceptiva. Wassily Kandinsky en su libro *Punto y línea sobre el plano*, propuso una gramática visual basada en un diccionario de elementos básicos. Rudolph Arnheim, por su parte, profundizó en el estudio de la percepción visual, dando bases para comprender la manera en que nuestra visión estructura las

formas y composiciones en nuestra mente, que posteriormente cobran vida en obras gráficas. El estudio tanto de la percepción visual como de los elementos gráficos en el arte y el diseño gráfico, ha coadyuvado a la realización de teorías de la comunicación visual y su sintaxis.

Dondis Donis define la sintaxis visual como las "líneas generales para la construcción de composiciones"⁶⁷. Se puede decir que la sintaxis visual es la que rige y organiza los elementos visuales con los que contamos, para darles un significado casi unívoco. Es similar al alfabeto-las palabras-y el diccionario; contamos con un alfabeto que tiene sus consonantes y vocales, con estas formamos palabras y estas palabras tienen un significado específico dentro del lenguaje y podemos hallarlo en un diccionario. Así, en nuestras composiciones visuales contamos con cierto número de elementos básicos (consonantes y vocales), que podemos organizar de muy variados modos (palabras) para formar mensajes específicos (diccionario).

Los elementos básicos del diseño gráfico son los mismos que se utilizan en cualquier medio visual, como lo son la pintura y el dibujo, y son los principales factores que intervienen en el desarrollo del pensamiento y la comunicación visual.

Si bien no podemos limitar la construcción de mensajes visuales al mero conocimiento de un alfabeto visual o la comprensión del cómo nuestra visión configura todos los elementos en la mente, sí podemos afirmar que el tener conciencia de esto nos dotará de la capacidad de transmitir mensajes comprensibles sin mayor esfuerzo de decodificación para cualquiera que los vea y está es la misión de cualquier diseñador gráfico, no la de crear vanguardistas diseños, sino la de transmitir mensajes visuales correctamente, es decir: que comuniquen lo deseado, sin ambigüedades.

Ya que un mensaje visual puede ser dividido en dos partes: el mensaje en sí mismo y el soporte visual, lo que trataremos en este capítulo se refiere a los elementos que hacen "visible"

⁶⁶ Donis Dondis. La sintaxis de la imagen, Editorial Gustavo Gili, España: 1976, p. 11.

⁶⁷ Dondis Donis, *Ibíd.* p. 24.

dicho mensaje, todas aquellas pequeñas partes que configuran una imagen en su nivel más sencillo. Los elementos visuales constituyen la sustancia básica de lo que vemos y su número es más reducido de lo que uno pudiera suponer: punto, línea y plano, contorno, dirección, tono, color, textura, dimensión, escala y movimiento. Estos tres elementos; punto, línea y plano, son la base del diseño, pues a partir de estos se crean las imágenes, desde las más sencillas hasta las más complejas.

I El punto, la línea y el plano

El punto

Un punto es la forma más simple de la comunicación visual, se forma al golpear con algún instrumento una superficie, pongamos por ejemplo la punta de un lápiz sobre una hoja blanca de papel: allí tenemos un punto, el inicio de algo, como un átomo que contiene una energía oculta, como una semilla primigenia a partir de la cual podría surgir el todo. El punto es así un ente abstracto que en el lenguaje escrito se lee como un silencio y como elemento del diseño tiene una fuerza visual muy atractiva sobre el ojo.

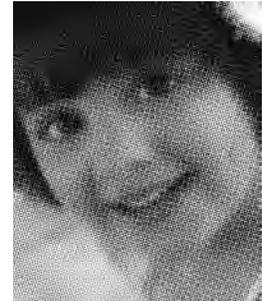
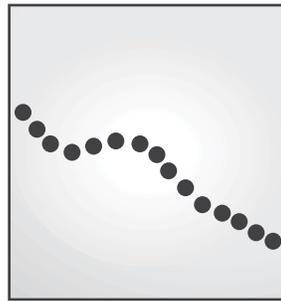
El tamaño y la forma de un punto pueden variar

y por consiguiente la sensación producida por tal variación también.

Una serie de puntos puede dirigir la mirada en cierta dirección, y a partir de muchos puntos se pueden formar texturas o crear la ilusión de tonos, método que durante siglos se ha utilizado en los procesos de impresión para representar imágenes, formas y volúmenes.

La capacidad de una serie de puntos para guiar el ojo se intensifica cuanto más próximos están los puntos entre sí.

Nuestra mirada que aparentemente vaga sin dirección sobre todas las superficies, en verdad sigue ciertos patrones.

La línea

Cuando los puntos están demasiado cerca, tanto que ya no se puede distinguir separación alguna entre ellos, aparece la línea. Está ya posee una fuerza que el punto, como elemento aislado sólo albergaba latente en su interior: su reposo ha sido alterado y la línea posee no sólo movimiento, sino dirección y propósito, es el instrumento que hace palpables los contenidos de la imaginación⁶⁸, es energía viva que incluso puede inspirarnos estados de ánimo.

Wassily Kandinsky nos dice que una línea horizontal nos remite al estado de reposo, al

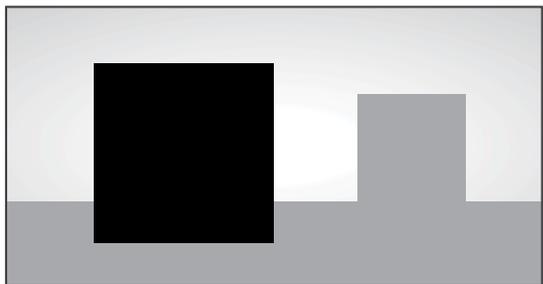
horizonte benigno y pacífico que nos brinda la puesta de sol sobre la línea del horizonte: a la muerte, en cuyo caso nuestro cuerpo reposará recostado sobre el seno materno de la tierra. Por eso un paisaje tiene más fuerza pacificadora si su formato es horizontal. Por

⁶⁸Dondis Donis, *Ibíd.* p. 57.

el contrario una línea vertical nos habla de algo vivo, fuerte, erguido, que nos insta a la animosidad. Por su parte la línea diagonal es la más dinámica, esquemáticamente dista de la horizontal y la recta por separarse en ángulos iguales de ambas, su tendencia hacia los dos es semejante. Las líneas pueden ser utilizadas como meros contornos de formas y pueden transformarse en volúmenes y texturas.

El plano

Cuando la línea alcanza cierto grosor se convierte en un plano⁶⁹. Un plano es una superficie plana que se extiende a lo ancho y alto. Es el movimiento que ejecuta una línea que se cierra para convertirse en forma, logrando así un plano acotado. Un ejemplo de *plano* en la vida real, son los muros, techos y pisos de las casas. Los planos son excelentes elementos para contrastar formas.

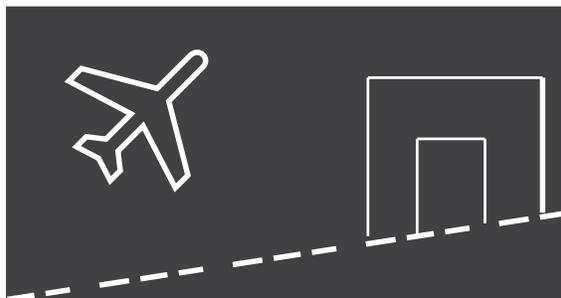

II El contorno

El contorno es la línea que genera una forma, es una línea que encierra algo.

En los softwares utilizados en diseño se le llama: stroke. En la vida real, ningún objeto cuenta con un stroke, pero en diseño resulta muy útil para dar fuerza a algunas imágenes, o recortarlas visualmente sobre otros planos. El contorno puede ser una línea muy gruesa o delgada formada por una línea continua o por una línea intermitente y puede enmarcar tanto imágenes como textos.

Dondis Donis nos dice que existen tres tipos de contornos básicos: el cuadrado, el círculo y el triángulo equilátero. A cada uno de estos se le atribuyen gran cantidad de significados en base a percepciones psicológicas y fisiológicas.

Recordemos primeramente que las líneas curvas son las más abundantes en la naturaleza que, si bien las líneas rectas existen en la misma, se ven con menos frecuencia. Quizás sea por esto que los contornos curvos y específicamente circulares, se relacionan con la infinitud, la calidez y la protección.

A favor de estas asociaciones con el círculo y su forma tridimensional, la esfera, recordemos que varios de los símbolos que comparten las culturas antiguas se construyen precisamente a través de esta forma geométrica básica, que también es la forma de todos los astros.

Por su parte al cuadrado se asocian significados de torpeza, honestidad, rectitud y esmero; y al triángulo con la acción, el conflicto y la tensión.

Así, cuando queremos crear una composición armónica, pacífica o divertida y jovial, nos podemos valer de figuras curvas y cuando

⁶⁹ Ellen Lupton y Jennifer Cole Phillips. Diseño Gráfico: nuevos fundamentos, Editorial Gustavo Gili, China: 2008, p. 16

queremos comunicar alguna situación tensa y conflictiva podemos ocupar formas angulosas y violentas. Imaginemos por ejemplo el logotipo de “Coca-Cola” y su slogan: “La chispa de la vida”. Ya con eso en mente, ahora intercambiamos la fuente tipográfica de “Coca-Cola”, curva y ondulada, por una recta y cuadrada: angulosa. Hacemos lo mismo con su slogan y ¿que tenemos? Pues que ya no resulta tan atractivo, porque el mensaje no se corresponde con las formas.

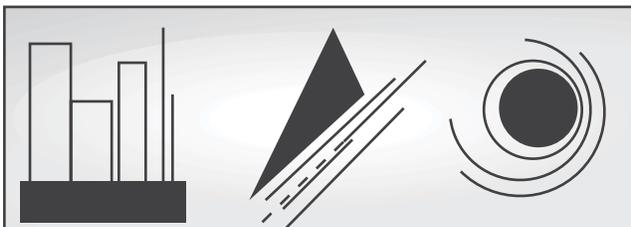
Es importante resaltar que las formas pueden dividirse en geométricas (cuadrado, círculo y triángulo) y orgánicas.

Las formas orgánicas son libres y espontáneas, con una estructura un tanto desordenada y una gran fuerza, debida a su relación con la naturaleza y a nuestra captación inconsciente de esta. Las formas orgánicas se contraponen a las formas geométricas, que como en toda paradoja filosófica resulta que al contraponerse se complementan. Las combinaciones de formas geométricas y orgánicas pueden generar imágenes estéticas e interesantes, debido al contraste que crean.

De los contornos básicos indicados por Dondis Donis (cuadrado, círculo y triángulo), podemos observar claramente que los tres poseen intrínsecamente una determinada dirección: el cuadrado posee la horizontal y vertical; el triángulo, la diagonal y el círculo, la curva.

III Dirección

Difícilmente solemos trabajar una composición que maneje una sola dirección, no obstante todos los elementos que organizamos dentro de un plano las tienen y nosotros configuramos la dirección predominante, de acuerdo a lo que deseamos expresar.

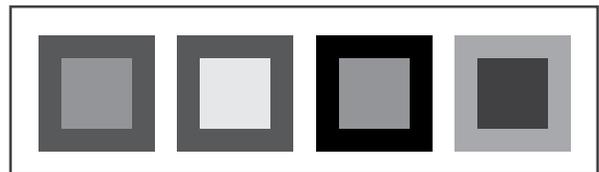

Esto funciona inclusive de manera inconsciente y las observaciones de la psicología lo avalan, por lo que el tenerlo claro y presente al comenzar la confección de algún diseño visual, nos será muy útil. La referencia horizontal-vertical tiene que ver con la estabilidad y el equilibrio; la diagonal por su parte es opuesta a la anterior: es inestable y provocadora, casi subversiva; en cambio, las fuerzas direccionales curvas, nos envuelven en su calor suavemente.

IV El tono

Nuestros ojos tienen la capacidad de percibir una incontable variedad de tonos. Los tonos son precisamente el non plus ultra de la visión, sin ellos todo nos parecería más o menos plano, pues los valores tonales son los que logran el volumen tridimensional de las formas.

Los tonos se logran gracias a la luz que cae sobre las superficies, algunas de estas son reflejantes u opacas y así la iluminación logra diversificar los tonos. En lo personal siempre me ha impactado la manera en que la luz hace aparecer los colores, de hecho he llegado a creer que la luz es la que genera los colores, pues un árbol visto a las 10 de la mañana es verde con miles de matices y a la media noche ya sin iluminación es apenas un manchón negro.

Los diseñadores no poseemos los poderes divinos de ningún dios mitológico, así que nos contentamos con reproducir imágenes que intentan parecer reales, y en este sentido son precisamente los valores tonales de gran ayuda. Una de las soluciones que tenemos para enriquecer los valores tonales en nuestras composiciones es la manipulación del tono mediante la yuxtaposición.

Ya que he mencionado la palabra “mitológico” me viene a la mente un símbolo muy conocido y que viene al caso: el del ying-yang, que hace

referencia a los polos opuestos de todo **en el** universo y que explica sucintamente esta función de los tonos en nuestra visión, ya que “vemos” en virtud de los contrastes, gracias a que lo claro se opone a lo oscuro y viceversa. Cuando yo era niña observé muchas veces en los libros de historia fotografías en blanco y negro, de tal manera que por muchos años yo creí que en el pasado el mundo había sido así: en blanco y negro. Claro que en aquel entonces me sentí muy afortunada de que me hubiera tocado vivir en el mundo ya a colores.

V El color

Los colores son vida en sí mismos, transmiten una cantidad increíble de sensaciones, de emociones y pensamientos. Los psicólogos consideran que los colores despiertan emociones más o menos generales sobre los seres humanos.

Aquí podemos recordar a Jung y a su *inconsciente colectivo*, en el que afirma que la especie humana comparte los significados asociativos del color, relacionándolos con un significado: cada color tiene significados asociativos y simbólicos. Por ejemplo, los corazones suelen pintarse de color rojo ¿cierto? pero también suelen colorearse de rosa, quizás hasta los encontremos anaranjados, pero es casi inimaginable el que a alguien se le ocurra colorearlos de un verde marrón. ¿Por qué? por el significado intrínseco de los colores. En este caso probablemente el común de los niños y personas adultas colorearían un corazón con un color “cálido” y no con uno “frío”, ya que el concepto de la palabra y forma “corazón”, es el de amor y el amor es cálido.

Cuando a principios del siglo XX comenzó

a estudiarse la psicología del color, los investigadores descubrieron que –por ejemplo– si pintaban los muros de una fábrica de color azul claro, los trabajadores trabajaban más tranquilamente y a gusto que si los pintaban de color amarillo limón. No es casualidad que los hospitales de todo el mundo utilicen en sus interiores el color blanco o colores fríos en bajas tonalidades. El color azul es por antonomasia el color de la paz y el infinito: azul es el cielo y azul es el mar. Resultado de la importancia del color en nuestras vidas es el hecho de que existe una teoría del color. Dicha teoría divide estos en cálidos y fríos. Recordemos que los colores primarios son tres: amarillo, azul y rojo. Los colores cálidos son, en primer término el rojo y el amarillo, después los derivados de las posibles mezclas entre estos dos y entre el rojo y el azul, con la predominancia del rojo. Los colores fríos pertenecen a la gama de azules y verdes.

El color tiene tres dimensiones que pueden definirse y medirse⁷⁰:

a) *El matiz* es el color mismo. Los matices primarios son: amarillo, rojo y azul. Cada uno representa cualidades fundamentales. El amarillo es el color que se considera más próximo a la luz y el calor; el rojo es el más emocional y activo; el azul es pasivo y suave. El amarillo y el rojo tienden a expandirse, el azul a contraerse. Cuando se asocian en mezclas y se contrastan obtenemos nuevos significados.

b) *La saturación*, se refiere a la pureza de un color respecto al gris. El color saturado es simple y muy explícito, mientras que los colores menos saturados apuntan hacia una neutralidad cromática y resultan colores tranquilizadores. Pensemos en que no es lo mismo pintar los muros de una habitación de un color crema (amarillo poco saturado) que de un color amarillo canario.

Tengamos presente que cuanto más intenso o saturado es un color, más cargado está de expresión y emoción. De niños nos encantan los colores puros y los contrastes fuertes,

⁷⁰Dondis Donis, *Ibíd.* p. 67.

de adultos la tendencia se inclina más hacia colores menos brillantes y contrastes más suaves.

c) *La dimensión acromática del color* se refiere al brillo, que va de la luz a la oscuridad, es decir, al valor de las gradaciones tonales o dicho de otra manera a los valores tonales, a cuánto más blanco o más negro contiene un color en sí.

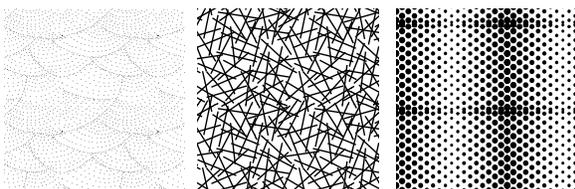
Dicho lo anterior acerca del color, debemos considerar su uso como una herramienta indispensable en la construcción de nuestros diseños, ya que el color por sí mismo comunica mucho.

VI Textura

Las texturas nos brindan un elemento más que intenta engañar al sentido de la vista, sumándole un sentido más: el del tacto. Aunque por supuesto una textura en un dibujo sólo tiene una cualidad óptica.

En el uso efectivo de este recurso nos apoya la cualidad de la mente, ya que para esta el aspecto de un papel de lija y la sensación que produce tocarlo tienen en mismo significado intelectual. Pensemos en la frase: "piel de bebé", inmediatamente imaginamos algo terso, suave. No necesitamos ver al bebé para saber a qué se refiere la frase: nuestra mente se encarga de hacer la asociación correctamente.

