

Ecós del silencio: Memoria viva

Juan Pablo Aycardi Cuellar
juanpaycardi@gmail.com
 Pontificia Universidad Javeriana

Resumen

Este trabajo investiga la *naturaleza*¹ de las *acciones creativas*², teniendo como inspiración y referencia el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete -ubicado en Colombia- y sus pinturas rupestres desde hace 20.000 años hasta hoy. Este contexto se contrasta con el de la ciudad de Bogotá y sus procesos artísticos contemporáneos, con el fin de rastrear *elementos transversales*, así como diferencias, sobre el arte y la vida.

Se aclara que este trabajo no pretende hacer un análisis exhaustivo de las cosmovisiones de las comunidades indígenas que habitan el territorio de Chiribiquete, ni de las condiciones biológicas del ecosistema. Para ello se remitirá a trabajos que sí se han dedicado a esto.

Más bien, este proyecto en curso busca acercarse a lo que podríamos denominar como

“*componentes fundamentales de la acción creativa (arte)*”. Esto con la intención de retornar hacia una cualidad más sensible en

el “arte” y en la cotidianidad, fomentando una Vida Viva.

Hasta el momento se han podido identificar algunos *principios esenciales* de la *acción viva* que hacen que esta se manifieste con mayor o menor pulsión. También, se han logrado precisar diferencias entre el contexto de Chiribiquete y Bogotá. Estas distinciones permiten entrever las respectivas dinámicas de relación entre el territorio que contiene a una comunidad y la cosmovisión práctica de la comunidad que habita dicho territorio. Esto, a su vez, permite apreciar la presencia o ausencia de nociones que operan como pilares culturales.

---

¹Entendida en este caso como *principios esenciales*.

² Frase que usaré para referirme al *arte*. Prefiero evitar ese término en este texto porque conlleva una serie de asociaciones individuales en cada lector que pueden predisponer su lectura. Así, como entendimiento común, planteo que abordemos la noción de arte en este texto como *acciones creativas que sensibilizan la existencia, dotándola de Vida*.

ECOS DEL SILENCIO

Abstract

This research investigates the *nature* (here understood as *essential principles*) of creative actions (art), taking as inspiration and reference the Colombian National Natural Park “Serranía de Chiribiquete” and the rupestrian paintings it houses from 20,000 years ago to the present day. This context is contrasted with that of the city of Bogotá and its contemporary artistic processes, in order to trace transversal elements, as well as differences, about art and life.

It is clarified that this work does not intend to make an exhaustive analysis of the cosmovisions of the indigenous communities that inhabit the territory of Chiribiquete nor of the biological conditions of the ecosystem. For this purpose, reference will be made to works that have been devoted to it.

Rather, this ongoing project seeks to approach what we might call "fundamental components of creative action (art)". This is with the intention of returning to a more sensitive and creative quality in "art" and in everyday life, in order to bring about a Living Life.

So far, it has been possible to identify some essential principles of living action that make it manifest itself with greater or lesser

pulsation. It has also been possible to identify differences between the context of Chiribiquete and Bogotá. These distinctions allow us to glimpse the respective dynamics of the relationship between the territory that contains a community and the practical cosmovision of the community that inhabits that territory. This, in turn, allows us to appreciate the presence or absence of notions that operate as cultural pillars.

Palabras clave

Arte. Memoria. Naturaleza. Vida. Acción.

Keywords

Art. Memory, Nature. Vida. Action.

ECOS DEL SILENCIO

Este proceso de investigación se ha desarrollado gradualmente durante años al igual que el Parque referente para la investigación, solo que en una proporción considerablemente menor. La semilla de este trabajo se sembró en un panorama caótico: la pandemia. Llevábamos pocas semanas de encierro. Había miedo en el aire, así como saturación, tristeza y shock. Era un ambiente propicio para todo, menos para *acciones de naturaleza Viva, creativa*.

Acá surge entonces una de las preguntas más relevantes: ¿hay ambientes más o menos propicios para el despliegue de *Acciones Vivas*? De ser así, ¿cuáles han de ser las condiciones óptimas para que un terreno sea fértil para la creación de estas? Aún estudiante de la carrera de artes escénicas y perplejo por lo vivido, tenía estas y más inquietudes -aunque en aquel entonces no tan claras como las escribo el día de hoy- sobre las artes escénicas, el actor³ y el arte en el diario vivir.

