

Ω

Mímesis del ser

Universidad Miguel Hernández

Bellas Artes 2021- 2022

Mención en Artes plásticas

TFG estudiante: Luis Eduardo Rincón Contreras

Director del TFG Dr. José Antonio Hinojos Morales

Palabras clave

Mímesis, Violencia, Sagrado, sacrificio, Poder, Cultura.

Resumen

El trabajo presentado aborda el tema de la violencia, en relación con los orígenes de las religiones, la política, la economía y la naturaleza del ser humano. Violencia relacionada con el juicio de lo malo y lo bueno, la rueda eterna del sacrificio de sangre que se ha generado desde los orígenes de las sociedades que compiten por objetos del deseo mimético¹

Este trabajo es el resultado personal originado al diagnosticar al ser humano social y subjetivo a partir de vivencias, visionados, poesía, lecturas del conocimiento de sí mismo, lecturas girardianas² y primordialmente desde las observación en la vida cotidiana que se difunde por diferentes medios de comunicación masivos de nuestro universo humano antro-po-heterogénico³ actual, que nos arroja evidencias que otorgan reflexiones sobre la cuestión de la legitimación de la violencia en colectivos de seres humanos, a propósito de imponer su visión sobre la economía, sobre los cuerpos, sobre animales, y territorios, constituyendo un sistema de modelo que se sostiene en la producción de objetos del deseo, que son los faros en las sociedades que hemos desarrollado, en una aparente evolución social desde el concepto de evolución de la “civilización”. Se cuestiona la dualidad colectiva de la percepción sobre la violencia: legítimamente buena para luchar contra el mal, incuestionablemente mala si viene desde la perspectiva opuesta al bien legítimo (instituciones), esta batalla de enfoques sobre lo legítimo se expresa a través de la conceptualización pictórica, mediante objetos y figuras alegóricas de lo sagrado⁴ relacionadas con otras formas sugerentes que nos muestran otra realidad detrás de su primera apariencia visible, un escenario apocalíptico. La violencia simbólica está presente en la forma de representar los elementos que componen la pintura en un grado de lectura ambigua y contradictoria, con el fin de generar cuestionamientos que activen la reflexión del espectador, esto con el fin de que no solo sea una experiencia retiniana la observación del resultado final, sino una forma asequible de generar reflexiones y cuestiones sobre la mirada al motivo de la pintura, que encuentra relación con realidades actuales, de manera simbólica en lo bidimensional, como metáfora del engaño que es la violencia constante, normalizada, deseada sin cesar, espiral violenta de escala incalculable que tiene raíz en la creación de la primeras sociedades humanas.

¹ Rene Girard, *La violencia y lo sagrado*, 1972. En esta obra y otros textos de RG plantea como el comportamiento humano está regido por la imitación, por tanto deseamos lo que otros desean, a esto lo llamo deseo mimético.

² Girardianas: las teorías que desarrollo en su obra el filósofo francés Rene Girard (1923-2015)

³ Antro-po-: Antropología, antropomorfo.

Heterogénico: Perteneciente o relativo a la heterogénesis: ver alternancia de generaciones y mutación. En botánica, tratándose de polinización, se dice de la que se realiza según cualquiera de las formas de gneisogamia, notogamia e hibridogamia, es decir, con polen de plantas de la misma especie, pero de otros ascendientes, o bien de plantas pertenecientes a otra variedad o a otra especie: se opone autogénico.

⁴ Aunque utilizamos ciertos elementos arquetípicos universales de lo sagrado, nos hemos centrado en la iconografía propia de la escatología cristiana”)

Abstract

The work that is presented as end of degree addresses the issue of violence, in relation to the origins of religions, politics, economics and the nature of the human being. Violence related to the judgment of the bad and the good, the eternal wheel of blood sacrifice that has been generated since the origins from the societies that compete for mimetic objects of desire.