Las texturas colaboran en nuestro intento de reproducir la realidad y en el enriquecimiento de nuestras composiciones gráficas, pues al contraponerse a lo netamente liso se crean interesantes contrastes y composiciones.

VII Dimensión

Fue en el siglo XVI, durante el Renacimiento que la pintura logró añadir a las composiciones pictográficas la perspectiva.

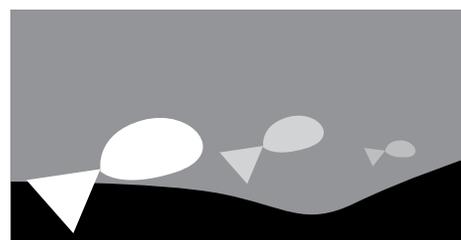
La perspectiva, basada en la construcción de imágenes a partir de puntos de fuga, es uno de los elementos clave para la emulación de la realidad en nuestras composiciones bidimensionales: les da profundidad.

Es una ilusión de la que nos valemos para producir una sensación de realidad, sumada al uso de los elementos citados anteriormente y principalmente al del tono, podemos lograr imágenes impactantes.

VIII Escala

La escala es un elemento más que nos ayuda a imitar la realidad en nuestras composiciones gráficas. En la vida real podemos observar una montaña estando situados en su falda o a cien kilómetros de esta, las visiones que obtenemos son muy diferentes, ¿cierto? cuando estamos alejados de un objeto nos parece que este es más pequeño de lo que es en realidad.

Todos los elementos visuales tienen la capacidad de modificarse unos a otros dependiendo de sus características, como: color, forma, posición, dirección, tono y - por supuesto- escala. Volviendo a la idea del ying-yang: no puede existir lo grande sin lo pequeño.

Dejando por un momento de lado la relación de la escala con las composiciones creativas que podemos lograr, la escala es muy importante

en el diseño gráfico como medida que debe corresponderse con la realidad, por ejemplo en los mapas o planos arquitectónicos. Por otra parte ¿Cuántas veces no nos hemos sentido frustrados al imprimir un diseño que en el monitor de la computadora parecía perfecto? pero al imprimirlo las letras *Light* no se leían correctamente, por ejemplo.

Es porque necesitamos manejar “medidas” diferentes cuando trabajamos para monitores o para impresos, es algo así como trabajar para un mundo virtual y uno real.

IX Movimiento

El movimiento dentro de una composición visual está dado por las tensiones y ritmos que se establecen entre los elementos compositivos. Nuestra mirada es demasiado inquieta, siempre escudriña todo alrededor. Los teóricos de la percepción visual, como Rudolph Arnheim, nos dicen que el ojo sigue ciertos patrones de movimiento para absorber información en la lectura de las imágenes: de arriba abajo y de izquierda a derecha.

Los diseñadores ocupamos estos patrones definidos para colocar los elementos de mayor importancia en las zonas de mayor peso visual en nuestra composición. Valiéndonos de los demás elementos básicos del diseño podemos lograr mayor impacto visual.

Todos estos elementos, el punto, la línea, el contorno, la dirección, el tono, el color, la textura, la escala, la dimensión y el movimiento son los componentes irreductibles de los medios visuales.

Bien utilizados nos brindan la capacidad de transmitir información de una forma fácil y directa, de generar mensajes claros sin exigir gran esfuerzo al receptor.

En estos momentos en que el diseño, la comunicación, la publicidad y el marketing desempeñan un papel muy importante en la vida social, política y económica del mundo, es importante manejar correctamente el alfabeto visual y su sintaxis para lograr una comunicación de calidad y no de cantidad.

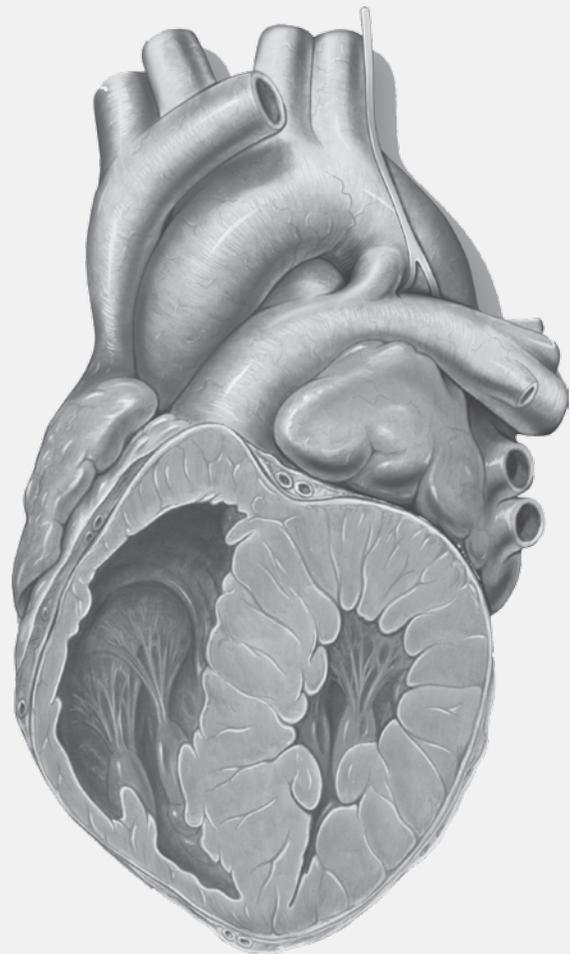
3.3.3 El lenguaje de la ilustración gráfica

El hombre utilizó imágenes y signos para comunicarse mucho tiempo antes de adoptar lenguajes escritos. La imagen gráfica ha desempeñado y desempeña un papel fundamental en la cultura y el desarrollo de la inteligencia humana. La imaginación creadora de imágenes, establece conexiones muy particulares con el intelecto, brindándonos la posibilidad no sólo de recrear nuestro mundo físico, sino de interpretar, explorar y generar nuevos mundos.

La ilustración gráfica es una imagen creada para adornar, complementar, aclarar o realzar un texto. Ilustrar significa básicamente interpretar de manera gráfica una idea o concepto, para transmitir información por medio de imágenes, significa esto: cambiar la codificación, "Puede decirse que cuando el pensamiento se exterioriza en forma de imagen dibujada, se ha vuelto gráfico"⁷¹. Las ilustraciones pueden crearse por medios tradicionales o digitales, lo realmente importante es que cumplan su misión comunicativa. El potencial de las ilustraciones gráficas reside en el constante ciclo de información que va del papel, al ojo, al cerebro y otra vez al papel. Ya que el pensamiento del ser humano es exploratorio y no lineal, la información fluye dentro de ese circuito muchas veces, ampliándose, enriqueciéndose y transformándose. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, las palabras crean imágenes y las imágenes evocan conceptos, palabra e imagen están indisolublemente ligadas y se complementan.

Aunque no existe una clasificación definitiva para los diferentes géneros de la ilustración, por lo general se le puede clasificar según el tipo de uso que se le dará a las imágenes.

La Ilustración científica: Se trata de imágenes sumamente realistas que facilitan y complementan la comprensión de los textos científicos. En este tipo de textos, las imágenes desempeñan un papel relevante, ya que muestran al lector el funcionamiento o la imagen de cosas complejas. Un ejemplo de este tipo de ilustración sería el esquema del funcionamiento del sistema digestivo humano o un corazón.

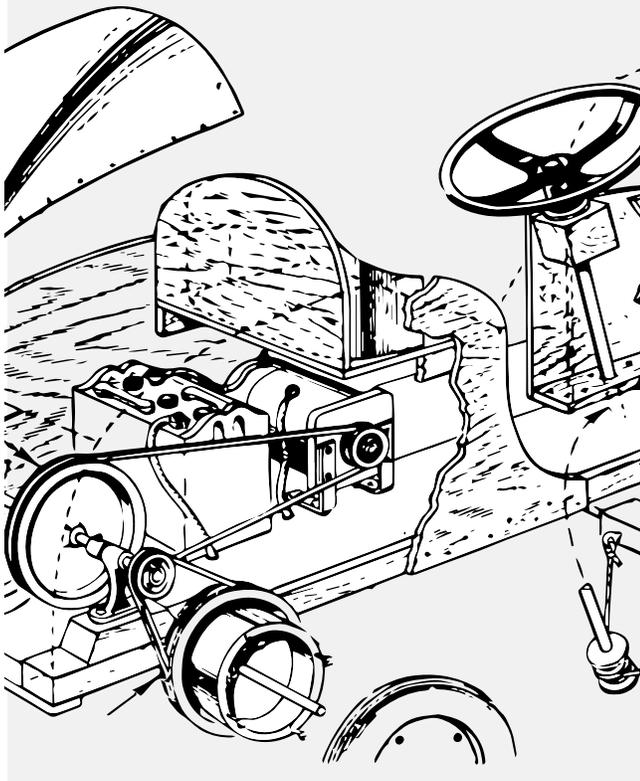

⁷¹Pérez Fernando Julián, Pujades Narcís Verdaguer, Tresserras Picas Josep, Espinach Orus Xavier. El pensamiento gráfico, un proceso de comunicación. Departamento de Organización, Gestión Empresarial y Diseño de Producto. Universidad de Girona. Santander, España. 2002. p. 2.

La Ilustración técnica: Es un tipo de ilustración que representa información precisa y detallada acerca de objetos y procesos morfológicos, funcionales y operativos.

Debe mostrar detalles de manera clara para la comprensión de la apariencia, la funcionalidad y la conformación del referente que representa. En esta categoría podemos hallar la descripción gráfica de las piezas que componen el motor de un automóvil, por ejemplo, o la manera en que debe armarse un aparato.

También dentro de esta categoría de la ilustración, se encuentran las imágenes utilizadas en los instructivos para armar objetos diversos, como muebles, aparatos de ejercicio, bicicletas, etc.

La ilustración literaria: Acompaña a los textos literarios como novelas, cuentos o poesías, aportando información al tratarse de imágenes alusivas a lo que se narra. Este tipo de ilustración es –por mucho– más libre que las anteriores y no necesariamente tiene que ser realista, dado que en muchos textos literarios se alude al campo de lo emocional, psicológico y simbólico.

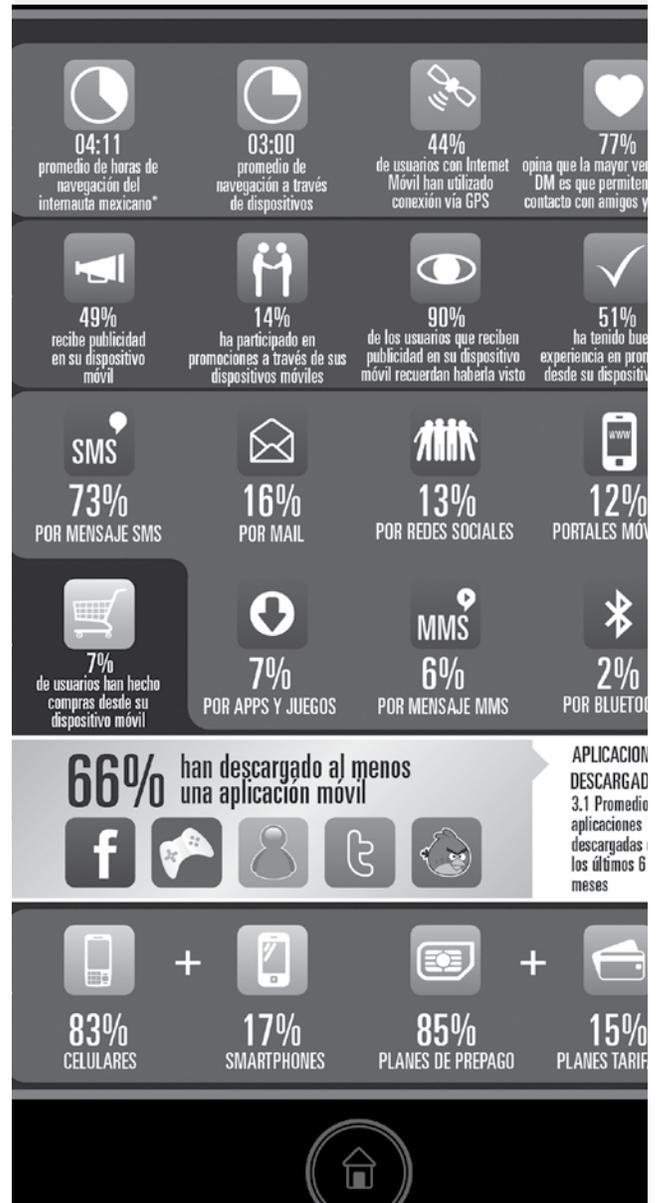

Dentro de la ilustración literaria cabe destacar que se distinguen tres tipos:

1. **Ilustración descriptiva:** en donde el artista visual se limita a describir de la manera más rigurosa posible, algún hecho real o legendario. Para realizar este tipo de ilustraciones es menester efectuar una investigación documental previa del hecho que se describirá y todo lo que le rodea (época, historia, interpretaciones anteriores del tema, etc.).
2. **Narración continua:** Son ilustraciones en las que el artista muestra una secuencia de sucesos como una narración continua, en la cual muchos sucesos de la narración pueden situarse dentro de una misma ilustración.
3. **Ilustración simbólica:** El tema narrativo llamado “simbólico” no intenta describir nada, sino “crear” sensaciones, atmósferas y estímulos en el lector. En este tipo de lectura, el ilustrador más que cautivar la razón del lector, intenta transmitir el mensaje por medio de asociación de ideas.

La Ilustración editorial: Es la que se emplea en revistas, folletos, flyers, dípticos, libros, periódicos, etc. y se vale de los tipos de ilustración mencionados anteriormente.

Cuando tenemos la tarea de ilustrar algún texto, no es es muy util responder a varias preguntas del tipo de:

- ¿Qué ocurre en la escena?
- ¿Qué época representa?
- ¿Dónde se sitúan los personajes?
- ¿Qué características físicas y psicológicas tienen los mismos?
- ¿El texto es para niños o adultos?
- ¿Cuál es la naturaleza del tema?
- ¿Tiene un estado de ánimo?
- ¿Debe hacerse en color o blanco y negro?
- ¿Es un interior o exterior, de día o de noche?
- ¿Iluminación difusa, brillante, oscura, tenebrosa, etc.?
- ¿Es posible contar la historia en más de una manera? ¿De qué modos?
- ¿Qué figura es la más importante?
- ¿Cuál es la idea dominante en la ilustración?

Antes de comenzar una ilustración, es importante documentarse visualmente acerca del tema y hacer una investigación preliminar que ayude a explotar nuestra visión creativa y comunicativa.

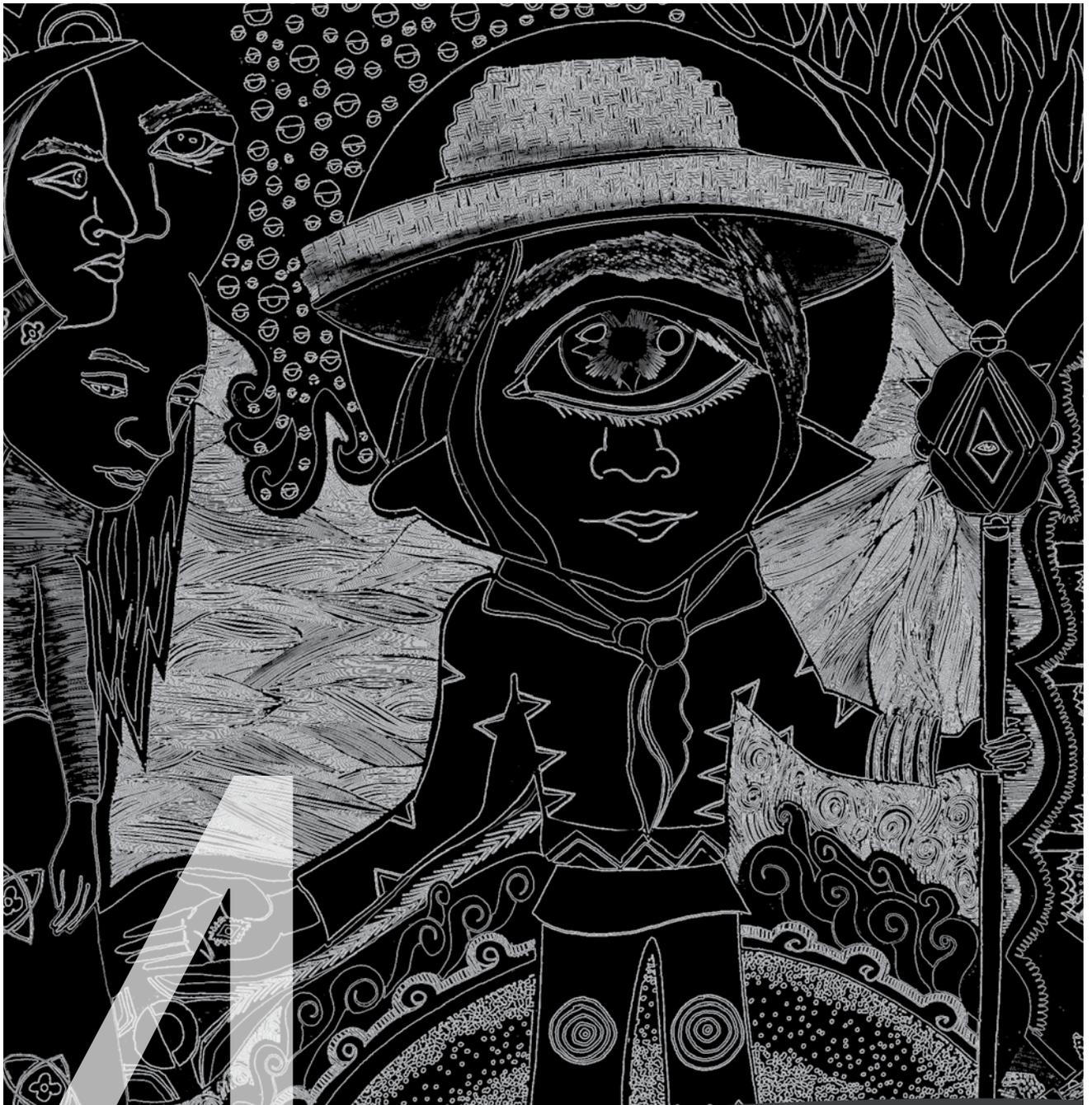
El explorar cómo han interpretado temas similares personas muy distintas siempre es de gran ayuda, ya que al darnos cuenta de cuál ha sido la mejor manera de afrontar la tarea, al ser la mejor lograda, nos da una pauta para comenzar.