En este álgido contexto, encontré una revista con un título referente a “La Capilla Sixtina de América” lo que inmediatamente atrajo mi atención. Leí la entrevista referente a este tema y así comenzaría una aventura: Chiribiquete. Lo que más me quedó reverberando de la lectura fue lo siguiente: hay arte rupestre en el Amazonas desde hace 20.000 años

aproximadamente (Vargas, 2020). No podía dilucidar semejante antigüedad. Lo relacionaba con los 2.020 años de referencia que tenemos con Jesús Cristo y pensaba: “si me cuesta imaginarme escenarios de hace 2.000 años, menos voy a poderlo hacerlo con unos 20.000 años. Es más, ni siquiera había considerado hace cuánto había humanos en este territorio.” Esta información era complementada por otra que la hacía aún más increíble: es una tradición que se ha mantenido vigente a lo largo de los siglos hasta el día de hoy.

¿Cómo así que una tradición de semejante antigüedad sigue viva? ¿Qué circunstancias han posibilitado que esto sea así? ¿Qué antecede la expresión de las pinturas? Es decir, ¿cuál es el impulso que conlleva a la materialización de esta acción creativa? ¿qué contexto da vida a la manifestación de las pinturas? Resulta difícil de comprender esto en un mundo donde los grupos

---

³ Noción entendida como *aquel que hace*, ya sea en el mundo del teatro, la danza, las artes plásticas, visuales, entre muchas otras áreas e incluso, en la vida misma.

ECOS DEL SILENCIO

y las generaciones cada vez perduran menos cohesionados, donde cada vez se fortalece más una individualidad aislante, donde hay una presión por la autenticidad y la producción⁴.

Este trabajo ha sido un intento por acercarme a entender qué da sustento a que los sucesos mencionados de Chiribiquete existan y perduren. Un proceso para comprender mediante la práctica algunos *principios elementales* de las *acciones de naturaleza no solo creativa, sino además viva*. Este proceso se genera a partir de una pulsión por retornar hacia una cualidad más sensible y creativa en el arte y en la vida diaria, por suscitar una Vida Viva⁵.

El principal referente para esta investigación es el libro “Chiribiquete: La maloka cósmica de los hombres jaguar” de Carlos Castaño Uribe, en el que recoge detalladamente el proceso de investigación que ha desarrollado en el territorio con unas imágenes fascinantes del parque. Remito al lector a esta investigación para profundizar sobre la información de Chiribiquete, tanto de sus pinturas rupestres como de sus condiciones medio ambientales.

Por otra parte, está el libro “Las Palabras del Origen. Breve compendio de la mitología de los uitotos” del filósofo y antropólogo experto en mitología y arte rupestre amazónico Fernando Urbina. Este

texto ha sido fundamental porque esclarece una situación lingüística acerca de las nociones *mythos*, *logos* y *aletheia* que aportan inconmensurablemente al trabajo.

También está el filósofo e historiador Mircea Eliade con su libro “El Mito del Eterno Retorno”. Este referente resulta de gran pertinencia porque logra precisar elementos transversales o comunes en diversas cosmovisiones antiguas a las que se refiere como *aboriginales*. Este ejercicio que él hizo resulta provechoso porque permite concientizar las limitantes de la percepción occidental contemporánea que tenemos, y expandir saberes a entendimientos de otras culturas que aparentemente nos resultan ajenas y extrañas.

---

⁴ Remito al trabajo del filósofo Byung-Chul Han en “La desaparición de los rituales” para profundizar en estos temas.

⁵ Expresión que la pedagoga Gabriela Ferreira mencionó en una clase en pandemia, haciendo referencia a la función de las acciones creativas en pro de una sensibilización y activación del potencial vivo de la vida -por obvio que pueda sonar-.

ECOS DEL SILENCIO

El filósofo Byung-Chul Han es otro constante referente para este trabajo. En esta investigación se hace énfasis en su libro “La desaparición de los rituales”. No obstante, también se reconoce la influencia de otros escritos del autor como “El aroma del tiempo” o “La sociedad del cansancio”. El valor particular de este filósofo para esta investigación está en los rastreos históricos sobre diversas ídoles de afecciones que estamos experimentando en la actualidad así como de nociones tales como el símbolo, el rito, entre otras.

Respecto al tema de simbología, este proceso se ha sustentado en el libro “El hombre y sus símbolos” del psicólogo Carl Jung. La destreza de compartir elaborada y claramente las profundidades a la que accedió sobre esta noción y a la de la psique del humano hacen de él y su trabajo un pilar para el enfoque que esta pesquisa ha desarrollado.

