

**CONTINUACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
DE LA ANTROPOLOGÍA DEL ARTE A LA COMPOSICIÓN PICTÓRICA
ASHANINKA- SAMPANTUARI**

Cástor Saldaña Sousa

sousa@usal.es

Olga Melisa Roca Mendieta

inkanimendieta@gmail.com

José Agustín Canayo

agustin8796agu@gmail.com

En esta ocasión, presentamos una síntesis de la línea de investigación que estamos construyendo en antropología del arte para el grupo de Investigación PURIQ-UNAH, iniciada previamente por mi condición de alumno de la Escuela Superior de Formación Artística Pública, Felipe Guamán Poma de Ayala-Ayacucho desde el primer año en el 2019. Hay antecedentes inmediatos como una exposición fotográfica del 8 de febrero al 10 de marzo de 2019 y la publicación del catálogo denominado “*Ashaninka y Matsigenka. Recopilación de una Etnografía Visual*” (Museo Etnográfico Extremeño González Santana, Olivenza, 2019)¹. Adjunto el enlace a pie de página. La síntesis de esta presentación parte de la base de las dos conferencias impartidas sobre la temática artística y la antropología en dos eventos durante el periodo de pandemia. El primero se llevó a cabo el 10 de octubre de 2020, en el IV Simposio Regional de Educación Artística, de la Corporación IMA, Colombia, con el auspicio del Ministerio de Cultura. El título de la ponencia fue: “*El arte local como herramienta de empoderamiento e identidad cultural: miradas desde la psicología y la antropología*”². Adjunto el enlace a pie de página. El segundo evento fue una conferencia en el III Congreso de Antropología del Centro del Perú 2021, el pasado 11 de junio de 2021. El título de la conferencia fue “*La construcción de la identidad cultural ashaninka a partir de los artefactos culturales y las manifestaciones artísticas*”³. Adjunto el enlace a pie de página. Un escrito en relación con el arte y la psicología cultural es el titulado “*arte, cultura y desarrollo humano*”

¹ <https://www.udaff.edu.pe/sitio/archivos/files/CatalogoRepositorio%20UDAFF%281%29.pdf>

² <https://www.youtube.com/watch?v=VApDouRh4I>

³ <https://web.facebook.com/AntropologosCentro/videos/539637207193713/>

publicado en este mismo diario digital de la UNAH⁴. En la propuesta de composición pictórica que estoy construyendo, fue iniciada con el paisaje selvático, en diciembre de 2019, anticipándome al segundo año de pintura en marzo de 2020, publicando así *“etnografía pictórica”* en el diario digital de la UNAH⁵. Podemos decir que a partir del trabajo de campo y el paisaje se ha iniciado esta línea progresiva de investigación que va caminando junto con el avance de los semestres académicos en la Escuela de Bellas Artes de Ayacucho, estando en este tercer año 2021 en la figura humana, de acuerdo con la malla curricular. Al tratarse de una comunicación breve y una síntesis de la tesis que se propone, podéis acceder a las conferencias completas para una mayor amplitud de la explicación del tema sobre antropología y arte. En el marco de la fase descriptiva y de ordenación de datos, planteamos los siguientes objetivos:

- Describir los artefactos culturales y las manifestaciones artísticas de la comunidad ashaninka de Sampantuari y de comunidades nativas de Pichari
- Indagar los significados culturales, simbólicos y funcionales de los diferentes tipos de artefactos culturales y manifestaciones artísticas
- Establecer empírica y teóricamente los vínculos relacionales entre los artefactos culturales y las manifestaciones artísticas con los procesos de construcción de la identidad cultural y la autoimagen colectiva