This work is the personal result originated by diagnosing the social and subjective human being from experiences, visions, poetry, readings of self-knowledge, Girardian readings, and primarily from the observation in daily life that is spread through different media. mass communication, of our current anthro-heterogenetic human universe, which throws us evidence that gives us reflections on the question of the legitimization of violence in groups of human beings, with the purpose of imposing their vision, the economy, violence on bodies, on animals, on communities and territories, constituting a model system that is sustained in the production of objects of desire, which are the beacons in the societies that we have developed, in an apparent social evolution from the concept of evolution of "civilization". The collective duality of the perception of violence is questioned: legitimately good to fight against evil, unquestionably bad if it comes from the opposite perspective of legitimate good (institutions), this battle of approaches to what is legitimate is expressed through the pictorial conceptualization in the how the objects and allegorical figures of the sacred are related in a dynamic, rotating way, composed in turn by other suggestive forms, which in turn show us another reality behind its first visible appearance, an apocalyptic scenario. Symbolic violence is present in the elements that make up the painting to a degree of ambiguous reading given the forms in which they are represented, so that the observation of the final result is not only a retinal experience, but also an accessible way of generating reflections. and questions about looking at the motif of the painting, which finds a relationship with current realities, in a symbolic way in the two-dimensional, as a metaphor for the deception that is constant violence, normalized, endlessly desired, a violent spiral of incalculable scale that has its roots in the creation of the first human societies.

Tabla de contenido

<i>Propuesta</i>	5
Objetivos	6
<i>Referentes</i>	7
Mijaíl Vrúbel.....	7
Pieter Bruegel (el Viejo)	14
Richard Dadd	15
.....	15
Julius Kronberg	15
<i>Referentes conceptuales</i>	16
Objetos miméticos	16
Rene Girard (1923-2015)	17
<i>Justificación de la propuesta</i>	21
<i>Proceso de producción</i>	22
<i>Resultado</i>	27
<i>Bibliografía</i>	27

Propuesta

Se propone en este trabajo de fin de grado producir un discurso que versa sobre la violencia y lo sagrado a partir de las reflexiones surgidas de la lectura de varios textos sobre la antropología religiosa de Rene Girard.

Estas reflexiones se han materializado en la realización de una pintura al óleo caracterizada por un estilo pictórico ecléctico figurativo, que reúne diferentes grados de plasticidad y representación.

Hemos realizado una investigación visual analizando diferentes estilos de la pintura, con un mayor enfoque en las que abordan escenas de temáticas religiosa (pintura mitológica renacentista y medieval) y fantástica, profundizando en la atmósfera y luz de la pintura del artista ruso Mijaíl Vrúbel, con el que coincido en aspectos temáticos, especialmente en la obra que desarrolló en torno a los ángeles y demonios

Al final de este recorrido por referentes visuales, antropológicos, filosóficos, místicos obtenemos como resultado una pintura que revierte la tradicional retórica del bien triunfante sobre el mal, que es en el fondo la justificación de la violencia. Se revela el triunfo del bien bíblico como promesa de la venganza por se del eterno paradigma, la violencia por la paz.

Para apropiarse de las estéticas investigadas, a nivel procedimental se toman elementos iconográficos que se originan en la simbología de textos bíblicos, específicamente en el apocalipsis, conceptualizar estos elementos tomando como base las interpretaciones teóricas que derivan de experiencias en investigaciones chamánicas personales, lecturas de textos de política, antropología, investigaciones sobre la violencia, lo sagrado, la poesía, imprimiéndose en el conjunto de la composición.

Esta relación entre los motivos y los significados simbólicos que dinamizan el recorrido por la imagen que generamos en el discurso, se aborda en este trabajo.

Esta propuesta es el inicio de una investigación a través del lenguaje pictórico que media con imágenes que conceptualizan lo sagrado, moral y política, las prácticas que se solapan las intenciones de la legitimación del poder sobre otros seres humanos.

Sin embargo, esta propuesta es la continuidad de investigaciones realizadas en anteriores trabajos a través de prácticas artísticas de medios contemporáneo, sobre el tema de la violencia en el marco del conflicto armado colombiano, que para esta propuesta se propone mediar con el lenguaje pictórico, un enfoque a la raíz de la violencia, más allá de un territorio específico, sino dentro del universal territorio de lo humano.