El último referente escrito es el libro “El trabajo sobre sí” de los pedagogos y directores de teatro Fernando Montes y Gabriela Ferreira. Esta investigación es de especial referencia para este trabajo por la metodología que emplearon, por el resultado poético y creativo que lograron con el libro, y porque es una búsqueda artística que reverbera con esta indagación.

Finalizando, el Semillero de investigación en la metodología de acciones físicas “Esculpir el Presente” de la Pontificia Universidad Javeriana, guiado por el docente Fernando Montes, ha sido otro referente que desde la práctica le ha dado cuerpo a la investigación. El espacio que allí se dispone como laboratorio de la acción física ha permitido mantener una perspectiva “realísticamente poética”, ayudando a que esto no se enrede en meras elucubraciones mentales.

Planteamiento y/o desarrollo de la investigación

Chiribiquete es un contexto increíble que contiene explícita, y a su vez simbólicamente, todas las nociones que estructuran esta investigación: mito, símbolo, rito, arte y espiritualidad, en esencia, la Vida Viva. Comentaré brevemente aspectos de Chiribiquete que hacen referencia a estos temas y que en su momento me sorprendieron profundamente:

ECOS DEL SILENCIO

- La práctica de la pintura rupestre sigue viva en Chiribiquete. Es el único lugar del mundo donde una tradición pictórica así de antigua -desde hace 20.000 años- se mantiene vigente. (Vargas, 2020)
- La acción de la pintura rupestre es una práctica ritual. Es justo y necesario decir que esta expresión “artística” es un medio de comunicación con deidades, la naturaleza y el cosmos. (Vargas, 2020)
- Hay comunidades indígenas no contactadas -en aislamiento voluntario- en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. (Vargas, 2020)
- Hay especies de fauna y flora endémicas del territorio. Es un *bios creativo* desde toda perspectiva. Su entorno natural refleja el ambiente vivo y creativo que allí pulsa.

Desde el momento en que uno empieza a leer esta información y sabe que por tanto tiempo ha sido así, se reconoce que hay unas perspectivas contundentemente diferentes entre ese contexto y el nuestro, con lecciones

relevantes para el nuestro. ¿Qué factores aparecen? Hay una evidente tradición - memoria ancestral- que se mantiene activa mediante símbolos y acciones simbólicas, que proveen vínculos para la cohesión de las comunidades dentro de sí y de estas con el territorio.

Son cosmovisiones prácticas que difieren de las de nuestros contextos urbanos contemporáneos, con sus respectivos puntos a favor y en contra según el lente por el que se mira, intentando no caer en juicios someros. Porque hemos de reconocer que, así como pueden existir cosmovisiones prácticas y saberes ancestrales de incommensurable valor con elementos por aportar a nuestras sociedades, también que hay admitir que hay una serie de componentes del contexto urbano contemporáneo que son valiosos y que han beneficiado el desarrollo humano.

Ahora bien, vale la pena recordar que igualmente ese no es el fin de esta investigación: determinar qué comunidad o sociedad es “mejor” que la otra. En vez de eso nos encaminamos a dilucidar la *naturaleza (principios esenciales)* de las *acciones creativas (arte)*, para comprender cuál es el terreno más propicio para que estas acciones emerjan y florezca una Vida Viva.

ECOS DEL SILENCIO

Ahora procederemos a analizar condiciones del terreno de Bogotá para el desarrollo de una Vida Viva. Como ciudad urbana contemporánea es una que está desgastada materialmente. Las vías de movilidad (calles y andenes peatonales) en mal estado, los grafitis que invaden la visual del espacio público y los altos niveles de contaminación auditiva en varios sectores, son algunos ejemplos de factores que generan un impacto psíquico desfavorable en sus habitantes⁶. También hay una situación de inseguridad y desconfianza en sus habitantes.

La ciudad afortunadamente cuenta con una amplia cantidad de espacios verdes y, dependiendo de la localidad, podemos decir que usualmente si levantamos la vista podemos ver los cerros y las montañas, lo cual tienen un inmenso valor para nuestra bienestar mental-emocional, aunque no lo sepamos. Esto, asimismo, no anula el hecho de que, en mayores o menos proporciones con otros lugares del planeta, en Bogotá se ha venido desarrollando una ruptura (dislocación) entre la ciudad y la naturaleza.