Metodológicamente, empleamos el enfoque cualitativo adoptando el método etnográfico desde la antropología, particularmente la etnografía activa, la cual está orientada a la resolución de problemas sobre la base del diálogo entre la “demanda” de la comunidad “emic” y la respuesta del investigador “etic”. Adoptamos el método hermenéutico propuesto por Carmelo Lisón Tolosana como interpretación de los significados y hechos culturales. Desde la vertiente de la psicología dinámica, aspiramos a la interpretación psicodinámica de bases antropológicas propuesta por Luis Cencillo Ramírez de Pineda. Está en proceso integrar los métodos y marcos teóricos ligados a la teoría del arte, particularmente la semiótica y la iconografía, en correlación con mi proceso artístico personal en la Escuela de Bellas Artes de Ayacucho. Dando paso a la dimensión artística y pictórica que inicio por mi interés vinculado al perfil de investigador en antropología y psicología cultural, he de mencionar que este proceso está siendo integrado a lo largo de la carrera de Bellas Artes en diferentes cursos de la malla curricular, teniendo el mayor peso en el curso de dibujo y pintura. En cuanto al curso de pintura, mi profesor tiene conocimiento del proceso que sigo en la línea de investigación artística pictórica en relación con la investigación antropológica, psicológica y en la Educación Intercultural Bilingüe con la comunidad nativa de Sampantuari. Siempre con el consentimiento informado previo de los nativos, comunico a mi profesor mis inquietudes para que me oriente en el proceso, teniendo en cuenta la ética digital en relación con la integridad de las personas nativas, ya que mantenemos un vínculo amistoso de confianza y de acompañamiento en el proceso de empoderamiento educativo y de liderazgo. Mi profesor me sugirió en unos inicios visionar el documental *“buscando el azul”*, relacionado a la pintura amazónica. Cuando vino a mi casa con los alumnos para una clase demostrativa, le pude mostrar el palo de pintar achiotec y

⁴ <https://www.aldia.unah.edu.pe/android-i-will-keep-your-secrets-safer/>

⁵ <https://www.aldia.unah.edu.pe/etnografia-pictorica/>

algunos elementos culturales ashaninkas, como la lanza, las flechas, entre otros artefactos, así como un primer inicio de retrato infantil ashaninka y matsigenka y otros en boceto de dibujo, con la proyección temática de definir una línea de trabajo, en base a las armonías cromáticas, al Arte del Color (Itten, 1975) y la teoría del color como siempre nos recuerda. Para el trabajo final, corresponde realizar una figura humana con iconografías, por lo que le solicité direccionar la investigación previa y en curso sobre la composición pictórica. En este caso, la consigna son los colores análogos, por lo que me hace pensar culturalmente en la armonía cromática natural y cultural, entre los colores de los textiles, el entorno y las pinturas del rostro junto a los patrones geométricos a modo de diseños. Aunque este trabajo tiene un comienzo individual y personal, se transforma en social comunitario, pues adopto el rol de mediador cultural desde la antropología aplicada a la salud y el desarrollo comunitario. Acompaño en el proceso de representación y autorrepresentación de la identidad cultural. Esta propuesta artística tiene un enfoque de empoderamiento étnico-cultural. El puente entre lo individual y lo comunitario, es el ámbito académico actual en Perú, mediante los grupos de investigación aprobados por Renacyt-Concytec, en favor del conocimiento científico nacional, regional y local, en el marco de la Educación Superior Universitaria. Por lo tanto, se hace necesario trabajar en equipo distribuyendo roles y tareas, para un mismo fin, implicando tanto a docentes-investigadores como a los alumnos desde la investigación formativa, como son el caso de la lideresa ashaninka Olga Meliza Roca Mendieta y el Shipibo-Konibo José Agustín Canayo, ambos docentes de educación inicial ashaninka y a la vez estudiantes de Educación Intercultural Bilingüe.

Pinturas del rostro: representan el amor por los animales del entorno. En este caso, el camarón de río y el leopardo tigre o tigrillo.

Representación pictórica del rostro: cola de mono y el amor a los animales

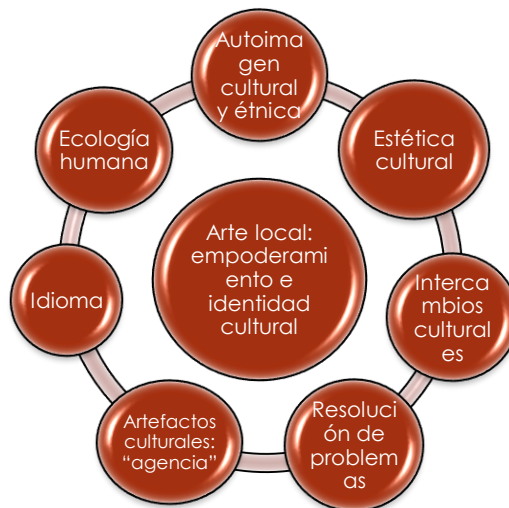

Representación pictórica del rostro: guerrero, simboliza la sangre derramada del adversario y la preparación para el enfrentamiento con otros grupos étnicos. Actualmente, simboliza desacuerdo ante propuestas y negociaciones de intereses con la población colona o en reuniones importantes de la comunidad. Las aves y la corona simbolizan la conexión con la flora, fauna y la naturaleza de su entorno geográfico.