Ciertamente debemos subordinarnos a una idea, pero nuestro espíritu creador sigue siendo libre y si a esto le sumamos los conocimientos que tenemos acerca de la forma, luz, color, perspectiva, etc., lograremos hacer de aquella idea que quizás muchos han interpretado, nuestra propia y muy personal interpretación.

En ocasiones podemos sentir que la creatividad se genera y regenera sola, pero personalmente creo que no es así.

Por supuesto el talento y la vocación de ilustrador y artista son necesarias, pero lo realmente importante, lo que nutre nuestra imaginación y por ende nuestra creatividad, es toda aquella inf ormación que está a nuestro alrededor y que debemos asimilar, trátese de libros, películas, conversaciones, paisajes, personas, etc.

Mientras más información tenemos en nuestra mente, más fácilmente resolvemos problemas y podemos comunicarnos de un modo más eficaz. Como ilustradores es casi una obligación fortalecer nuestra capacidad de observación y memorización, para poder enriquecer nuestro lenguaje visual y lograr construir imágenes creativas en un lenguaje propio.

ILUSTRACIONES Y FLIPBOOK

4.1 Ilustrando el mito

A partir de este momento, entramos en la parte más divertida e interesante -a mi parecer- del proyecto: ilustrar.

Todos los antecedentes que hemos visto a lo largo del desarrollo de este trabajo, desde los mitológicos, históricos y sociales; los referentes a la comunicación, el diseño y la ilustración, tomarán forma y color.

Como mencioné en un inicio, los huicholes me parecen uno de los grupos étnicos más sobresalientes en su aspecto social y cultural, que sobreviven actualmente en nuestro país. Fácilmente podemos enlazar a su nombre varios adjetivos como: creativos, soñadores, artistas, coloristas, religiosos, chamanes, místicos, entre otros. Nada raro resulta pues, que yo quisiera ilustrar uno de sus mitos, dada mi natural inclinación a todos los adjetivos anteriores.

Reconozco que antes de esta investigación, los huicholes eran para mí un grupo étnico más, como tantos otros que subsisten en nuestro amplio territorio nacional, si bien un grupo sobresaliente por su folclor y su relación con el peyote, a la vez que por sus conocidas manifestaciones artísticas y artesanales. Ahora que he indagado un poco acerca de ellos, admito

que mi conocimiento de su cultura era y sigue siendo muy pobre y que aquellos aspectos que los hacen tan representativos y sobresalientes, no son más que la punta del iceberg. Me doy cuenta que su riqueza cultural es realmente profunda y mística y que continuamos siendo como dos extraños: ellos (los huicholes) y nosotros (los mestizos de la ciudad).

Acercarme a los huicholes a través de la reinterpretación gráfica de uno de sus mitos, me ha resultado una buena manera de descubrir un poco de ellos y un poco más de mí.

Así las cosas, decidí ilustrar uno de sus mitos de origen relacionado con el sol, nada menos que el mito que corresponde a su nacimiento. El sol desempeña un papel fundamental dentro de la mitología universal. Una de las cosas que he notado a lo largo de los años y que me gusta mucho porque me hace cuestionarme, es el paralelismo entre las teorías científicas, la mitología y el misticismo. Por ejemplo, las teorías religiosas que declaran que todo en el universo es energía vibrando a diferentes niveles, el hermetismo afirma que vivimos en un universo mental, energético, en el cual la materia es energía suspendida debido a su bajo nivel vibratorio. La ciencia actual, más específicamente las teorías emanadas de la

mecánica cuántica, ratifican que las partículas pueden comportarse como ondas de energía, es decir, que la materia tiene las mismas cualidades que la energía. Ni qué decir de los fractales de Mandelbrot, que él descubrió recién el siglo pasado, pero que eran una característica de la naturaleza observada desde hace milenios por pueblos ancestrales.

Para la serie de ilustraciones que realicé como parte final de este proyecto, intenté abordar el mito del nacimiento del sol, sobre todo desde el punto de vista de la teoría del Inconsciente Colectivo, que postula la existencia de un sustrato mental común a todos los seres humanos, además incluí algunas de las particularidades del pueblo huichol y su manera de entender el mundo, la vida y la muerte.

El mito huichol del nacimiento del sol, narra la situación de un mundo en penumbras, habitado por humanos y animales que hablan el mismo idioma y viven en comunión. El nacimiento del sol, viene a disipar la oscuridad y esto trae beneficios, pero a la vez conflictos. El sol, la iluminación, la luz; son sinónimos todos de un concepto más amplio: el conocimiento. ¿No en el mito bíblico, el ser humano vivía muy feliz hasta que la serpiente les invitó a probar el fruto prohibido del árbol de la sabiduría? ¿No fue entonces cuando el ser humano fue arrojado del Edén y condenado a trabajar, a envejecer y a morir?

Interpreto este mito como una analogía de la sabiduría que todo ser anhela (sol = iluminación) y por el que hay que estar dispuesto a morir, pues sólo muriendo se puede renacer.

Como la palabra “ilustrar” fue en su origen sinónimo de dar luz al entendimiento, yo he querido “iluminar” las palabras del mito: El nacimiento del sol, con imágenes llenas de significación para el inconsciente del ser humano. Mi intención es enriquecer el texto con imágenes; que palabras, formas y colores convivan armónicamente dirigiéndose hacia un sólo fin: comunicar el mito y lograr que este cumpla su función catártica.

En las siguientes páginas daré una breve descripción de la metodología personal que ocupé al realizar la serie de ilustraciones.

Seguir una metodología nos será de utilidad ya que nos ayudará a no invertir tiempo de más en nuestro trabajo, a la vez que estaremos seguros de no omitir algo importante. Es similar a tener una receta de cocina en la que los ingredientes son lo principal, pero la manera de preparar el platillo no lo es menos.

También describo en las siguientes páginas, los simbolismos e interpretaciones personales de cada ilustración, lo mismo que algunos detalles compositivos.

4.1.1 Metodología para ilustrar el mito

1. Tema

Siempre que comenzamos una ilustración, debemos tener en mente un tema, este será la directriz de todo nuestro trabajo y el inicio del proceso de ilustrar.

Lo primero que debemos hacer, es identificar el género al que pertenece nuestro tema, esto nos indicará qué clase de lenguaje gráfico se adapta mejor para nuestras ilustraciones.

Por ejemplo, ¿el tema es científico, infantil, histórico, filosófico, mitológico, lírico, etc? Respondiendo a estas preguntas, podremos definir el público a quien estarán destinadas nuestras ilustraciones, ya sean niños, mujeres u hombres, de clase media o alta, con estudios o sin ellos, de religión católica o musulmana, etc; cada sector con sus particularidades, requiere una codificación gráfica diferente.

También podemos darnos una idea acerca de la manera en que otros ilustradores han abordado el tema y observar críticamente cuáles han sido sus aciertos y fallas. Aprovechemos los medios electrónicos de que disponemos en la actualidad, a veces no es necesario siquiera salir de casa para empaparnos de información acerca de algún tema en particular. Mientras más datos recabemos y mejor comprendamos el tema que nos concierne, nos será más sencillo desarrollar nuestro trabajo.

2. Análisis e identificación de elementos y momentos clave

Por experiencia personal sabemos bien que un texto que narra una historia está conformado por personajes, acciones y

lugares. Tampoco ignoramos que una narración comienza con una exposición, continúa con el desarrollo, suspenso, punto decisivo, climax y finaliza con un desenlace.

Como ilustradores, nos corresponde identificar cuáles son los personajes más relevantes dentro de la narración, qué papeles desempeñan en ella, qué características físicas y psicológicas tienen y qué elementos los identifican, si es que los hay. También necesitamos determinar cuáles son los momentos más álgidos de la historia, los instantes que definen su rumbo, a estos personajes y elementos, a fin de identificarlos con un termino los llamaremos: personajes principales y momentos clave.

Una vez identificados los personajes principales y los momentos clave de nuestra narración es conveniente anotarlos de manera ordenada, podemos numerarlos (¿por qué no?) en algún documento aparte, para tenerlos presentes cuando comencemos nuestros trazos y durante todo el proceso de ilustración. Es como tener la versión corta de la narración.

Una vez que tenemos nuestro breve resumen de la narración -como si hubieramos capturado las imágenes de un sueño recién despertamos, por temor a perderlas en el transcurso de la mañana- ya podemos relajarnos un poco, revisar nuestra pequeña versión de los hechos memorables en la narración y mirar con más detalle a nuestros personajes principales y momentos clave. Es tiempo de enriquecerlos y depurarlos.

3. Lluvia de ideas

¡Me encanta la lluvia de ideas! Es un momento en el que puedes liberar tu mente y dejar que, como si de una lluvia

real se tratara, las ideas se atropellen unas a otras, sin sentido aparente, pero realmente guiadas por una fuerza profunda y fuerte, que podría ser llamada intuición.

La lluvia de ideas puede utilizarse no sólo para ilustrar, sino en general para obtener todo tipo de ideas creativas que sirvan a la comunicación, como puede ser una campaña publicitaria, por ejemplo. Una vez que nos han llovido las ideas, hay que darles cierto orden, pues todo un torrencial de ideas no serviría de mucho para comunicar nada si no las ordenamos posteriormente.

Ya que básicamente nuestro trabajo al ilustrar consiste en recrear la narración con imágenes, ¿por qué no acudir a nuestro propio banco de imágenes personales, a esas imágenes que suscitan las palabras de una manera tan natural? Esencialmente la lluvia de ideas se trata de eso: de atrapar en un papel las ideas que surgen cuando escuchamos una palabra, algo similar a la escritura automática o a la creación de cadáveres exquisitos utilizada por los surrealistas.

Claro, que podemos prescindir de la lluvia de ideas, podemos sencillamente razonar de acuerdo a nuestro breve resumen de la narración generado en el paso anterior, identificando los elementos que ocupamos y listo, ponernos a dibujar. Pero me temo que si lo hacemos así, nos estaremos perdiendo de un importante paso de la creatividad, una experiencia divertida y que, sin duda, lograría distinguir nuestro trabajo del de los demás. ¿Por qué? Pues porque durante la lluvia de ideas logramos establecer conexiones en nuestro cerebro que no tenemos usualmente. Cotidianamente recurrimos a las mismas soluciones para situaciones similares, tenemos patrones de conducta. Hablando específicamente de nuestro trabajo como diseñadores, podemos observar -si somos

lo suficientemente objetivos y críticos- que tenemos tendencia a desarrollar soluciones muy similares para todos nuestros proyectos. Muchas personas creen que no vale la pena intentar otra cosa diferente porque se dice que nadie descubrirá el hilo negro o porque las soluciones ya han sido probadas y aprobadas. ¿Para qué desgastarse buscando algo más que quizás ni siquiera funcione? Bueno, tal vez hasta cierto punto las personas que opinan así, tienen razón, pero se encasillan. No estoy muy interesada en comprobar si $2+2=4$ o en intentar ir rodando hacia mi casa en vez de utilizar mis piernas, pero en un trabajo que requiere pasión y creatividad, como es el caso del diseño y la ilustración, afirmo que es casi una obligación probar diferentes caminos, soluciones; ideas.

Los grandes personajes de la historia de la humanidad -tanto en las áreas científicas como en las artísticas- han sido grandes creadores, ideólogos revolucionarios y experimentadores.

Así que, recomiendo ampliamente la lluvia de ideas, antes de comenzar cualquier trabajo, esta nos ayudará a distraer nuestra parte consciente y acceder a la información que capta el inconsciente (escuché en un documental que nuestro cerebro procesa 400 mil millones de bits por segundo, pero sólo somos conscientes de dos mil) que no es, ni mucho menos, irreal o inútil.

Apoyándome en mi pequeño resumen de la narración, elijo el texto del que deseo obtener una lluvia de ideas:

“Diéronle al muchacho un vestido de ceremonia, con sandalias, plumas y bolsas para tabaco; lo armaron de arco y flechas y le pintaron la cara, arrojándolo luego a un horno donde quedó consumido.

Pero el muchacho resucitó, corrió por debajo de la tierra y cinco días después apareció el Sol.”

Las palabras que surgen en mi mente, como lluvia de ideas, al leer el texto anterior son: preparación, ceremonia, batalla, guerrero, armas, valor, voluntad, fuego, temor, purificación, viaje, oscuridad, noche, recorrido, útero, tierra, incubación, muerte, luz, renacer, resucitar, cambiar, crecer, evolucionar, conocimiento, superación, iluminación, camino, sendero, luz, dios, sabiduría, poder, verdad, amor.

4. Conceptualización

La palabra “conceptualización” nos hace pensar inmediatamente en actividad intelectual, lo que pareciera estar reñido con la sensibilidad y aquella libertad de la imaginación que provocamos con la lluvia de ideas, pero no es así, lo sensible y lo intelectual se complementan.

Cuando conceptualizamos, lo que en verdad hacemos es: seleccionar, explicar, encauzar y delimitar ideas. Las ideas que tenemos que delimitar para conceptualizar nuestra ilustración, son las palabras arrojadas por nuestro inconsciente durante la portentosa lluvia de ideas.

Si analizamos bien, dichas palabras provenientes de la lluvia de ideas -aparentemente inconexas-, se relacionan entre sí como formando bloques y entre todos los bloques, podemos armar el concepto de la ilustración conveniente al párrafo del mito.

¿Qué debemos hacer ahora? Buscar imágenes que reflejen lo mejor posible los bloques de ideas. Por ejemplo, en el caso del bloque que contiene las palabras: útero, tierra, incubación y muerte. ¿Cómo podríamos reflejar estas palabras en imágenes? Bueno, se me ocurre, que el útero de la mujer es una analogía de la tierra, de las cuevas oscuras como la muerte, en las que la madre naturaleza engendra minerales preciosos, que nutre pacientemente a través de arterias similares a ríos, a venas. Los colores del útero humano los visualizo cálidos, rosáceos, rojos...tenues. Así, podría comenzar mi ilustración con una cueva que en vez de tierra pareciera estar hecha del material interior de un útero humano.

5. Elección del lenguaje gráfico

El lenguaje gráfico se refiere al tipo de imágenes que crearemos, ¿serán realistas, científicas, técnicas, abstractas...?

Esta no es una decisión que nos toque de lleno a nosotros, en verdad el lenguaje gráfico está más o menos determinado desde el principio por el tipo de texto que ilustraremos. No obstante siempre hay que revisar cuál es la mejor opción y está será la que mejor complementa al texto, clarificándolo de acuerdo al nivel de comprensión del público al que será dirigido.

En mi caso particular, en la serie de ilustraciones del mito huichol, yo preferí el lenguaje de la ilustración literaria, ya que este me permite mayor libertad creativa y el mito en si mismo remite al campo de lo emocional y espiritual, psicológico y simbólico.

6. Elección de técnica gráfica

Técnica gráfica es el tipo de materiales y la manera en que los utilizaremos para hacer nuestras ilustraciones

Debemos pensar en qué técnica expresaría mejor nuestros conceptos, nuestras imágenes. Cuál las apoyará para

darles más fuerza y precisión. Es como cuando un músico elige un instrumento para tocar cierta melodía: posiblemente tal melodía sea más dulce si es ejecutada en un piano y no en un trombón.

Por otra parte, debemos mantener una sola línea cuando creamos una serie de ilustraciones y esto es muy importante, una vez elegido un lenguaje y una técnica, debemos ceñirnos a estos en todas nuestras ilustraciones de la serie, de lo contrario pareciera que no corresponden al mismo texto. También sugiero que desde un inicio creamos una paleta con la gama de colores que utilizaremos en todas nuestras ilustraciones, esto reafirmará la unidad de la serie.

Partamos del hecho de que existen -a grandes rasgos- dos tipos de técnicas: las tradicionales y las digitales. Las primeras se basan en la realización manual de dibujos o bocetos, utilizando técnicas y materiales tradicionales como son: litografía, serigrafía, xilografía, aerografía, acuarela, tinta china, lápiz, pluma, etc. Las segundas, como su nombre lo indica son aquellas imágenes que se realizan utilizando herramientas tecnológicas relativamente recientes como: computadora, scanner, software especializado y tabletas.

¿Cuál tipo de técnica y por qué motivo nos resultaría mejor?

Esta decisión tiene mucho que ver con nuestras habilidades técnicas y el tiempo del que disponemos para la producción de nuestras ilustraciones, quizás somos muy buenos dibujando a mano, pero tal vez somos más productivos utilizando la tableta digital y algún software especializado para ilustración y diseño. Hay que considerar que lo tradicional y lo digital no están peleados, como suele ocurrir con todo lo que aparentemente es contrario, realmente se complementan.

A mi me resulta muy práctico utilizar ambas técnicas -tradicionales y digitales- para ilustrar.