Me atrevo a decir, desde mi opinión, que esta ciudad puede generar un efecto en sus habitantes de que es un espacio autónomo y desligado a ellos. Esto puede generar una sensación de quiebre en la relación del individuo con el espacio que habita; una

fuerza extraña que nos aísla del entorno como si fuera la responsabilidad de alguien más cuidar de este, en vez de incorporar el hecho de que nuestros actos son los que moldean el contexto. Esta sensación de ruptura o aislamiento es solo una apariencia, en realidad no sucede tal, lo que acontece es un abandono en el vínculo del individuo con el entorno, que es lo que se refleja en los espacios de la ciudad: lugares abandonados pese a esfuerzos que se intenten desarrollar.

Es necesario mencionar estas condiciones ya que son algunas dentro de las cuales emerge y se desenvuelve su medio “artístico-cultural”. Otras circunstancias importantes de mencionar que permean a Bogotá como ciudad contemporánea y su contexto “artístico-cultural” son la noción de productividad, autenticidad, entretenimiento y discursos (ideologías) políticos-sociales.

---

⁶ Los ejemplos son de experiencia personal, pero para aseverar el impacto negativo de estos me baso en investigaciones. (UNAM, 2019) (Méndez Velandia, 2013) (Unidas, 2022)

ECOS DEL SILENCIO

En y de esta mezcolanza surge una abundante cantidad de actividades artísticas y culturales. Esto puede verse como un hecho positivo, y en efecto lo es si lo contrastamos con épocas de siglos atrás donde los artistas -incluso los que podríamos denominar como “importantes”- se les dificultaba establecer su vida en condiciones óptimas, y donde la cantidad de gente dedicada a este tipo de trabajo era reducida.

No obstante, hoy en día también estamos experimentado la contraparte de este suceso positivo, como si de algún modo estuviéramos experimentando las dos caras de la misma moneda al mismo tiempo. A saber, el artista ha entrado en la dinámica de productividad, las obras están claramente influenciadas y motivadas por discursos políticos, sociales e ideológicos, y si no, suelen reproducirse como un hecho banal de entretenimiento⁷. Se ha generado una ruptura entre la *naturaleza creativa* del actor y su concepción en la actualidad, se han ocasionado quiebres en su *memoria* y en sus *principios elementales*.

Esto se conjuga con un entorno físico que abunda en materia de contaminación visual, auditiva y háptica. Por no dejar afuera, también está la cultura de violencia que cargamos desde generaciones atrás en el país y la ciudad, de la cual, supuestamente, estamos en transición hacia una de paz.

¿Qué tipo de terreno es este para la *acción creativa* y la *Vida Viva*? Es un ambiente hostil.

Bajo estas perspectivas me he cuestionado cuál es el espacio y el tiempo del arte (*acciones de naturaleza Viva*), en una sociedad de productividad que limita el tiempo y el espacio. Me he interrogado cuáles son las condiciones propicias para la gestación y realización de una *Vida Viva*. Vuelvo constantemente a las preguntas esenciales, ¿qué es el arte? ¿Cuáles son los *principios* del arte? ¿Qué es un artista? ¿Cómo orientar el trabajo y el entrenamiento de un artista? ¿Cuáles son los *elementos* que conllevan a una *Vida Viva*?

---

⁷ He de mencionar que no hay problemas per se en que las obras y los procesos artísticos contengan discursos políticos y sociales, o en que entretengan, el problema está en que se queden únicamente en esas dimensiones, olvidando fundamentos del acto creativo del arte y de la vida.

ECOS DEL SILENCIO

Desde esta perspectiva, Chiribiquete puede apreciarse como un portal que ha dispuesto evidencia de algo que busco, pero que no es en sí lo buscado.

Lo que llamamos o entendemos generalmente como arte, allá es una práctica que está en función de mantener diálogos y armonías con el entorno. Así hay una reciprocidad entre el medio ambiente que contiene a las comunidades y las acciones de estas comunidades con su territorio.

Durante miles de años ha habido acciones simbólicas que han cohesionado comunidades y a estas con el entorno. Estas acciones simbólicas, como el arte rupestre, están despersonificadas de sus ejecutantes y trascienden a un terreno común para mantener vivas unas tradiciones, memorias y saberes. Esto genera una durabilidad, una praxis del tiempo que da asidero.

La acción creativa no se desliga del diario vivir, está completamente inmiscuidas en la vida, lo cual hacen de esta una Vida Viva.

Las prácticas artísticas están vinculadas a sus actividades cotidianas, y los rituales son conmemoraciones especiales.