La madre se encarga de transmitir los diseños y símbolos en las pinturas del rostro desde pequeño. Después de la comida, del desayuno, antes de la visita a la familia. Si no se pintan la cara de sus hijos, dicen que la persona va a estar triste. Si está pintado representa alegría. Cuando no se pinta se dice que no está completo, es su maquillaje, relacionado con la flora, fauna, bosque. Diseños: cola de mono y flechas en símbolos de amor por los animales y cazador. El mono también es parte de su dieta alimentaria, aunque no siempre.

Modelo conceptual: el arte local como herramienta de empoderamiento e identidad cultural

Fuente: Elaboración del autor

CATEGORÍAS EMERGENTES EXTRAIDAS

- Enoterritorio
- Percepción autoimagen cultural
- Influencias e intercambios culturales
-

Conclusiones interpretativas

Los artefactos culturales (tangibles y no tangibles) y las manifestaciones artísticas de carácter corporal y pictórica son elementos que van construyendo y configurando la identidad cultural ashaninka desde la socialización primaria y los procesos de enculturación. Los artefactos culturales adquieren significados compartidos en la comunidad que son funcionales, simbólicos, morales y éticos, conformando una identidad etnopsicológica y social cambiante y abierta a influencias de las sociedades modernas y a los intercambios culturales con otros grupos étnicos. Guían el comportamiento individual y colectivo en las actividades de la vida diaria, pautando normas de conducta y vínculos de interacción social ligados al idioma materno y a códigos de carácter lingüístico. Los artefactos culturales (tangibles y no tangibles) están ligados al enoterritorio y a variables epigenéticas cambiantes vinculados inherentemente a los esquemas de percepción de la realidad circundante, recayendo en las motivaciones grupales, en el autoconcepto y en la autoimagen étnica colectiva. Los artefactos culturales (tangibles y no tangibles) pueden adquirir el rol de herramienta de empoderamiento ligadas al territorio, la ecología, el idioma y a la diferenciación étnico-cultural en un país multilingüe y pluricultural como es el Perú.

Referencias bibliográficas:

Aguirre Baztán, Á. (2015). *Metodología cualitativa etnográfica*. Fondo Editorial de la Universidad de Ayacucho Federico Froebel. Perú

Arte, cultura y desarrollo humano: <https://www.aldia.unah.edu.pe/android-I-will-keep-your-secrets-safer/>

Catálogo Ashaninka y Matsigenka:

<https://www.udaff.edu.pe/sitio/archivos/files/CatalogoRepositorio%20UDAFF%281%29.pdf>

Cencillo Ramírez, L. (1978). *EL HOMBRE. Noción científica*. Ediciones Pirámide, Madrid, España

Cole, M. (2003). *Psicología cultural. Una disciplina del pasado y del futuro*. Ediciones Morata. 2º Ed. Madrid, España

Conferencia *La construcción de la identidad cultural ashaninka a partir de los artefactos culturales y las manifestaciones artísticas*:

<https://web.facebook.com/AntropologosCentro/videos/539637207193713/>

Etnografía pictórica: <https://www.aldia.unah.edu.pe/etnografia-pictorica/>

Gell, A. (2016). *Arte y Agencia: una teoría antropológica*. Sb editorial. 1ª ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Itten J. (1975). *Arte del Color. Aproximación subjetiva y descripción objetiva del arte*. Ed. Bouret, París

Ponencia *El arte local como herramienta de empoderamiento e identidad cultural: miradas desde la psicología y la antropología*:
<https://www.youtube.com/watch?v=VApDouRh4I>

Saldaña Sousa, C.; Borda Perez, Deny K. (2019). *Educação, cultura e aprendizagem: contributos para a construção da etnopsicología matshiguenga de Mazokiato, Cuzco, Perú*. anais do 3º congresso internacional povos da america latina (cipial).

Saldaña Sousa, C; Calvo de Castro, P. (2018). *ASHANINKA Y MATSIGENKA. Recopilación de una etnografía visual*. Museo Etnográfico Extremeño González Santana. Olivenza (Badajoz)