Por un lado, mantengo una relación muy buena entre mi mente y mis manos, quiero decir, que las ideas encuentran una rápida y concisa salida cuando dibujo, además del placer creativo que me reporta el tacto del papel y el gusto de mis ojos paseando de un extremo a otro del formato buscando el equilibrio natural dentro de cada composición. Esto es algo que nunca he conseguido cuando trabajo directamente con la computadora, por más la tableta y el monitor se aproximen a un lienzo y un lápiz. Creo que es similar a la diferencia abismal que hay entre respirar profundamente cuando uno está de pie en medio de un bosque una mañana de verano y respirar profundamente frente a una fotografía que representa una mañana de verano.

Me encanta dibujar, pero no puedo negar que la tecnología digital nos provee de una serie de herramientas y ventajas que difícilmente se consiguen con el uso de técnicas tradicionales, por mencionar algunas: nos da la posibilidad de equivocarnos y corregir en segundos, ajustar el formato, los colores, duplicar formas, corregir los contrastes, hacer pruebas de color, etc. Todo a una gran velocidad y sin peligro de maltratar nuestro dibujo original.

Para la serie de ilustraciones del mito huichol, me decidí por utilizar ambas técnicas: tradicional y digital. Tinta china color negro, aplicada con estilógrafos de diferentes puntos, para posteriormente digitalizar los dibujos y colorearlos con el aerógrafo de Photoshop.

7. Bocetaje

El bocetaje puede ahorrarnos muchas dificultades a futuro en un proyecto de ilustración o diseño. Un boceto es un dibujo hecho con pocos detalles, que intenta representar una idea.

Un boceto puede formarse con apenas unas cuantas líneas base y formas generales, o puede ser más completo, formando la composición básica de nuestra ilustración o diseño, incluyendo algo de color e indicaciones y textos. La ventaja de bocetar antes de comenzar a trabajar, es que nos da la oportunidad de probar con varias ideas

rápidas hasta encontrar la mejor solución, lo que nos beneficiará en el tiempo de inversión del trabajo final.

Para esta serie de ilustraciones, me tomé el atrevimiento de no bocetar previamente. Me basé únicamente en la lluvia de ideas para comenzar a dibujar directamente sobre el material que conformaría las ilustraciones finales. Incluso trabajé directamente con la tinta china, no utilicé lápiz porque quise confiar por completo mi interpretación del mito, desde el punto de vista del inconsciente colectivo postulado por Jung.

Fue mi propósito explorar sin temor el río subterráneo del que bebe toda la humanidad desde tiempos inmemoriales, encontrarme de frente con los arquetipos míticos, hallar el lenguaje primigenio, el simbolismo que nos identifica a todos como especie.

En lo que respecta a la composición, debo decir que a pesar de no haber bocetado, sí tracé una diagramación basada en el rectángulo aureo.

4.1.2 Ilustraciones del mito

I Ilustración N° 1

- Ilustración N° 1 / Blanco y negro

El inicio del mito nos relata la reunión de los habitantes principales de la tierra, que en ese momento son animales y personas que comparten un mismo idioma. La tierra era en aquel entonces un planeta rodeado de agua y oscuridad casi total, ya que solamente la luz de la luna iluminaba la superficie terrestre, situación que ocasionaba no pocos problemas y este es el motivo de la reunión: buscar una solución a la oscuridad.

En esta primera ilustración, dibujé a 4 personajes reunidos en corro, para representar a los habitantes principales. La posición relajada de sus cuerpos y la cercanía entre ellos, dejan ver que se conocen de tiempo atrás y que conversan amistosa y tranquilamente.

Los personajes están rodeados por una serpiente, reptil que tanto en la cultura huichol como en casi todas las culturas ancestrales, está relacionado con el agua y el conocimiento.

Según las creencias huicholes, una serpiente bicéfala rodea el mundo, así mismo el oceano es considerado la serpiente más grande. La serpiente que es agua, movimiento y vida, envuelve a los personajes; fuera de ese círculo protector está la noche eterna, el infinito.

Es muy relevante mencionar que existen dos números religiosamente importantes para los huicholes: el número 3 y el número 5.

El número 3, viene a representar la trinidad huichol: maíz - venado - peyote. Los tres elementos son su sustento y los tres son la misma cosa: representan la vida. El peyote, alimenta, cura y sirve para trascender el mundo profano, es un puente entre el hombre y los antepasados, los dioses. El maíz es la base de su alimentación y la carne de venado además de alimentar es sagrada.

El número 5 es el número de la perfección. Todo ciclo cumplido y todo elemento compuesto de distintas partes que esté completo, es representado por este número: cinco son los colores del maíz, cinco direcciones tiene el mundo, cinco son los gobiernos huicholes, cinco esposas tenía el héroe mítico Watakame.

A lo largo de la serie de ilustraciones veremos aparecer estos números continuamente.

Tres ojos del lado izquierdo y tres ojos del lado derecho, representan a las estrellas que, para los huicholes son todas diosas o dioses que los observan desde la negrura del universo.

En la parte externa de la serpiente, tenemos gotas de agua y en la parte inferior representé las olas del oceano.

El segundo personaje -de izquierda a derecha- es un Marakame. Lo podemos reconocer por su sombrero del cual en lugar de bolitas de estambre o chaquiras, penden pequeños círculos que simbolizan estrellas. También podemos observar un par de plumas, instrumento esencial para comunicarse con los dioses.

Las plumas están relacionadas con el sol, simbolizan sus rayos. De la boca de este personaje vemos salir una voluta que representa la comunicación.

El tercer personaje de izquierda a derecha, tiene los ojos vacíos: mira hacia adentro al lugar en el que se hayan todas las respuestas, por eso lleva en su frente el rombo místico, "Ojo de Dios" que simbólicamente representa el origen del mundo como una visión divina y apunta a las esquinas sagradas del universo partir de su centro.

Lo que puede parecer un turbante, son en realidad pequeños trazos que forman círculos concéntricos, como un halo de luz. La divinidad conectada al ser humano a través de la mente de este; de los sueños y la creatividad artística.

A sus pies y de su cabeza, parecen surgir raíces que se hunden profundo en la tierra y se unen con el cielo. Dualidad del ser humano, que es carnal y espiritual.

Su mano izquierda, la mano que es dominada por el hemisferio derecho del cerebro, el hemisferio creativo e intuitivo, se apoya sobre otro "Ojo de Dios"; simbolizando así su conexión con lo místico, de ahí también la desnudez de su pecho, que habla de sinceridad, de falta de hipocresía, de la desnudez del alma.

Finalmente, nuestro personaje del extremo derecho es un ave, ya que las aves que tienen tonos rojizos en su piel están relacionadas con el sol. En uno de los mitos huicholes, 5 niños son arrojados al fuego y estos se convierten en bellas aves con plumas de colores como el fuego.

• Ilustración N° 1 / Color

El color negro rodea a nuestros personajes y es el color predominante en toda la imagen: es la oscuridad del universo, la negrura de lo inconsciente que rodea al hombre.

La serpiente, que es agua, movimiento y vida, ostenta colores verdes en sus escamas y ha sido bordeada con una onda color azul, que semeja las olas del mar y que, precisamente, desembocan en la parte inferior de nuestra composición: el mar primigenio, sitio del que emergieron los ancestros.

Después del color negro, son los tonos fríos los que abundan, colores propios del agua: verde y azul, ya que el tiempo mítico está ligado con el agua y hasta antes del surgimiento del sol las cosas y los seres no se habían solidificado.

Da la impresión de que llueve desde la oscuridad hacia la tierra, dirigiendo, encerrando, reforzando y concentrando nuestra vista en los personajes del centro de la composición.

Los ojos -las estrellas- que observan impasibles desde el infinito, se tornan humanos en virtud del color.

Nuestro personaje de la izquierda con su pelaje marrón contrastado con el rojo brillante de su atuendo, nos crea un acento visual que nos invita a mirarlo. Su sombrero es un elemento representativo de la cultura huichol, hecho con palma y adornado en formas diversas según el uso: con chaquiras, plumas, estambre, flores, espinas o pedazos de corteza.

La textura de su camisa, nos recuerda el universo salpicado de estrellas, o bien la superficie de una amanita muscaria.

Los pequeños detalles en rojo, distribuidos a izquierda y derecha de la composición, contrastan perfectamente con el verde por ser su color complementario y por formar un contraste de color cálido-frío; una vez más los opuestos se complementan.

Nuestro tercer personaje se hunde un poco en la composición, los colores que tiene, lo recortan suavemente del fondo. La parte superior de su cabeza, parece fundirse con la oscuridad del semicírculo que envuelve a todos los personajes: la mente conectada con el inconsciente, con lo primigenio.

Los "Ojos de Dios" colocados en su frente y en su mano son de color morado con amarillo, su complementario, ya que estos colores suelen relacionarse con lo místico; el conocimiento.

Es de notar que, debido a la proporción y colores de los dos primeros personajes -así como el sector del lienzo que ocupan- en ellos comienza la lectura de la imagen. A partir de ahí, la vista avanza hacia la derecha y al concluir con el último personaje, los ojos encuentran la parte posterior de la serpiente, y debido a la dirección que esta lleva, nos obliga a volver al inicio de la imagen.

• Ilustración N° 1 / Diagramación

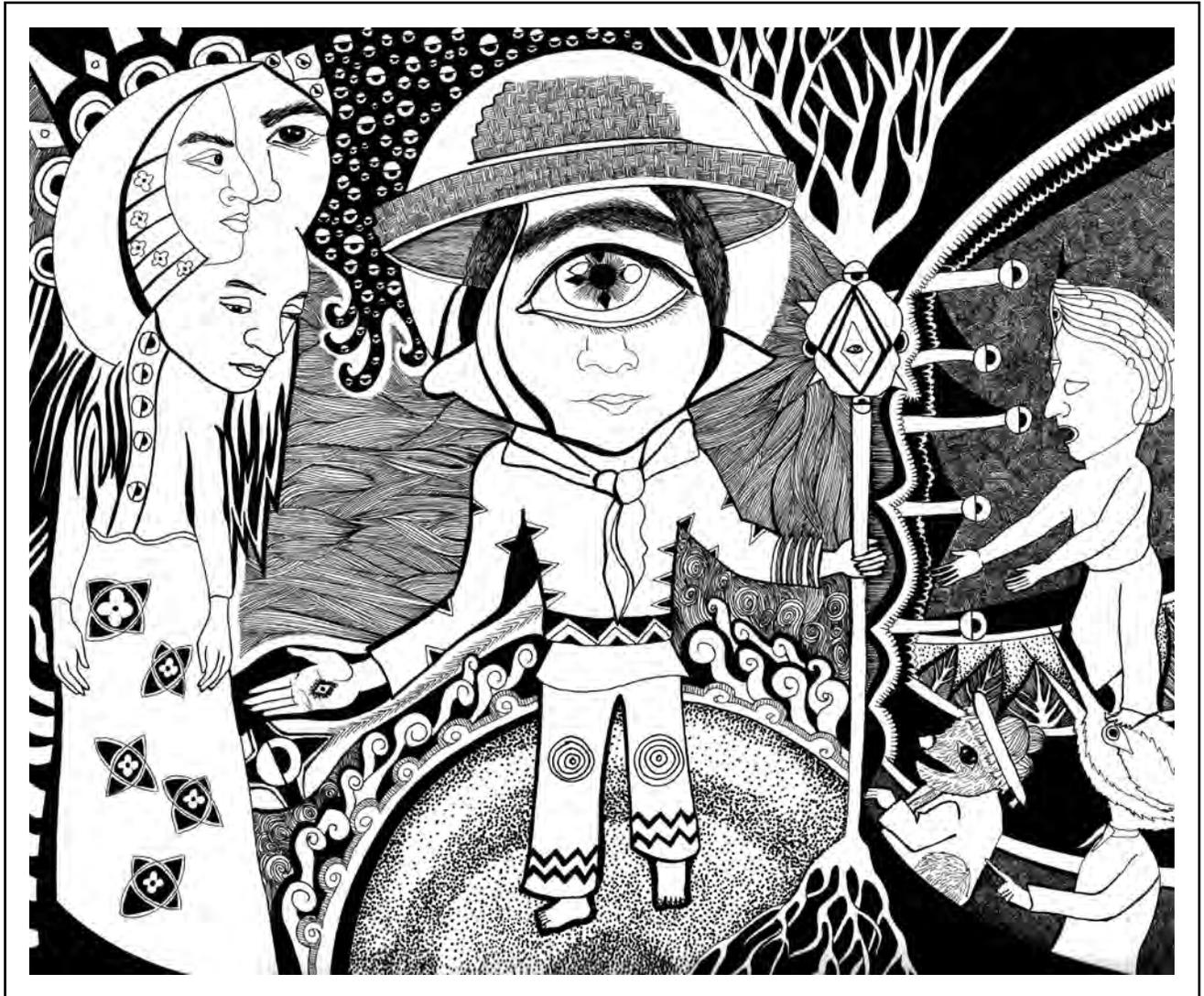
La diagramación muestra las líneas principales del rectángulo aureo, en color negro. Lo más recomendable es utilizar dichas líneas y puntos de intersección, como focos principales de la composición.

Así mismo, tracé un círculo en el centro en color negro, para hacer notar que utilicé dicho círculo como envoltente de mis elementos principales.

Las líneas en color rojo, muestran líneas secundarias de composición.

II Ilustración N° 2

• Ilustración N° 2 / Blanco y negro

Después de la reunión de los principales en la que se habla de cómo dotar al mundo de mejor luz, se acuerda ir a hablar con la luna. Ella tiene un hijo único (¿paralelismo con Jesucristo el unigénito?) que quieren se sacrifique para dar luz al mundo. En un principio ella se niega a entregar a su hijo, pero finalmente acepta. Este chico, tiene la peculiaridad de ser cojo y tuerto.

Los elementos principales en esta composición son la luna, el chico y los personajes de la ilustración anterior que van a pedir a la luna les entregue a su hijo.

El centro de la composición lo domina el chico tuerto y cojo, ya que él es el actor más importante en esta escena.

El chico, está ataviado con la vestimenta propia del varón huichol: pantalón largo de manta bordado en la parte inferior con diseños simbólicos; camisa larga y sujeta a la cintura con una faja ancha y anudado al cuello una especie de pañuelo. En las rodillas los círculos concéntricos representan la evolución espiritual, mientras el zigzag de su pantalón, simboliza las montañas y el cielo: él es hijo de luna, se sacrificará por la tierra y logrará que nazca el sol.

Un sólo ojo ostenta el chico y en su interior podemos observar los 4 puntos cardinales y su centro: el quince sagrado. Su cabeza está circundada por un halo de luz, símbolo de claridad mental; detrás el universo que mira atento.

Su mano derecha con la palma extendida muestra nuevamente el rombo sacro, elemento visual que sirve para unir al personaje principal con la mujer de la izquierda.

La mujer es la representación de la luna, una diosa femenina. Entre los huicholes el fuego y el aire se vinculan a lo masculino, mientras que la tierra y el agua se vinculan a lo femenino.

Cabe mencionar que los bordados en las ropas de los huicholes representan el espíritu creador de Nakawe, ella es la creadora de todo cuanto existe en el mundo.

De pie sobre la luna -que también muestra los círculos concéntricos de la evolución- está el chico listo para la acción. Las ondas dibujadas sobre la superficie lunar sirven de guías visuales hacia él. El movimiento es la vida misma, todo en el universo vibra.

Nuestro personaje principal sostiene en la mano izquierda algo similar a un báculo que representa lo que en la cultura huichol es llamado "bastón de mando", utilizado por las autoridades del pueblo, que son las responsables de guiarlo correctamente y mantener "el costumbre". Del bastón surgen enervaduras que enlazan la tierra y el cielo; el bastón es un puente. El símbolo del cual surgen dichas enervaduras, es nuevamente un "Ojo de Dios", sólo que en esta ocasión está decorado con pétalos, círculos que simulan estrellas y triángulos (la trinidad). Detrás, líneas que se entrelazan parecen surgir del "Ojo de Dios" y se dirigen hacia la mujer.

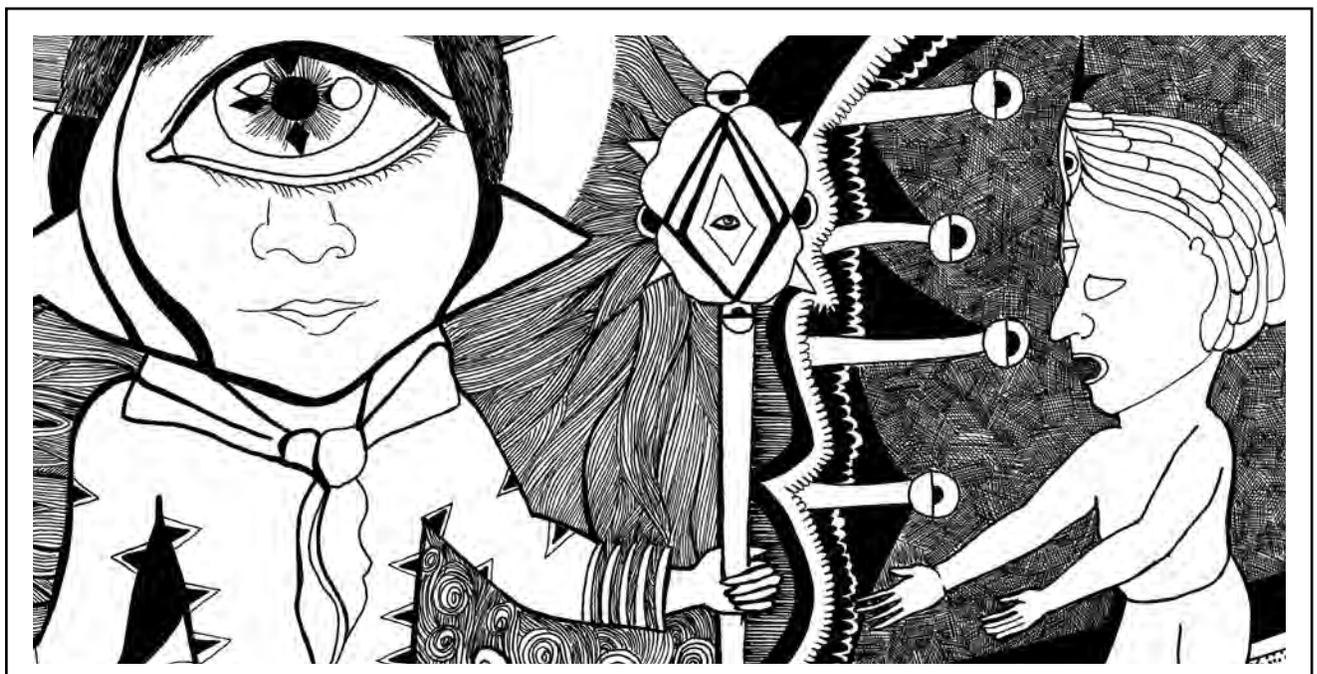
Tres rostros que representan duda, resignación y determinación: tres un número sagrado. También se replica el número cinco en las pequeñas flores de cuatro pétalos en su tocado, en los círculos que simulan estrellas y ondulan hacia abajo o hacia arriba, en su blusa y en los elementos ornamentales de su falda: una flor de cuatro pétalos que es el centro de una forma que recuerda un átomo, compuesta de cuatro esquinas.