En Bogotá, la situación es distinta y en muchos aspectos, adversa. Algunos pensarán que

igualmente se pueden realizar *acciones creativas* en el contexto de esta ciudad, y sí, se puede. Se requiere de una inteligencia aguda para identificar precisamente las condiciones favorables para el terreno de la *acción viva*. De igual modo, han de ser consciencias sutilmente trabajadas las capaces de desarrollar estrategias para poder ofrecer *acciones creativas y sensibles para fomentar una Vida Viva*, en las que seguramente han de redoblar energía, esfuerzos y voluntad.

Reuniendo elementos mencionados, unos *principios esenciales* que empiezan a asomarse para avivar una *Vida Viva*, tanto en el medio “cultural-artístico” como en la cotidianidad son: el *símbolo* y la *acción simbólica*, el ritual y los vínculos sensibles entre la comunidad y el entorno, que en esencia es los vínculos del individuo con su comunidad y el entorno.

A continuación, dejaré unas citas para dar contexto a unos términos y entendimientos usados en el texto.

ECOS DEL SILENCIO

Carl Jung sugiere del símbolo lo siguiente en “El hombre y sus símbolos”: “(...) *una palabra o una imagen es simbólica cuando representa algo más que su significado inmediato y obvio. Tiene un aspecto "inconsciente" más amplio que nunca está definido con precisión o completamente explicado. Ni se puede esperar definirlo o explicarlo. Cuando la mente explora el símbolo, se ve llevada a ideas que yacen más allá del alcance de la razón.*” (1995, pág. 20)

El símbolo, además, como plantea Byung-Chul Han en “La desaparición de los rituales”: “(...) *viene del griego symbolon, significaba originalmente un signo de reconocimiento o una «contraseña» entre gente hospitalaria. (...) De este modo, el símbolo sirve para reconocerse.*” (2020, pág. 11) También dice: “*La palabra symbolon pertenece al mismo campo semántico que «relación», «totalidad» y «salvación». (...) «Juntar» se dice en griego symbállein.*” (2020, pág. 16 y 17). Así el símbolo opera más allá de la razón para relacionar, juntar y reconocer.

Respecto al ritual Byung-Chul Han plantea en “La desaparición de los rituales” que: “*Los ritos son acciones simbólicas. Transmiten y representan aquellos valores y órdenes que mantienen cohesionada una comunidad. Generan una comunidad sin comunicación,*

mientras que lo que hoy predomina es una comunicación sin comunidad. De los rituales es constitutiva la percepción simbólica.” (2020, pág. 11). Además, continúa diciendo: “*Los rituales son procesos de incorporación y escenificaciones corpóreas. Los órdenes y los valores vigentes en una comunidad se experimentan y se consolidan corporalmente. Quedan consignados en el cuerpo, se incorporan, es decir, se asimilan corporalmente. De este modo, los rituales generan un saber corporizado y una memoria corpórea, una identidad corporizada, una compenetración corporal. La comunidad ritual es una corporación. A la comunidad en cuanto tal le es inherente una dimensión corporal.*” (pág. 23)

Por último, he reconocido que si bien estas cuestiones sobre el terreno fértil para la acción creativa de una Vida Viva pueden contestarse verbalmente mediante una serie de planteamientos, su verdadera respuesta está en el cuerpo de la práctica diaria, en el flujo del accionar más allá de la razón. Hay intentos, como este, que me seducen a elucubrar, pero al hacerlo se hacen esquivas las verdades que he encontrado en estos procesos: receptividad, contemplación y silencio.

ECOS DEL SILENCIO

Referentes

Han, B.-C. (2020). *La desaparición de los rituales*. Barcelona: Herder.

Jung, C. (1995). *El hombre y sus símbolos*. Barcelona: Paidós. UNAM, F. (9 de Diciembre de 2019). *Los daños de la contaminación visual*. <https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/los-danos-por-la-contaminacion-visual/>

Méndez Velandia, C. A. (2013). La contaminación visual de espacios públicos en Venezuela. *Gestión y Ambiente*, vol. 16, núm. 1, 45-60. Unidas, N. (17 de Febrero de 2022). *Noticias ONU*.

<https://news.un.org/es/story/2022/02/1504212>

Vargas, D. (23 de Febrero de 2020). *Bocas. El descubridor de la Capilla Sixtina de América*. <https://www.eltiempo.com/bocas/carlos-castano-uribe-el-descubridor-de-la-capilla-sixtina-de-america-464530>