La semiótica de la imágenes que han conceptualizado y normalizado en la iconografía de la historia del arte en diversos periodos de la pintura, el derecho a ejercer violencia, atendiendo cómo se manifiestan éstas, en particular en las imágenes usadas en los motivos religiosos, sagrados, que generan reflexiones sobre el derecho adquirido por las instituciones de la moral y la política, que se hizo con la administración de violencia sobre grupos sociales y territorios, y la asimilación de estas prácticas que se vuelven culturales, estructurales, manifiestas de forma directa en la cotidianidad.

Objetivos

- Humanizar la divinidad , dado que lo divino es un concepto humano nos diferencia de otros animales.
- Denunciar el problema de la violencia como un asunto cultural universal e individual que afecta a la colectividad.
- Visibilizar la violencia cultura normalizada en las sociedades.
- Producir la primera pieza de una serie de pinturas que hilan una relación temática y formal
- Subvertir el significado iconográfico de la representación de los agentes del “bien universal” para develar la violencia que estructuralmente encarnan.
- Empezar una batalla simbólica contra el poder de los paradigmas sociales, desde las prácticas artísticas.
- Investigar en el campo de la comunicación visual elementos que discursen de manera eficaz el tema tratado.

Referentes

Mijaíl Vrúbel

Fue un pintor simbolista de origen ruso que desarrolló una obra importante que en la historia del arte ruso le posicionaría como uno de los precursores del modernismo. Se destacó como uno de los pintores más importantes de su época, desarrolló su obra en artes gráficas, mosaicos, pintura, decorados teatrales, y cerámica, nació en Omsk, Siberia, el 17 de marzo de 1856 y murió en San Petersburgo el 14 de abril de 1910.

Vrúbel estudió Bellas Artes en la academia de artes de San Petersburgo (actualmente Academia Repin), y aunque no terminó su formación por negarse a realizar su trabajo de grado, ocupa en la historia del arte ruso un lugar como uno de los maestros más destacados de la pintura rusa del final del siglo XIX y principio del siglo XX.

En 1885 trabajó por encargo para su mecenas el historiador Adrián Viktorovich Prahov en la restauración de iconos de la catedral de San Cirilo de Kiev, Ucrania. Este encargo lo llevaría por una senda pictórica que sería el germen que influyó en su estilo pictórico.

Los mosaicos que decoran los muros y cúpulas de las iglesias ortodoxas son obras propias de maestros del arte Bizantino que fueron traídos de Italia en diferentes épocas, y de artistas rusos que aprendieron esta técnica pictórica, a Vrúbel el estudio de estas obras le otorgó un estilo único, que se puede describir como pinceladas que en conjunto asemejan a los mosaicos de las iglesias cristianas ortodoxas.

Vrúbel se interesó en la temática de la filosofía de Immanuel Kant, de la filosofía de Khan bebe de un aspecto muy importante, la separación de la vida terrenal de la vida espiritual, esto le lleva a buscar la relación entre deseos mundanos, deseos divinos, ángeles, demonios y los seres humanos.

Su obra, que he tomado como objeto de estudio, son las pinturas e ilustraciones que dedicó al tema del demonio y los ángeles, la cual es la obra más importante en su producción artística.

Esta obra la desarrolló en tres grandes lienzos siendo el Demonio sentado, el Demonio volador, y el Demonio vencido su más interesantes y enigmáticas pinturas, una temática que surgió al ser seleccionado para realizar las ilustraciones del poema *El Demonio*⁵ del poeta ruso Mijaíl Lérmontov, ilustraciones que se incluyeron en la edición que se hizo sin censuras en el año 1889. Volviendo atrás en la cronología de la vida y obra de Vrúbel, el camino que le llevó hacia el estilo pictórico fue sin dudas por la invitación que le hizo su mecenas A.V Prahov, quien buscaba un artista para que se encargará de la restauración de la iglesia de San Cirilo en Kiev, este encargo sería el momento crucial para su pintura. Esta experiencia le haría recoger con exactitud técnicamente los trazos del arte bizantino, y temáticamente lo llevaría en una senda donde se une

⁵ Mijaíl Lérmontov , El demonio, 1829-1834. Fuente: Gueórgui Manáev, Los 13 demonios de Lérmontov. 15 octubre, 2014. Web. Russia Beyond Cultura.