Es su tocado una media luna que nimba su cabeza, recordándonos que ella es en si misma la luna y a la vez es un tipo de aureola.

En el lado opuesto de la composición, en lo que podríamos llamar “una tercera columna,” los personajes impetran por el favor de la luna.

Podemos observar que a pesar de que nuestro lienzo es horizontal, las composición muestra cierto dinamismo, esto es porque todos los elementos principales, aquellos que por su tamaño y contraste destacan, son verticales.

El equilibrio de la composición, a pesar del abigarramiento de elementos y texturas, se logra por los contrastes y la división que ejecuta el personaje central: a la izquierda la mujer que es casi por completo blanca, posicionada sobre un fondo muy texturizado; a la derecha los tres personajes (que también son muy blancos) ocupan un área similar en proporción a la que tiene la mujer y logran más peso visual debido al color negro sólido del fondo.

• Ilustración N° 2 / Color

Ahora, gracias a la dimensión del color, podemos observar con mayor facilidad dónde se recortan los objetos. Los colores también poseen un peso visual: el color crema que prevalece sobre cualquier otro color en el atuendo del chico y que contrasta con los colores del fondo, es aparentemente ligero. No ocurre lo mismo con el vestido color morado de la mujer que parece poseer mayor gravedad y que se equilibra con su contraparte en el lienzo, que tiene menos trazos, por más plasta de colores oscuros.

Recordemos que la luna es una diosa femenina y por lo tanto está relacionada con el agua. De ahí los tonos azules y verdes de su cabello, que sirven para unir, bordeando, todos los elementos de la composición, al surcarla de izquierda a derecha.

La piel morena de ambos, madre e hijo, en combinación con sus rasgos poco afilados, nos recuerdan que se trata de miembros de un pueblo mexicano.

En la parte central inferior de la composición, la luna, está siendo circundada por pequeñas ondas azules y verdes que llevan sentidos opuestos y convergen en el chico, realizando la función visual de sobresaltarlos.

Tras el chico, vemos los que pueden muy representar los colores del sol: anaranjados y amarillos. Siguiendo sus ondulantes formas nos percatamos que proceden del centro del “bastón de mando”, prelude de la relación que el chico tendrá con el nacimiento del sol, pero también símbolo de su iluminación como ser sagrado y poderoso.

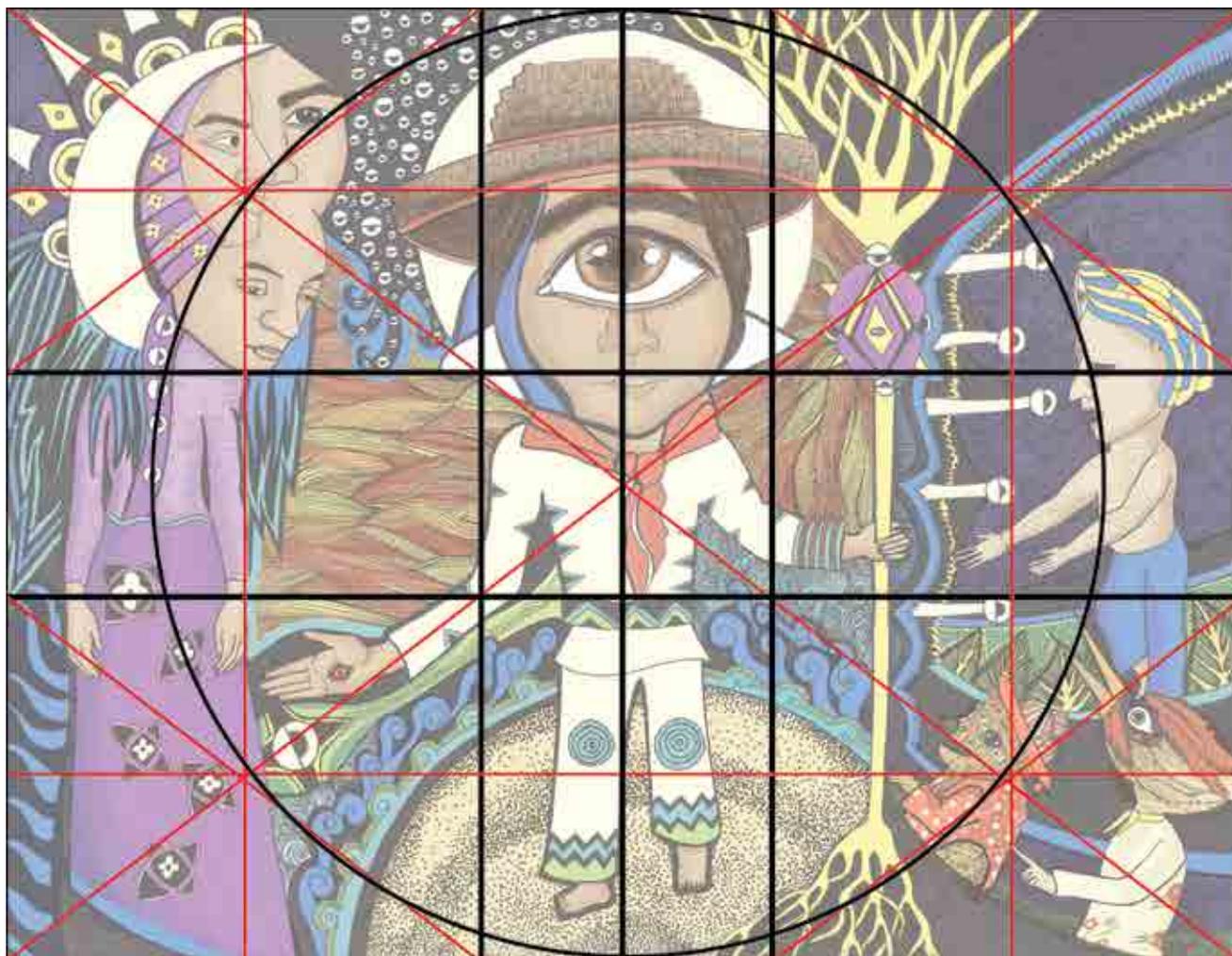
El bastón de mando, gracias al color, ahora sí vincula notoriamente la oscuridad superior con la inferior, uniendo los dos polos opuestos, que en verdad son la misma cosa.

Diera la impresión de que las enervaduras del mismo, transportan energía hacia afuera, pero también puede pensarse que ese bastón congrega ambas energías, la de arriba y la de abajo, concentrándolas en el “Ojo de Dios” y desde ahí expandiéndolas, haciendo partícipe de su poder al chico a través de su mano izquierda.

Así mismo, el bastón sirve para dividir nuestra composición en dos partes: a la izquierda la madre y el hijo, actores principales de esta escena; a la derecha y sumidos en la oscuridad acuosa del planeta, los personajes de nuestra primera ilustración.

• Ilustración N° 2 / Diagramación

La diagramación muestra las líneas principales del rectángulo aureo, en color negro. Lo más recomendable es utilizar dichas líneas y puntos de intersección, como focos principales de la composición.

Así mismo, tracé un círculo en el centro en color negro, para hacer notar que utilicé dicho círculo como envoltente de mis elementos principales.

Las líneas en color rojo, muestran líneas secundarias de composición.

III Ilustración N° 3

• Ilustración N° 3 / Blanco y negro

La madre luna, después de los ruegos, accede a entregar a su único hijo. Este es ataviado con sus ropas ceremoniales que incluyen un pequeño morral en el que se guarda tabaco y hicuri; está decorado con un rombo que marca los cuatro rumbos del universo y su centro, conformado por círculos concéntricos, que si representan la evolución espiritual, representan a la vez los niveles mentales evolutivos del ser humano y los diferentes planos de existencia de los que hablan tantas religiones.

Su sombrero de chamán: este suele tener colgando pequeñas bolas de estambre o de

chaquiras y plumas de águila real. Las plumas viajarán al cielo llevando consigo las plegarias de los hombres.

Su ropa ha sido bordada en memoria de la abuela crecimiento: Takutsi Nakawe, ella creó todo cuanto existe en la tierra, incluyendo plantas y animales.

La faja del chico ha sido decorada con grecas que ascienden (¿o descienden?) a un nivel más profundo de comprensión.

Aquí no hay más personajes, la escena total -el momento supremo del sacrificio- pertenece sólo al chico. Enfrenta su destino ensimismado, con la mirada en trance.

Encima de su único ojo, un "Ojo de Dios" que todo lo mira. Como si de brazos se tratara, unas cortas ondulaciones surgen hacia ambos lados del "Ojo de Dios" para continuar protegiendo al chico al envolverlo con otras tres representaciones de "Ojos de Dios" a cada lado. Un poco más arriba, observamos otro ojo vigilante y los costados representando, cinco veces - el número sagrado- pequeños hicuris.

Su rostro ha sido decorado con pequeñas espirales, ya que entre los huicholes es práctica común que los Jicareros lo hagan después de su peregrinación al desierto sagrado de Wirikuta, del cual vuelven no sólo con hikuri, sino también con una raíz de la cual se extrae el polvo amarillo con el que pintan diferentes diseños en sus rostros, entre ellos: círculos concéntricos, espirales y líneas zig-zagueantes.

A los costados de nuestro personaje dos rombos más que al unirse, visualmente forman un triángulo.

El chico ha entrado al fuego por su propia voluntad, él realizara el sacrificio por el bien de los habitantes de la tierra, ambas manos muestran sus palmas abiertas para recibir, para dar.

Sus manos caen sobre dos manchas negras: la oscuridad, aquel sitio tenebroso que habitan los descarnados, el lugar del que venimos al todos hemos de volver.

La lumbre que lo consume tiene dibujos que simulan el maíz: el alimento principal de los huicholes y sagrado, debido a su origen mitológico. 5 son las variedades sacras del maíz.

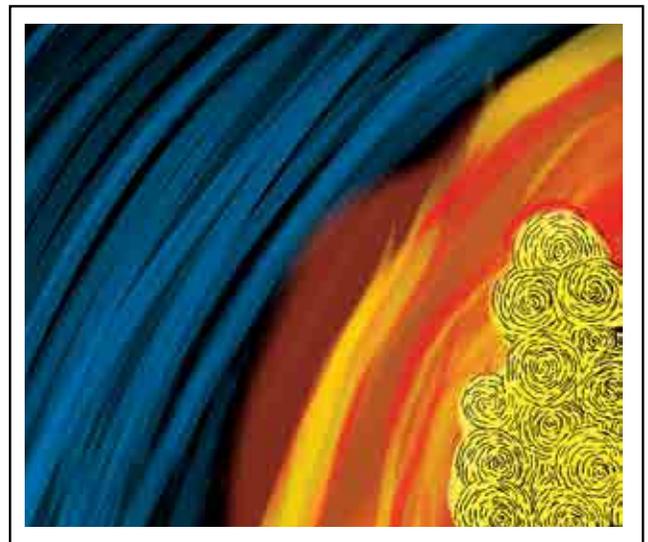
• Ilustración N° 3 / Color

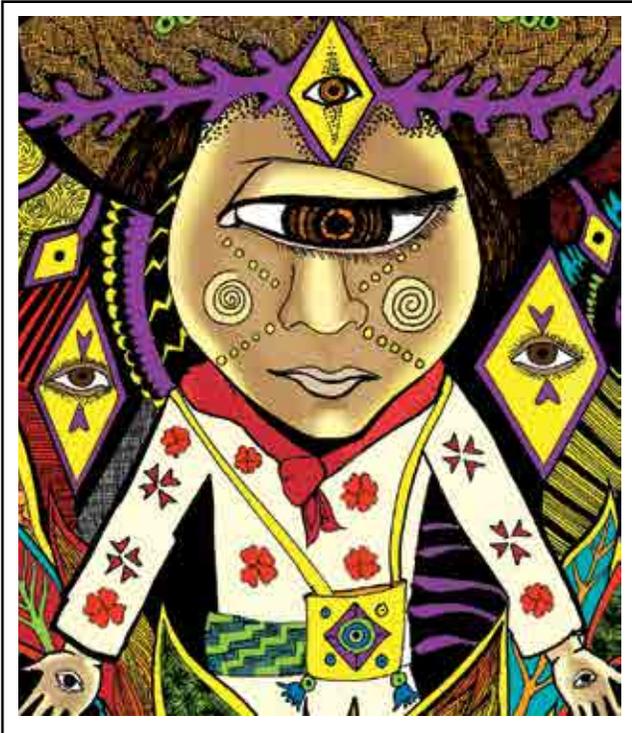

Esta es una imagen fuertemente contrastada en colores cálidos y fríos; una imagen envolvente que nos lleva al centro, como si de un remolino se tratase.

El azul rodea la imagen, la abraza, pues recordemos que ha sido el agua el origen de todo en los tiempos primigenios. En contra parte, son los tonos cálidos los que encontramos en mayor proporción

El fuego que ha de consumir al chico y purificarlo, pareciera querer desbordarse. El chico morirá, sí, pero sólo porque es requisito para renacer. Los tonos cálidos se mezclan e iluminan su rostro que permanece impávido ante su propia escena sagrada.

Algunas zonas en color negro, enmarcan la composición, elevando los contrastes de las múltiples figuras, quizás todas ellas han emergido de esa misma negrura.

Pequeños detalles azules se infiltran en el centro de la composición: el contraste frío-cálido, pero también el contraste fuego-agua, vida-muerte, hombre-mujer.

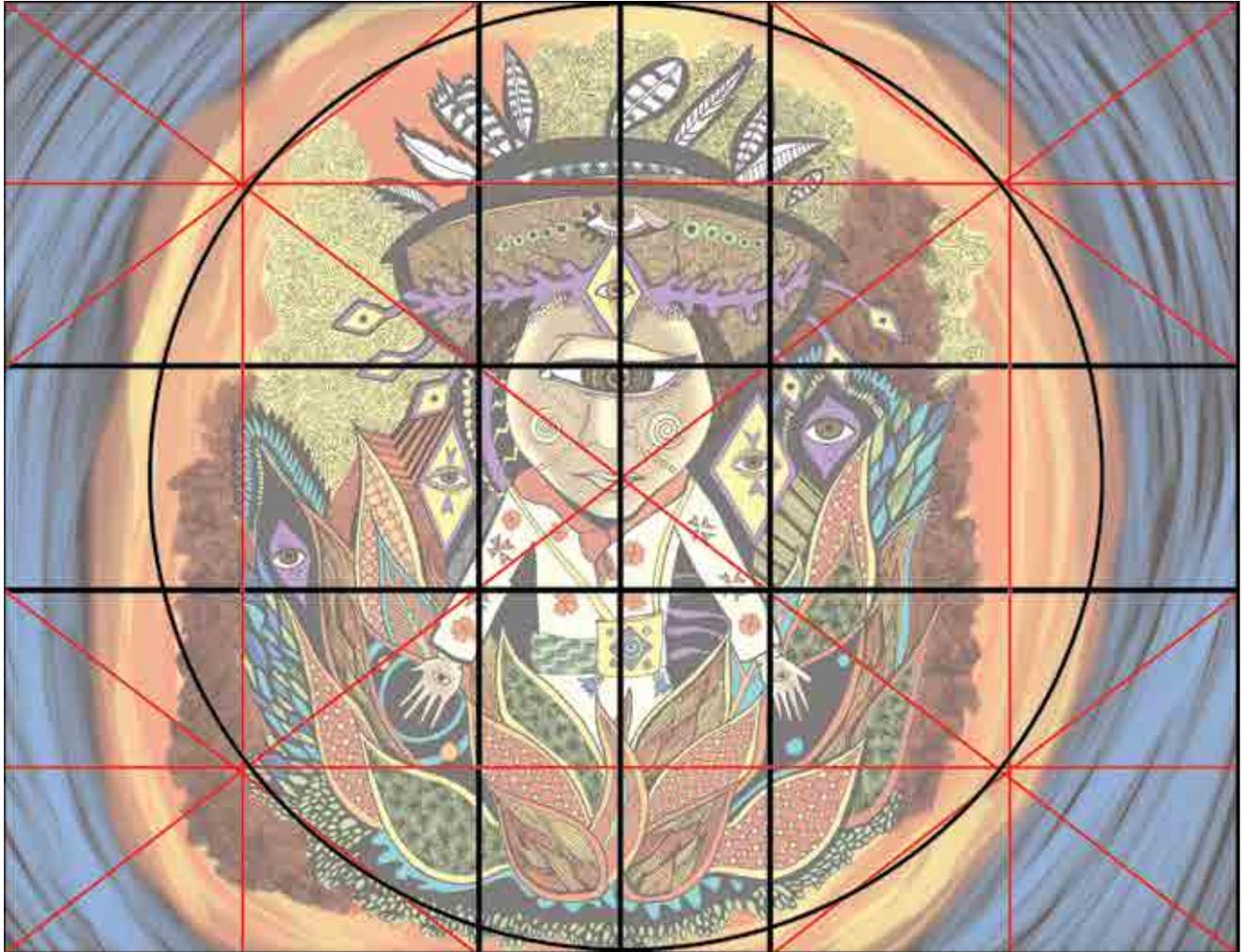
Ahora vemos a los pequeños hicuris del sombrero en su color natural. Los ojos de dios han sido coloreados con el morado y amarillo, colores que representan la sabiduría.

