

Arte y ritual: dinámicas de creación, uso y transmisión de las formas expresivas

Coordinadores:

Elizabeth Araiza Hernández: elizabeth.araiza@colmich.edu.mx, Colegio de Michoacán México

Margarita Valdovinos Alba: margarita_valdovinos@hotmail.com, Universidad Paris X – Nanterre Francia

Resumen / Abstract:

Este simposio forma parte del programa de trabajo del grupo de investigación “Las formas expresivas en México, Centroamérica y el Suroeste de Estados Unidos: dinámicas de creación y transmisión”. En esta ocasión, designaremos como objeto central de nuestra reflexión las formas de expresión que tienen lugar en la acción ritual. Esta propuesta tiene una doble intención. Por un lado, relacionar dos ámbitos de estudio: la etnografía del ritual y las teorías antropológicas del arte. Por otro lado, articular las investigaciones antropológicas con la historia del arte. Convocamos entonces a los investigadores interesados en el estudio del arte y del ritual en las sociedades indígenas y extra-europeas a que participen en este simposio.

La antropología ha mostrado una tendencia a negar que los rituales de las sociedades dichas tradicionales puedan expresar otra cosa que el *ethos*, la cosmovisión, la estructura social, la mitología, el sistema político o las relaciones de dominación y de resistencia. Sin embargo, enfoques teóricos más recientes han revelado el carácter parcial de dichas posiciones proponiendo que, para superar las limitaciones de los estudios clásicos –que al final de cuentas estudiaron otros aspectos, pero no al ritual en sí mismo– era necesario focalizarse en la forma del ritual. Este último aparece entonces no como una simple expresión natural y espontánea de emociones sino como una formulación, una configuración artística y estética de las mismas. De ahí la necesidad de relacionar al arte y al ritual.

Bajo esta perspectiva, que supone que la comprensión del ritual debe hacerse primero en términos de forma y que señala a la acción como uno de sus componentes centrales, nos proponemos estudiar las expresiones rituales ligadas al campo del arte. ¿Cómo abordar el arte en la acción ritual? Como punto de partida, planteamos aquí que, puesto que la acción ritual no cobra existencia sino a través de su ejecución, sus formas de expresión se constituyen en el momento mismo en que se despliega la acción. En consecuencia, la acción ritual no sólo implica el establecimiento de códigos altamente formalizados o la creación y la producción estética y artística, sino que también concierne algunos procesos significativos, como el uso y la transmisión de dichas manifestaciones.

Para incluir el conjunto de estos procesos, en las reflexiones emprendidas por el grupo de investigación que precede este simposio, nos hemos inspirado del concepto warbouriano de “formas intermedias” para formular la noción de “formas expresivas”. Al considerar toda obra artística como una “forma expresiva” en la que se contempla, además de un producto, un proceso, buscamos hacer hincapié no sólo en la vida de las imágenes –ya sean visuales, acústicas o de otra naturaleza–, sino también en los procedimientos a través de los cuales éstas son creadas, utilizadas y transmitidas. En la discusión con los participantes buscaremos analizar la pertinencia de este postulado que, hasta el momento, nos parece poseer una doble ventaja. Por un lado, permite entender cómo una forma expresiva adquiere un uso y es transmitida de modo particular en cada sociedad y en cada época. Por otro lado, consiente el análisis de ciertas formas de expresión que, lejos de ser plásticas, poseen una existencia efímera, como es el caso de la danza, de la actuación o performance, de los gestos, de la música y de las configuraciones que se concretizan con la superposición de dos o más de estos elementos.

En este simposio, nos interesa igualmente explorar las configuraciones particulares que toman las

formas expresivas en la acción ritual, como la de la ambigüedad, la condensación, etc.. Así, uno de nuestros objetivos principales será el de plantear un análisis comparativo de los patrones recurrentes que presenta la acción ritual en la manera de expresar relaciones, imágenes, textos, música, gestos, ejecuciones, etc. Sugerimos entonces a los participantes proponer los enfoques y conceptos que consideren relevantes para la comprensión de los procesos rituales de producción, uso y transmisión de las formas expresivas, así como para el análisis de la experiencia que desencadenan en quienes participan en ellos.

Algunas de las líneas temáticas abiertas a discusión en este simposio son: los límites y alcances de los conceptos de forma y de expresión, la aplicación de las teorías de la acción aplicadas al ritual y al arte, las expresiones estéticas y su percepción en las sociedades indígenas y extra-europeas, las características de la creación en la acción ritual, la relación entre las formas expresivas y la acción ritual, las formas constitutivas de la expresión ritual, la interrelación entre formas expresivas, la presencia y constitución de formas expresivas complejas, la música y la danza como expresiones que motivan y a la vez son motivadas por la acción ritual, entre otros.