De este poema hubo varias versiones dada la temática diabólica y, la censura impuesta por la dominación estatal de la iglesia ortodoxa rusa. Lérmontov escribió una versión donde Tamara no muere, con el propósito de ser publicado en Rusia, a esta versión se le llama la versión para la emperatriz, pues efectivamente ella leyó el poema.

lo divino y lo profano, lo terrenal y lo espiritual. Vrúbel se enamora de la esposa de su mecenas, fue ella quien le inspiró tomar como referente su mirada la cual convirtió en arquetipo de la mirada de ángeles y demonios en sus pinturas.

Nació en Vrúbel un frenesí pasional que lo lleva a pintar a la señora Prahova como la virgen y el niño, icono (figura 1) de la catedral de san Cirilo, indignados por el escándalo que provocó tal pintura en la sociedad ortodoxa de Kiev, es enviado a Italia por la familia Prahov

Conducido a Venecia para estudiar el arte bizantino, conoce el arte veneciano del renacimiento, y los vitrales de los artesanos de Murano, los cuales le nutren en su visión del arte a nivel cromático. Influenciado por el arte bizantino, la pintura veneciana del renacimiento y los vitrales pinta tres iconos en Italia, allí también se le recomienda pintar sobre láminas de zinc para conservar sus pinturas de los altos niveles de humedad del lugar.

Figura 1.

Esbozo de la virgen y el niño, e icono de la Virgen y el niño, Sanguina sobre tela, Óleo sobre lienzo. 1885. Captura de pantalla. 2022.

Al regreso, nuevamente invitado por su mecenas, para pintar en la catedral de San Vladimir, en Kiev crea varias versiones sobre las lamentaciones de Cristo, donde se evidencia su nuevo estilo pictórico. Como podemos observar en la figura 2 y 3, en estas pinturas ya es evidente las influencias del arte bizantino y la implementación de una paleta más colorida que hace eco en los vitrales de Murano.

Figura 2

Domingo de resurrección, óleo sobre lienzo. 1887. Captura de pantalla. 2022.

Figura 3

La lamentación de Cristo, óleo sobre lienzo. 1887. Captura de pantalla. 2022.

Estos esbozos fueron rechazados para ser puestos en la catedral, porque resaltaban en contraste con los otros iconos que decoran la catedral, su mecenas A.V Prahov dijo, “es necesario construir otra catedral para ubicar estas pinturas” (Shumanova, 2022).

Para esta misma época pinta el *ángel azul* (figura 4), un arquetipo de la divinidad, del que se desprendiera naturalmente el arquetipo del demonio.

Figura 4

Angel azul, óleo sobre lienzo. 1887. Captura de pantalla. 2022.

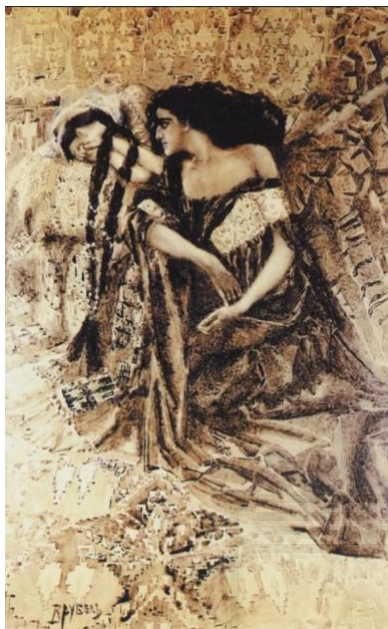
1889 se traslada a Moscú, se queda 15 años viviendo en la ciudad rusa, y allí empieza a trabajar nuevamente en el tema del demonio, esta vez se le encarga hacer las ilustraciones para la edición conmemorativa de los poemas de Lermontov. Estas ilustraciones fueron objeto de crítica debido a la monstruosidad, con las que realizó las ilustraciones del demonio, también por cómo están interpretadas, se observa una ambigüedad, en estas ilustraciones Vrubel destaca la masculinidad y la femineidad del demonio (figura 5 y 6). En paralelo comienza a trabajar su gran lienzo *El Demonio sentado* (Figura 7), esta es quizás una de sus pinturas más conocidas, allí se vislumbra la influencia del arte bizantino, la pintura de iconos ortodoxos y la mirada de la señora Prahova, quien sería el arquetipo de la mirada del demonio en toda su obra.