El rojo es el color la sangre, el color del sacrificio por antonomasia.

Podemos observar con mayor claridad que los tres "Ojos de Dios" y el morral, unidos con una línea invisible, en virtud del color, forman un rombo del cual el rostro es el centro, repitiendo así el número sagrado.

La composición es muy sencilla, ya que podríamos identificarla fácilmente con un cuadrado y un círculo al centro, dividiendo esas dos figuras y como foco de atención, el chico y el rombo imaginario (el que se forma con los "Ojos de Dios" y el morral amarillos) cuyo centro coincide con el centro del lienzo.

• Ilustración N° 3 / Diagramación

La diagramación muestra las líneas principales del rectángulo aureo, en color negro. Lo más recomendable es utilizar dichas líneas y puntos de intersección, como focos principales de la composición.

Así mismo, tracé un círculo en el centro en color negro, para hacer notar que utilicé dicho círculo como envoltente de mis elementos principales.

Las líneas en color rojo, muestran líneas secundarias de composición.

IV Ilustración N° 4

• Ilustración N° 4 / Blanco y negro

Para este momento de la narración, el chico ha muerto. Resucita en el inframundo y corre debajo de la tierra que es la madre, es como un vientre, un útero que dará a luz.

El cuerpo descarnado del chico, alude a su muerte como ser humano, pero podemos notar en su movimiento, que en realidad está vivo. Su misión es lograr que nazca el sol por el oriente.

En la esquina superior izquierda de la composición, podemos observar un “Ojo de Dios,” está afuera, en el universo, observándolo todo y se replica asimismo con las galaxias espirales que lo rodean.

Sí, dios está afuera, pero está entrelazado con todo y con todos, esto se ve reflejado en las líneas que se entretajan a su alrededor y que podemos localizar -si trazamos una diagonal- también en el ángulo inferior derecho.

Nuestro personaje principal ocupa el primer plano, y es el elemento que más sobresale en la composición, a pesar de no estar sito en el centro.

Su figura dinámica (que cruza al lado derecho) y su posición sobre el formato, nos indican que avanza, que está en movimiento y ese movimiento es hacia adelante, hacia el futuro, hacia la luz.

La importancia del chico, se ve reforzada por las formas circulares que lo rodean: lo enmarcan. Además, dentro de esta abigarrada composición de texturas y formas, su imagen es casi blanca: limpia, con lo que fácilmente se recorta su figura del fondo.

Su pie izquierdo toca la tierra de los humanos, marca su relación con ellos; su pie derecho está dentro y flota, indicando su relación con lo divino, lo trascendental.

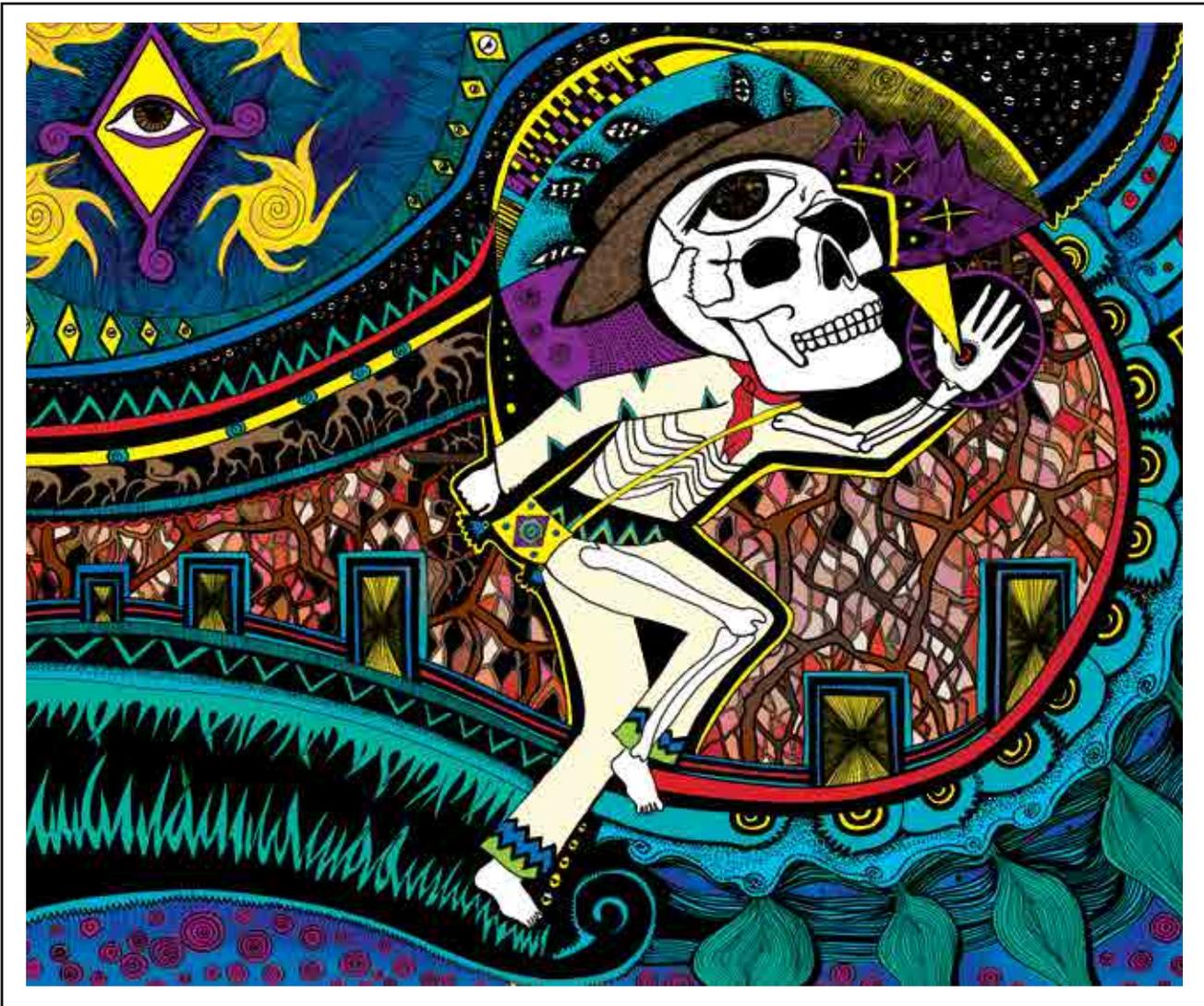
Su puño derecho está cerrado, indicando fuerza y determinación. Su mano izquierda con la palma abierta y el símbolo del ojo divino, lo ilumina, le indica el camino correcto: es su guía y lo alumbró disipando la oscuridad.

En el centro de la composición predominan las texturas que simulan raíces, como las raíces de las plantas que crecen en la tierra, como las venas que recorren nuestro cuerpo, como las marcas que dejan los ríos sobre el rostro del planeta.

También podemos observar cinco pequeños rectángulos que representan lo que los huicholes llaman nierika. De acuerdo al mito que se refiere al primer nierika, este era un escudo y espejo a la vez, con los que se protegía cierto anciano el pecho y la espalda. El nierika es un punto en el que los antepasados concentran su energía para instruir al devoto: es el rostro de los dioses que no es posible ver directamente.

• Ilustración N° 4 / Color

Estamos en el interior de la tierra, representado con colores anaranjados, rosáceos, café y rojos. En la parte exterior, en diferentes capas, encontramos la vegetación: tonos verdes; y el agua: tonos azules.

El “ojo de dios” colocado en la esquina superior izquierda, sobresale por sus colores y contrastes, llamando fuertemente la atención del espectador. Ciertamente, el color amarillo y morado, logran un enlace visual- a pesar de la distancia- entre el “ojo de dios” y el chico, ya que este último contiene los mismos colores.

Detrás de la cabeza del chico, una aureola entre cortada por diferentes colores, genera movimiento.

Las plumas del sombrero caen sobre el color azul del cielo. Detrás miriadas de estrellas atentas a los acontecimientos, observan.

Vemos con claridad los tonos cálidos y suaves propios de la carne, que se mezclan con el color café de las enrevesadas raíces que crecen dentro de la madre tierra. Afuera, sobre su superficie las montañas son pequeños triángulos y el agua ondulante es azul y turquesa.

La composición se mira dinámica por contraste de direcciones: el formato y casi todos los elementos internos son horizontales, mientras que la figura de nuestro personaje, corta la estabilidad con su verticalidad ligeramente inclinada a la derecha.

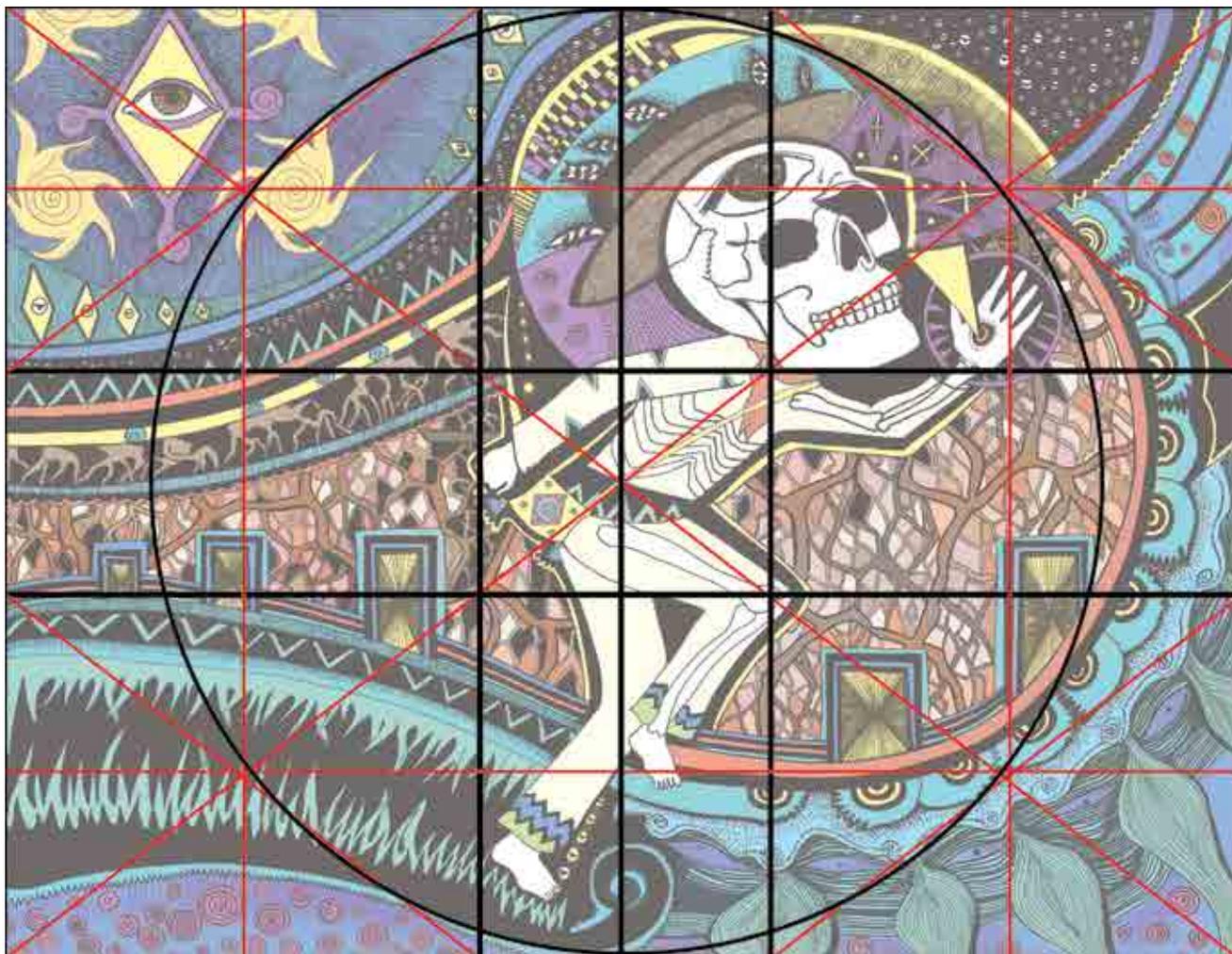
Un contorno amarillo una al chico, con el "Ojo de Dios," al bordearlo y guiarlo en su dirección.

Sobre los tonos cálidos, se recorta sin gran dificultad la figura del chico, en cuyo pantalón apreciamos los detalles zigzagueantes de los bordes, simulando las montañas y el cielo, nuevamente la unión de lo etéreo y lo terrestre.

Los nierika, por su parte, tienen su luz propia, una luz que bien va hacia afuera o hacia adentro.

• Ilustración N° 4 / Diagramación

La diagramación muestra las líneas principales del rectángulo aureo, en color negro. Lo más recomendable es utilizar dichas líneas y puntos de intersección, como focos principales de la composición.

Así mismo, tracé un círculo en el centro en color negro, para hacer notar que utilicé dicho círculo como envoltente de mis elementos principales.

Las líneas en color rojo, muestran líneas secundarias de composición.

V Ilustración N°5

• Ilustración N° 5 / Blanco y negro

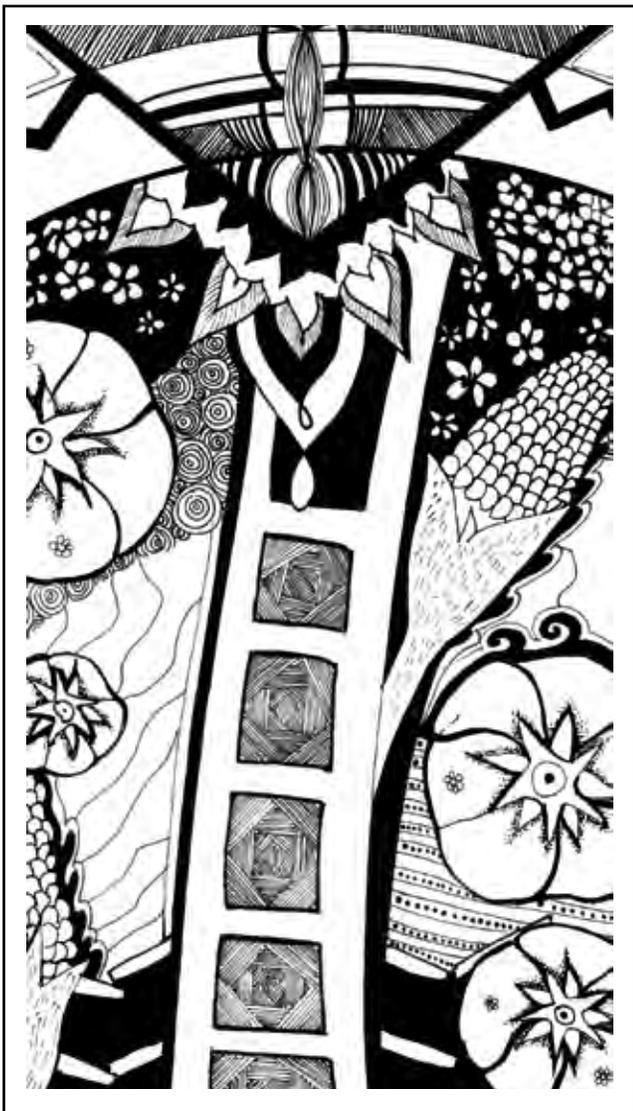
Este es el punto culmen de la narración mítica que concluye con el éxito de la luz sobre la oscuridad: el nacimiento del sol por el lado oriente. Para alegría de muchos y enfado de algunos, el sol brilló por primera vez, disipando las tinieblas que envolvían la tierra.

Como el sol, es en este momento nuestro personaje principal, él ocupa el lugar más sobresaliente en la composición: arriba y al centro. Sus rayos son plumas (como las del sombrero de los chamanes) y líneas entrelazadas que se unen con el espacio sideral, engarzándose con las estrellas y galaxias del infinito.

A su vez el sol está unido con la tierra y con la efímera existencia de la vida terrestre: todo está enlazado en el universo. Su centro es un "Ojo de Dios", formado por figuras triangulares que apuntan hacia arriba y hacia abajo: afuera-adentro; el universo-la tierra: la trinidad mística de los huicholes: maíz-venado-peyote. Trinidad que se reitera al trazar una línea invisible desde las esquinas superiores del lienzo a su centro: equilibrio.

La mirada nos guía desde la parte superior como una punta de flecha, así descendemos para encontrarnos con la superficie de la tierra. Sus montañas son lo primero que vemos, dibujadas en zigzagueante trayecto curvo. Advertimos que el vértice inferior del rombo del sol, penetra en la tierra y derrama su calor, simbolizado éste en 5 pequeños y tiernos pétalos de flor: líneas suaves y curvas, como las llamas del fuego.

Ahora contemplamos el interior de la tierra, en su centro y como si dividiera a la mitad nuestro círculo, se halla una escalera con sus cinco peldaños. La escalera significa viaje y cada viaje es una etapa de la jornada, la vida en la tierra puede ser interpretada como un viaje que finalmente nos llevará a la luz. En los vanos que forman los peldaños, las líneas entretreídas nos hablan de profundidad, invitándonos a ir más allá.

La escalera, que se encuentra a la mitad del lienzo, lo divide en dos, significando la dualidad que crea el todo.

Como si flotaran en la espesa noche, pequeñas florecitas de 5 pétalos crean un movimiento curvo que se inicia en la parte inferior izquierda y llega hasta los cuernos del venado, en el lado derecho de nuestro círculo, mezclándose con sus cuernos parecidos a raíces.

Los hikuris, el maíz y el venado, están contenidos dentro del círculo que representa a la tierra, ya que estos elementos son los más sagrados para los huicholes.

En la parte inferior, las pequeñas líneas diagonales, caladas sobre negro, representan el agua, líquido vital relacionado con las serpientes.

A los costados del mundo, la oscuridad.

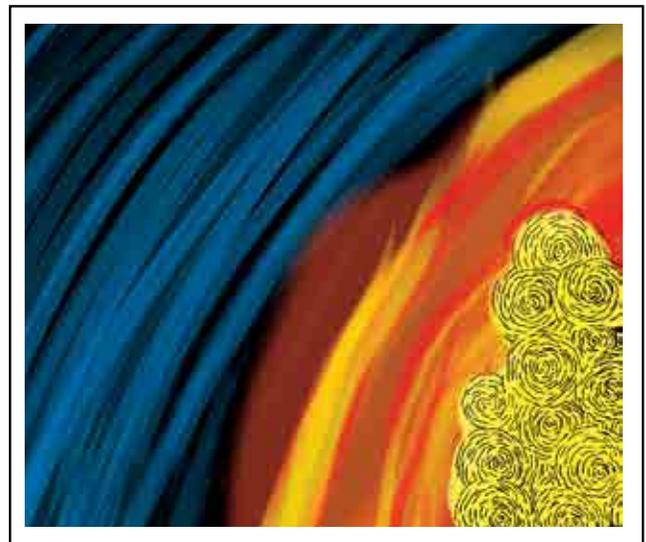
• Ilustración N° 5 / Color

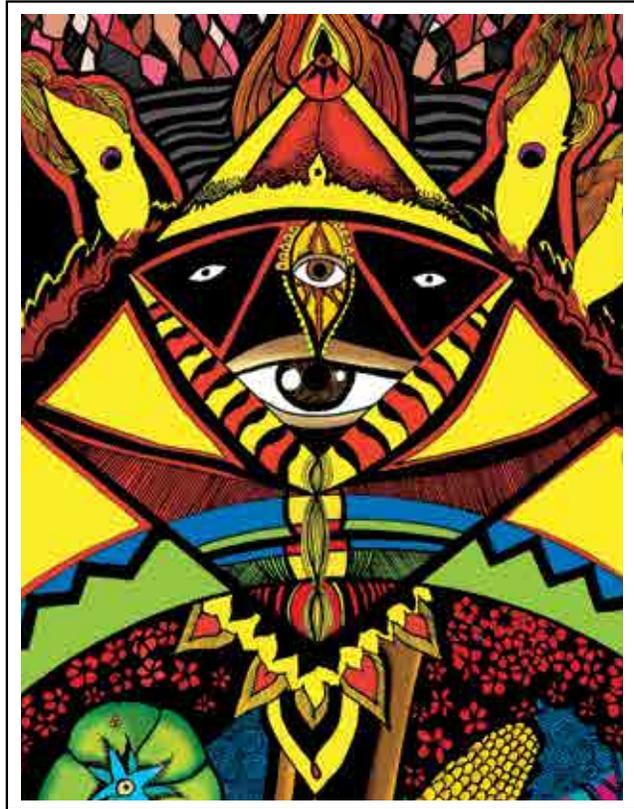
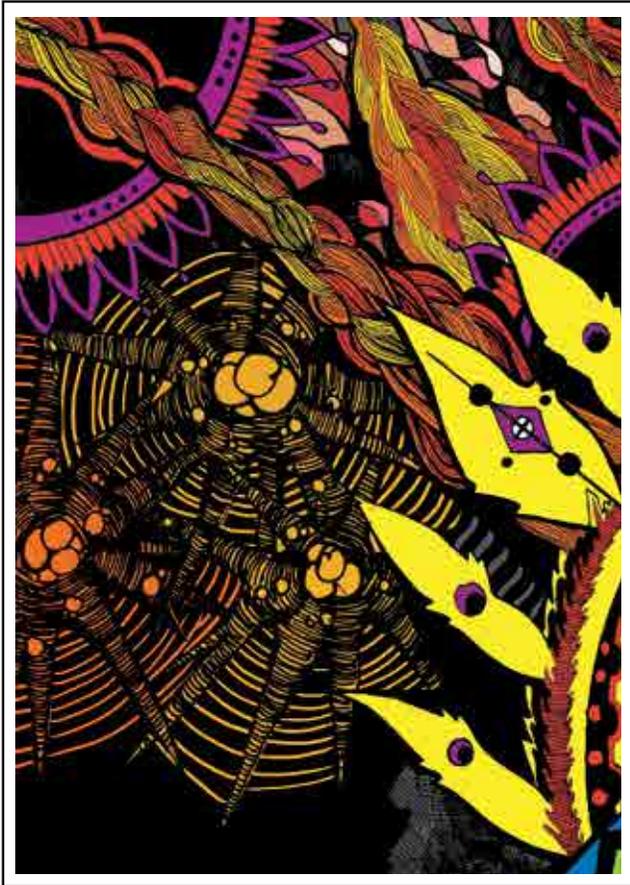

El sol pintado de luminoso amarillo domina la escena, su privilegiada posición dentro de la composición y su color puro, lo definen así.

El rombo y los triángulos de su centro, ahora pueden verse con mayor claridad, debido a los contornos negros y anaranjados, lo mismo a que a la superposición de zonas texturadas contra zonas limpias.

Detrás del sol y en diferentes planos, otras estrellas que recuerdan a las moléculas y sus átomos, esparcen su luz. Los rayos secundarios del sol son una mezcla de matices amarillos y anaranjados que se extienden hacia el infinito.

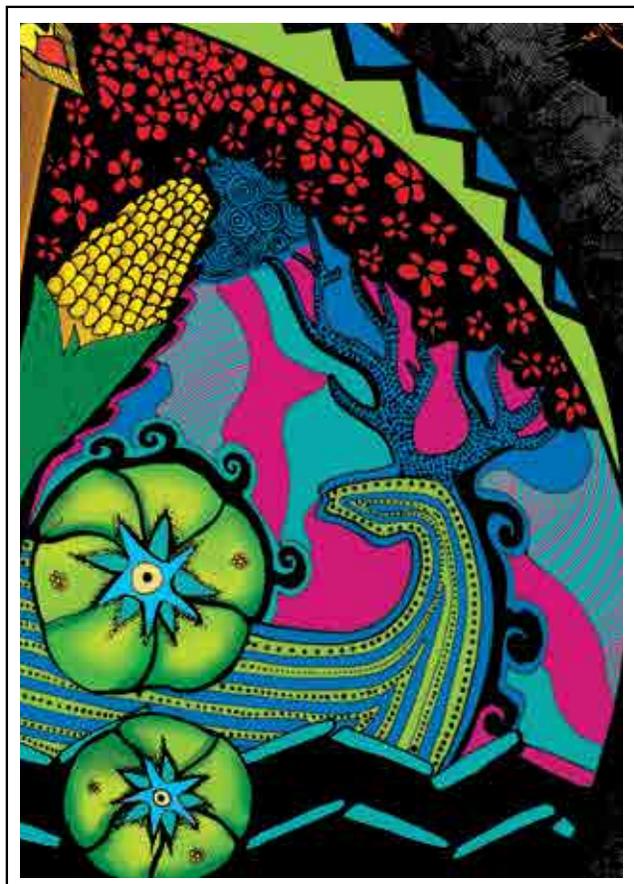

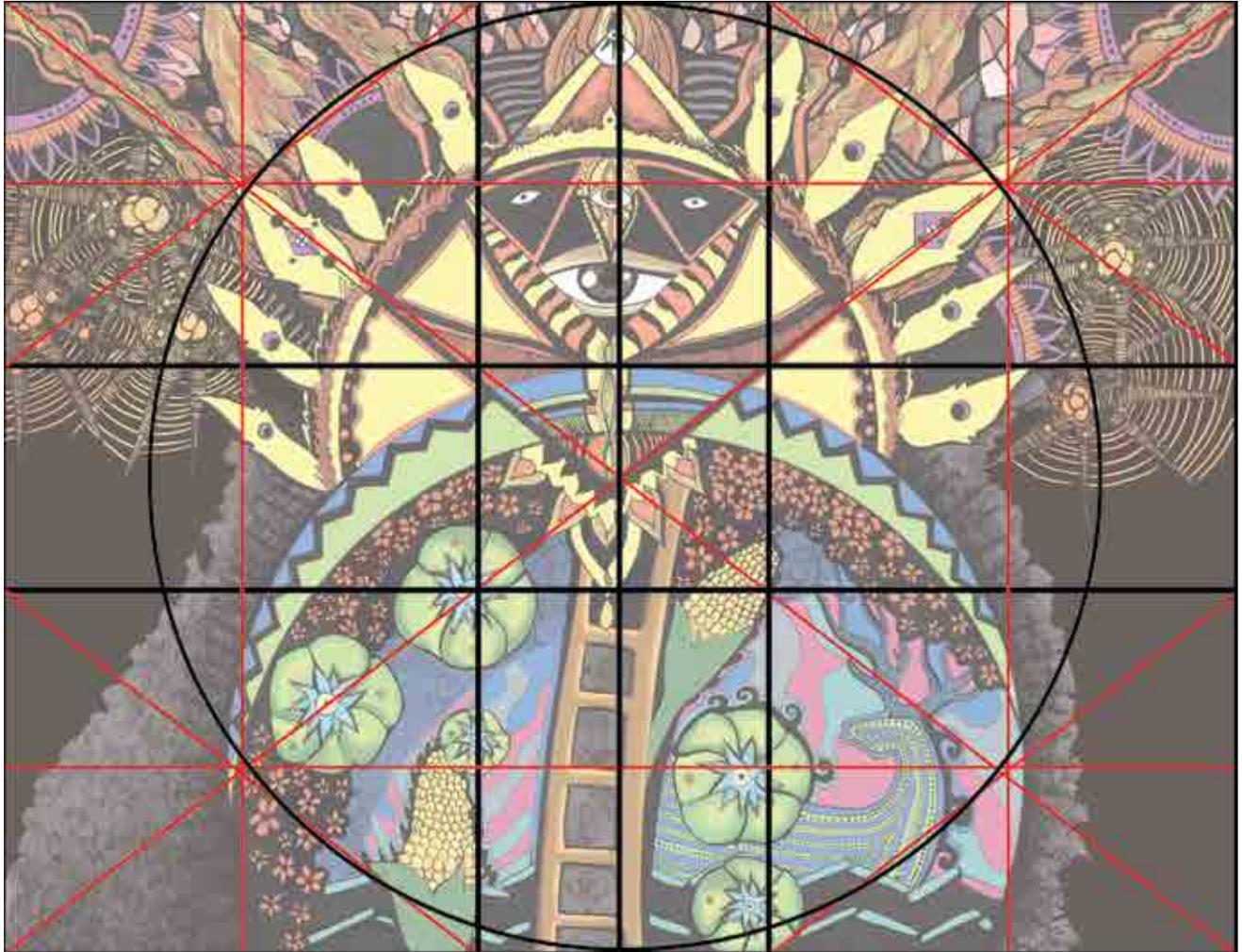
El fondo negro envolvente, resalta aún más por contraste los brillantes colores de la composición, que podríamos dividir visualmente en dos rectángulos horizontales y simbólicos: el primero, en la parte superior, donde refulgente el sol, esparce su luz; el segundo, el que ocupa la tierra, en donde con el favor del sol crece todo tipo de vida. Este segundo rectángulo es más alto que el que contiene al sol, pero debido al color amarillo de la superficie de este, podemos observar que tiene mayor peso visual, con lo que se logra un equilibrio contrastando proporción contra color.

El primer color que vemos en la tierra, es el azul; el cielo, este recortado por las verdes montañas de la superficie.

Las flores que flotan en el cielo han sido coloreadas en rojo como símbolo del amor procreador de la vida que contiene la tierra.

El venado, el maíz y el hikuri, se unifican por sus colores y tonos: son un mismo elemento.

• Ilustración N° 5 / Diagramación

La diagramación muestra las líneas principales del rectángulo aureo, en color negro. Lo más recomendable es utilizar dichas líneas y puntos de intersección, como focos principales de la composición.

Así mismo, tracé un círculo en el centro en color negro, para hacer notar que utilicé dicho círculo como envolvente de mis elementos principales.

Las líneas en color rojo, muestran líneas secundarias de composición.

4.1.3 Integración de ilustraciones con el texto del mito

I Portada

La Integración de las ilustraciones con el mito, la realicé utilizando el programa: Illustrator.

Quise hacer un diseño dinámico con la intención de que se viera algo moderno ya que me pareció que el resultado final de las ilustraciones, lo eran.

En la portada y contraportada utilicé el color negro de fondo y enmascarillé parte de las ilustraciones, pues lo que deseaba era generar una impresión fuerte y concetrada sobre la imagen, sin ningún otro distractor.

II Contraportada

Como color de fondo para las páginas interiores continué usando los colores de la paleta que había creado con anterioridad cuando comencé a colorear las ilustraciones en Photoshop. Esto lo hice así para darle continuidad al diseño.

Elegí una fuente tipográfica de palo seco y un tanto redondeada, porque creo que este tipo de

fuentes es menos seria y la curva la hace más amigable. Utilicé la fuente en bold, previniendo una buena legibilidad.

El disco que contiene el flipbook (libro en formato digital, viene adjunto en la parte interna de la pasta dura de esta tesis).

III Interior N° 1

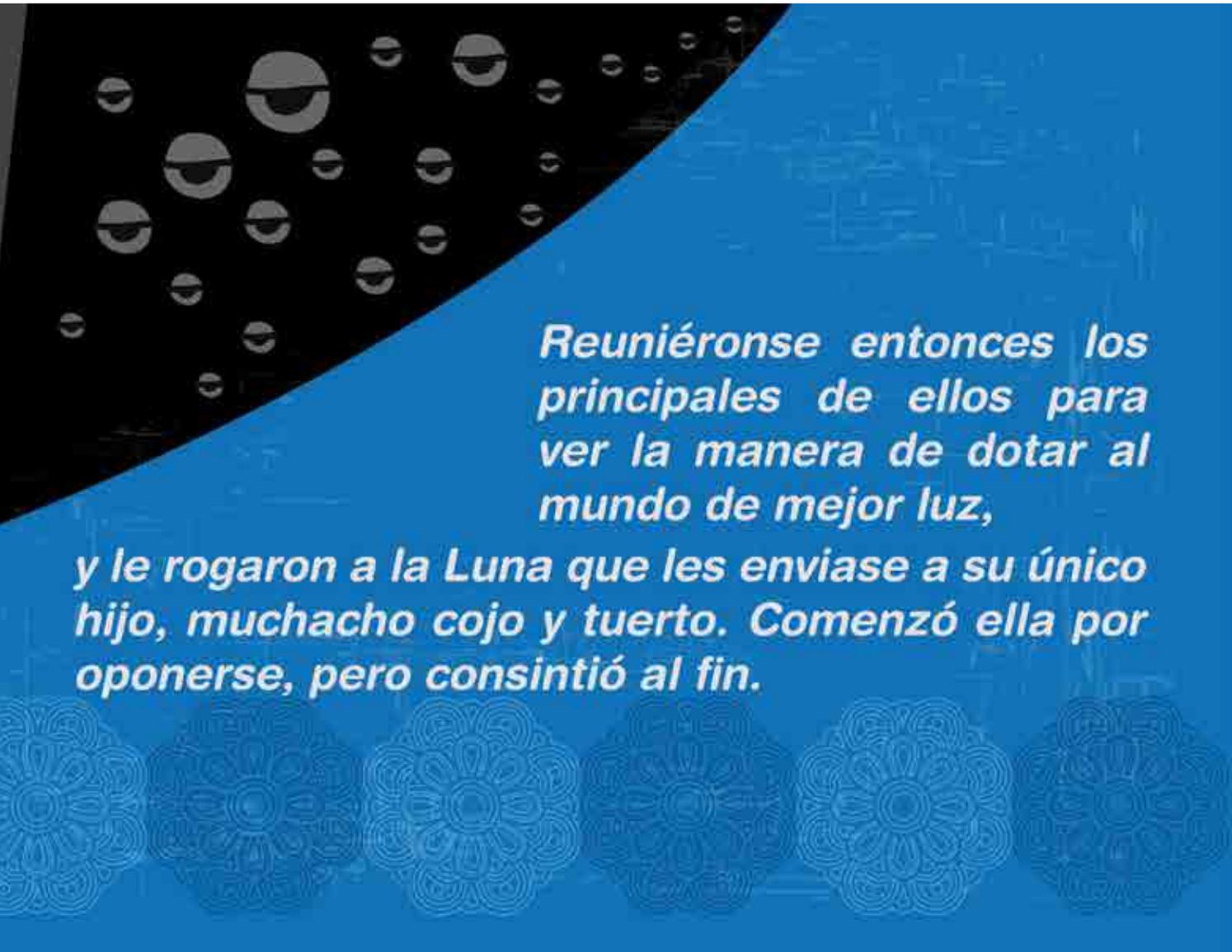
Dicen los huicholes que en los principios del tiempo, no había en el mundo más luz que la de la Luna, lo que traía muchos inconvenientes a los hombres.