Al regresar de Moscú a San Petersburgo, se enamora de quien sería su esposa, la soprano Nadiezha Zabela. Vrubel se casa con Nadiezha Zabela, esto le lleva a ingresar al mundo de la ópera y el teatro donde realiza en 1896 los decorados teatrales, ya que se ha quedado sin encargos importantes, estos le ayudan a solventar su economía familiar.

En el año 1899 pintó *El demonio volador* (figura 8), este demonio fue por decirlo de una manera el esbozo para *El demonio vencido* (figura 9), de hecho, el demonio volador está inconcluso, y si observamos la imagen de *El demonio volador* es a nivel de composición la misma de *El demonio vencido* si hacemos un volteo horizontal. 1902 *El demonio vencido*, este es su último de la serie de demonios. Mientras lo pintaba le sorprendería la visita de la enfermedad, Vrubel enloquece, incluso esta obra parece estar viva, al usar uno tipos de minerales, específicamente polvo de

bronce, con el propósito de otorgarle un brillo reluciente a la pintura. Sin embargo, la oxidación le haría perder su brillo y le aportaría luego con el tiempo una luz opaca, que no buscaba Vrubel, pinta una y otra vez sobre el lienzo del demonio vencido, para que permanezca el brillo, pero este vuelve con el tiempo a ser opaco. Comenta Irina Shumanova “parece que el demonio se ríe de él, y Vrubel enloquece pintándolo” (Shumanova, 2022).

Figura 5

El demonio y Tamara, acuarela sobre papel. 1891

Figura 6

El demonio y Tamara, acuarela sobre panel. 1891

Figura 7

El demonio sentado, óleo sobre lienzo. 1890.

Figura 8

El demonio volador, 1899. Óleo sobre lienzo.

Figura 9

El demonio vencido, 1902. Óleo sobre lienzo.

Vrubel es ingresado a un manicomio para ser tratado, sus contemporáneos decían que su aspecto era el de un hombre sucio, devastado, no había nada del Vrubel que socialmente era conocido, pero al momento de tomar el carbón o el pincel Vrubel renacía, volvía a ser el maestro que todos conocieron. Es posible que el arte imite a la vida, es posible que la vida imita el arte, en realidad esto es lo que pasaba con Mijaíl Vrubel, él que buscaba pintar su demonio monumental, su demonio esencial, terminó consiguiendo su propósito en la obra el Demonio vencido, y en este encuentro él imitó su gran obra.