IV Interior Nº 2

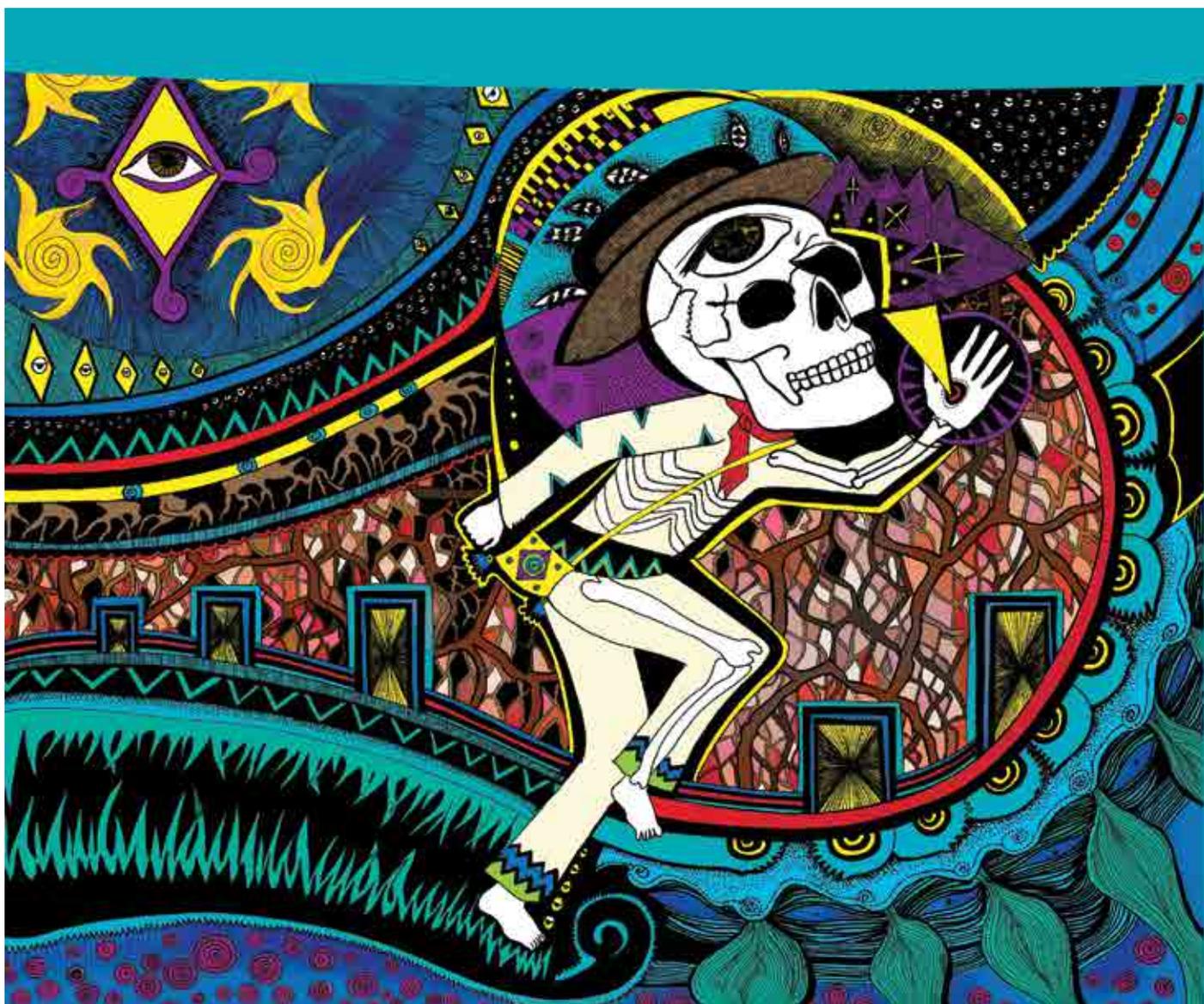
Reuniéronse entonces los principales de ellos para ver la manera de dotar al mundo de mejor luz,

y le rogaron a la Luna que les enviase a su único hijo, muchacho cojo y tuerto. Comenzó ella por oponerse, pero consintió al fin.

Diéronle al muchacho un vestido de ceremonia, con sandalias, plumas y bolsas para tabaco; lo armaron de arco y flechas y le pintaron la cara, arrojándolo luego a un horno donde quedó consumido.

VI Interior N° 4

Pero el muchacho resucitó, corrió por debajo de la tierra y cinco días después apareció el Sol.

Cuando éste irradió su luz sobre la tierra, todos los animales nocturnos (los jaguares y leones monteses, los lobos, los coyotes, las zorras y las serpientes) se irritaron muchísimo y dispararon flechas contra el astro del día.

Su calor era grande y sus deslumbrantes rayos cegaban a los animales nocturnos, obligándolos a retirarse con los ojos cerrados a las cavernas, a los charcos y a los árboles; pero si no hubiera sido por la ardilla y el pitorreal no hubiere podido el Sol completar su primer viaje por el cielo. Estos fueron los dos únicos animales que lo defendieron; hubieran preferido morir antes que dejar que se diera muerte al Sol y le pusieron tesgüino en el ocaso para que pudiera pasar. Los jaguares y los lobos los mataron, pero los huicholes ofrecen sacrificios hasta el presente a aquellos héroes y dan a la ardilla el nombre de Padre.

Conclusiones

El propósito de esta tesis fue realizar una serie de ilustraciones correspondientes al mito huichol, reinterpretando el lenguaje mítico y codificándolo en imágenes que, a partir del diseño se integraron al texto en un flipbook (formato de libro electrónico).

Para poder desarrollar las ilustraciones, fue menester primeramente indagar sobre la mitología y su importancia para el ser humano y la sociedad, así mismo como el paralelismo de la mitología dentro de las comunidades huicholes y por supuesto, acerca del lenguaje del diseño y la comunicación visual como medios para transformar ideas en conceptos e imágenes legibles.

De acuerdo a lo mencionado en el capítulo primero, hemos visto que el pensamiento mítico surge en el hombre primitivo como una respuesta al temor que le inspiran las fuerzas de la naturaleza, en un intento por comprender el entorno y el sitio del ser humano dentro del mismo.

Hemos podido constatar, que la mitología desempeña un papel fundamental dentro de las sociedades, al reforzar las pautas de cohesión social, integrar a los individuos dentro de una colectividad, satisfacer necesidades religiosas y legitimar la moralidad. Por otra parte, el aspecto psicológico del mito no es menos relevante, ya que por medio de los simbolismos que son reflejados en el mismo, se cumple una función catártica, que de otro modo sería difícil de lograr.

La mitología está viva dentro de todas nuestras sociedades modernas, aunque su rostro y configuración superficial ha cambiado, continuamos reproduciendo ritos antiquísimos, día tras día.

Al profundizar en los datos históricos y sociales del grupo étnico conocido como: huichol, nos hemos dado cuenta de que su vida gira, desde tiempos inmemoriales, alrededor de sus mitos de origen.

Por defender su identidad cultural se han visto envueltos en diversos episodios bélicos a lo largo de su historia y han debido a adaptarse hasta cierto punto a las pautas que les ha impuesto la sociedad mexicana y sus leyes. No obstante se han mantenido fuertes en sus creencias religiosas, que están indisolublemente ligadas a su vida cotidiana, manifestando su amplia gama de simbolismo en sus actividades artísticas y religiosas, pero también en todas sus actividades diarias.

Por medio de sus festividades, con su respectiva parafernalia, lo mismo que a través de la educación en el hogar dirigida a los pequeños y jóvenes, continúan transmitiendo su patrimonio cultural a los integrantes de su grupo.

Con respecto a la comunicación podemos afirmar que el desarrollo y funcionamiento de todas las sociedades, ha sido posible gracias a esta. La comunicación es un proceso dinámico consistente en un intercambio de mensajes (estímulos y respuestas) entre los individuos.

A pesar de que han existido muchos modelos de comunicación, desde el planteado por Aristóteles para la retórica, sus elementos no se han modificado mucho a lo largo del tiempo, si acaso han cambiado de nombre y se han agregado algunas variables, pero definitivamente, antes como ahora, el elemento más importante dentro del proceso comunicativo es el receptor. Es primordial que todos los elementos previos a este último, apunten hacia una comunicación asertiva con él, si el diseñador o ilustrador es el encodificador de los mensajes, es evidente que este debe poseer excelentes habilidades comunicativas y un amplio manejo y vocabulario tanto de signos lingüísticos como visuales, ya que para llegar a comunicarnos con personas de diferentes culturas, edades, sexos, nivel socio-cultural, etc. necesitamos conocer sus lenguajes, aquellos que pueden decodificar fácil y correctamente, con los que se sienten identificados.

El estudio del proceso de la comunicación permite al diseñador tener una noción clara acerca de cómo se deben abordar los diferentes problemas a los que se enfrenta dentro del ámbito profesional, ya que un diseñador es un comunicador visual.

Un apropiado conocimiento de la sintáxis de la imagen resulta clave e imprescindible en el desarrollo de cualquier tipo de ilustración o composición de diseño, ya que -saber, por ejemplo- colocar todos los elementos en el lugar exacto es básico para crear equilibrio y armonía, de la misma manera que la relación que se genera entre un objeto (figura) y la página o formato que la contiene y el espacio que la rodea, transmite sentimientos distintos.

El uso de retículas base también es importante, tanto en diseño como en ilustración, para ordenar con buen sentido y de una manera lógica y armónica todos nuestros elementos, para cumplir con la función estética como con la pragmática.

El desarrollo de este proyecto, me permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos durante mi tiempo de estudiante en la universidad, desde la teoría del color, hasta el manejo de software digital.

Como el pueblo huichol, aún sobreviven otros tantos en una época en que la globalización lo devora todo: personalidades, cultura, valores. Quiero pensar que la ilustración y el diseño pueden servir a la sociedad, -como en su tiempo lo hizo el muralismo mexicano- para transmitir, valorar y preservar nuestro patrimonio cultural.

La comunicación debe servir, entre otras cosas, para compartir conocimiento y pensamientos que orillen al ser humano a cuestionarse sobre diversos temas que lo ayuden a ser mejor.

Bibliografía

- Anguiano Marina y Furst Peter T. *La endoculturación entre los huicholes*, Instituto Nacional Indigenista, México: 1987.
- Aragón Andrade Orlando y Rosas García Maribel, *En defensa del territorio sagrado del venado azul. Las nuevas estrategias de los huicholes para defender sus derechos territoriales*, Ciencia Nicolaita No. 45, Diciembre de 2006, Coordinación de la Investigación Científica, UMSNH.
- Berlo David K. *El proceso de la comunicación*, El Ateneo: Argentina, 2004.
- Bourlon Lesbros Denisse. *Hacia la concepción de un sentido de identidad en el diseño gráfico mexicano*, Actas de Diseño, Universidad de Palermo, Argentina: Julio 2009. Núm. 7.
- Campbell Joseph. *El poder del Mito*, Emecé Editores: Barcelona, 1991.
- Malinowski Bronislaw. *Magia, Ciencia y Religión*, PLANETA-AGOSTINI: México, 1993.
- Costa Joan; Raposo Daniel. *La rebelión de los signos: el alma de la letra*, 1ª ed., La Crujía: Buenos Aires, 2008.
- De la Peña Guillermo. *El campo religioso, la diversidad regional y la identidad nacional en México*, Relaciones 100: otoño 2004, Vol. XXV.
- De Saussure Ferdinand. *Curso de Lingüística general*. Vigésimocuarta edición, Losada: Argentina: 1987.
- Dondis Donis. *La sintaxis de la imagen*, Editorial Gustavo Gili, España: 1976.
- Eliade Mircea. *Mito y Realidad*. LABOR. S. A., España: 1991.
- Fernández Collado Carlos. *La comunicación humana en el mundo contemporáneo*, McGraw-Hill: México, 2001.
- Gabriel Pacheco Salvador, José Luis Iturrioz Leza. *José Benítez y el arte huichol. La semilla del mundo*. CONACULTA, México: 2003.
- Gillam Scott Robert, *Fundamentos del diseño*, EDITORIAL VICTOR LERU, Buenos Aires: 1982.
- Guízar Vázquez Francisco. *Parentesco y relaciones de género en una localidad wixarika (huichol) al sur de Durango*, AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana, mayo-agosto, año/vol. 2, número 002 ,Antropólogos Iberoamericanos en Red, Madrid España: 2007.
- Guízar Vázquez Francisco. *Estrategias de apropiación territorial y de construcción de hegemonía en un contexto intergrupar: el caso de San Lucas de Xalpa, El Mezquital, Durango*, Relaciones, invierno, vol. XXVI, Núm. 101, 2005.
- http://www.graphia.com.mx/pdf/que_es_diseno.pdf.
- <http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/09/12/125256606-suspendidas-todas-las-concesiones-mineras-en-wirikuta>
- <http://pijamasurf.com/2011/11/maximo-exorcista-del-vaticano-considera-que-el-yoga-es-obra-del-diablo>
- <http://www.rae.es>
- Indice de Rezago Social de los Pueblos Indígenas (IRSPI), 2000-2005, CDI.
- Informes Presidenciales, Luis Echeverría Álvarez, Servicio de Investigación y Análisis Dirección, Referencia Especializada Subdirección, 2006.
- Jáuregui Jesús y Neurath Johannes. *Flechadores de estrellas*, Colección Etnografía de los Pueblos Indígenas de México/ Serie Estudios Monográficos, Conaculta-INAH/Universidad de Guadalajara, México, 2003.
- Lévi-Strauss Claude. *Mito y significado*, El Libro de bolsillo Antropología Alianza Editorial: México.
- JUNG, C. G. *Los arquetipos y lo inconsciente colectivo*, España: PAIDÓS, 1970.
- La palabra contra la tradición*, La gaceta de la universidad de Guadalajara, 19 de octubre, 2009, año/8, edición 599.
- Las religiones antiguas*, vol. I, bajo la dirección de Henri-Charles Puech con colaboraciones de: Angelo Brelich, Philippe Derchain, Raymond Jestin, Maurice Lambert, Jean Leclant, Jean Nougayrol y Maurice Vieyra, Siglo XXI editores, s. a. de c. v., México: 2004.

- Lévi-Strauss Claude. *Antropología estructural*, PAIDOS: España, 1987.
- López Austin Alfredo. *Mitos del Tlacuache*, UNAM: México, 2006.
- Lumholtz Karl. *El arte simbólico y decorativo de los huicholes*, Colección INI, número 3, México: 1986.
- Lupton Ellen y Cole Phillips Jennifer. *Diseño Gráfico: nuevos fundamentos*, Editorial Gustavo Gili, China: 2008.
- Munari Bruno, *Diseño y comunicación visual*, Gustavo Gili, Barcelona, 1985.
- Neurath Johannes. *La boda del maíz y la fragilidad de la alianza*. Ciencias [en línea] 2009, Disponible en Internet:<http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=64412119006>. ISSN 0187-6376.
- Neurath Johannes y Pacheco Bribiesca Ricardo Claudio. *Pueblos indígenas de México y Agua: Huicholes (wixarika)*, ATLAS DE CULTURAS DEL AGUA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, UNESCO: México, 2007.
- Neurath, Johannes. *Huicholes, pueblos indígenas del México contemporáneo*, CDI, México, 2003.
- Datos del INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
- Neurath Johannes. *Mascaras enmascaradas: Indígenas, mestizos y dioses indígenas mestizos*. Relaciones 101, invierno 2005, Vol. XXVI. INAH.
- Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, Sección novena, Tomo CLXXXIII, No 090, Tepic Nayarit; 15 de Noviembre de 2008.
- Prieto Castillo Daniel. *Diseño y comunicación*, UAM: México, 1982.
- Pérez Fernando Julián, Pujades Narcís Verdaguer, Tresserras Picas Josep, Espinach Orus Xavier. *El pensamiento gráfico, un proceso de comunicación*. Departamento de Organización, Gestión Empresarial y Diseño de Producto. Universidad de Girona. Santander, España. 2002.
- Phil C. Weigand, Ensayos sobre el Gran Nayar entre coras, huicholes y tepehuanos, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos/Instituto nacional Indigenista/ El Colegio de Michoacán: 1992.
- Regiones indígenas de México Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; coord. Enrique Serrano Carreto. México: CDI: PNUD, 2006.*
- Relaciones. *Sensacionalismo y etnografía: el caso de los huicholes de Jalisco*, primavera, vol. XXV, Núm. 098, 2004.
- Relaciones. *Estudios de Historia y Sociedad, El gran Nayar. Patrones de cambio e intercambio*, invierno, vol. XXVI, Núm. 101, 2005.
- Rojas Beatriz. *Los huicholes en la Historia*, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos / El Colegio de Michoacán/ Instituto Nacional Indigenista: 1993.
- Schramm Wilbur. *La ciencia de la comunicación humana*, Grijalbo: México, 1980.
- Spence Lewis. *Introducción a la mitología*. ESTUDIO EDITIONS M. E. EDITORES, S. L.: España, 1996.
- Torres José de Jesús. *El hostigamiento a "el costumbre" huichol: los procesos de hibridación social*, El Colegio de Michoacán/ Universidad de Guadalajara: 2000.
- Torres Contreras José de Jesús. *Tierras magras y políticas equivocadas en el sistema productivo huichol: caso Santa Catarina, municipio de Mezquitic, Jalisco*, Espiral, Vol. VII No. 19, Septiembre/Diciembre de 2000.
- Vélez Manuel; González Pastor Adela. *El diseño gráfico*, Universidad de Granada: 2001.
- Wong Wucius. *Fundamentos del diseño*, Gustavo Gili: España, 1995.
- Zingg, Robert M. *Los Huicholes. Una tribu de Artistas*, Instituto Nacional Indigenista, México: 1982, Serie Clásicos de la Antropología No.12.