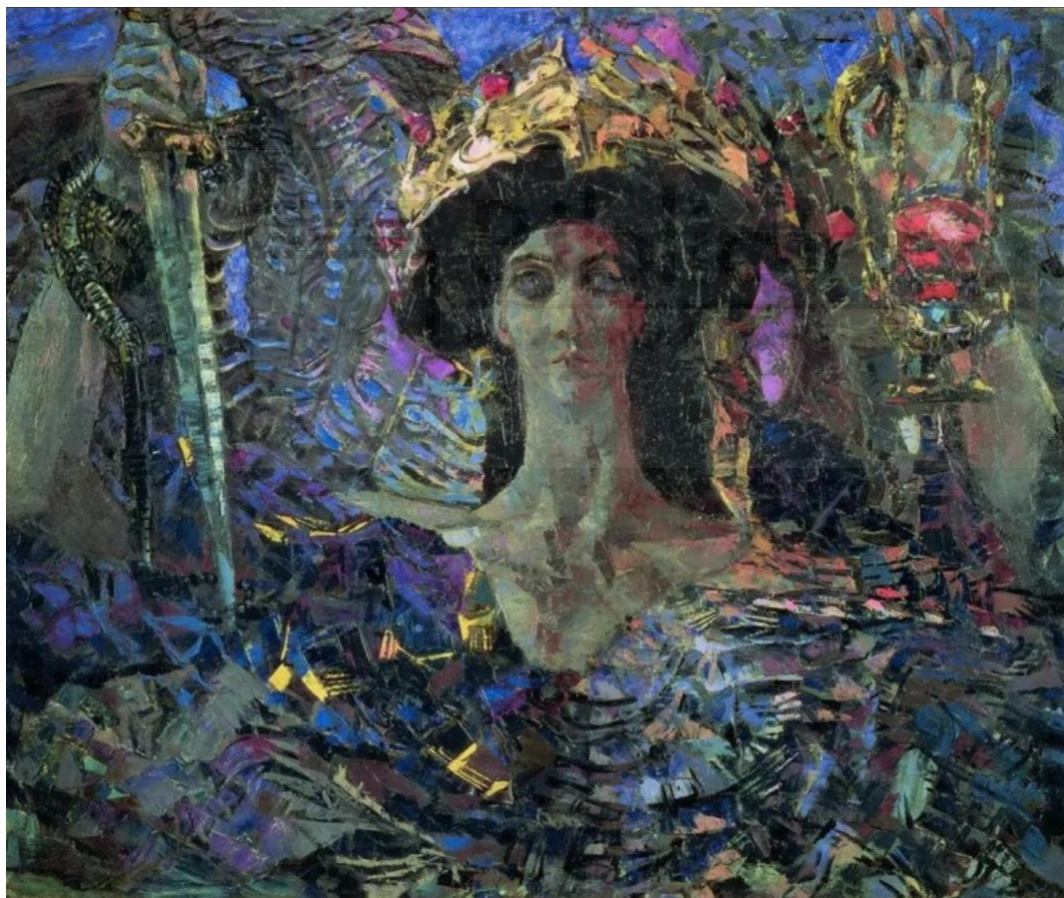
Los médicos que trataban a Vrubel, determinan que su enfermedad no es sólo causa de un problema mental o daño cerebral, es la de un deseo reprimido de libertad, por tanto, le permiten dibujar, a manera de terapia. Para este tiempo se le permite dibujar, y empieza a retomar sus conocimientos académicos con dibujos pequeños, esto le permitirá con el tiempo llegar a un estado de mejoría, y estabilidad, es entonces cuando pinta su obra final, El Serafín de seis alas. Lo realiza en 1904 en una pausa entre dos crisis de su enfermedad, los contemporáneos lo vieron como símbolo del renacimiento de Vrubel, en esta obra el representa a un ángel con los objetos que se describe a los serafines de la visión de Isaías del trono de Dios (Reina Valera, 1995, Isaías, 6: 1-6)

Visión y llamamiento de Isaías

6- El año en que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el Templo. 2 Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas: con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban (...)
6 Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas.

En esta última pintura se ve la espada, la serpiente envolviéndola, el fuego en un artefacto para quemar el incienso, efectivamente se trata de la visión de Isaías, pero si miramos el serafín nos recuerda su mirada a las pinturas de los demonios del pintor ruso, ¿que representa realmente Vrubel con este serafín de seis alas? Como ya lo he mencionado, algunos lo vieron como el símbolo del renacer del artista, del ser humano Mijaíl Vrubel, pero también “algunos en su época decían que era el demonio renacido” (Shumanova, 2022).

Figura 10

El Serafin de seis alas, óleo sobre lienzo. 1904.

Pieter Bruegel (el Viejo)

Pieter Bruegel, llamado el viejo, fue uno de los grandes maestros de la pintura flamenca, su pintura marcó un hito entre sus contemporáneos, fue quien abrió una nueva era de la pintura de los Países Bajos. Mezcló lo terrenal y la vida campesina en sus obras. Sus pinturas están enfocadas en el grupo, en el pueblo, su relación entre la sociedad, la vida cotidiana, lo mundano aunado a lo mitológico, llevando a otro nivel los temas menores con su propio estilo pictórico. El cromatismo de sus pinturas fueron una novedad, sus composiciones fueron cambiando de unas vistas amplias del paisaje donde desarrollaba sus narrativas, a un aumento de las figuras haciendo desaparecer el paisaje en sus últimas obras.

Figura 11

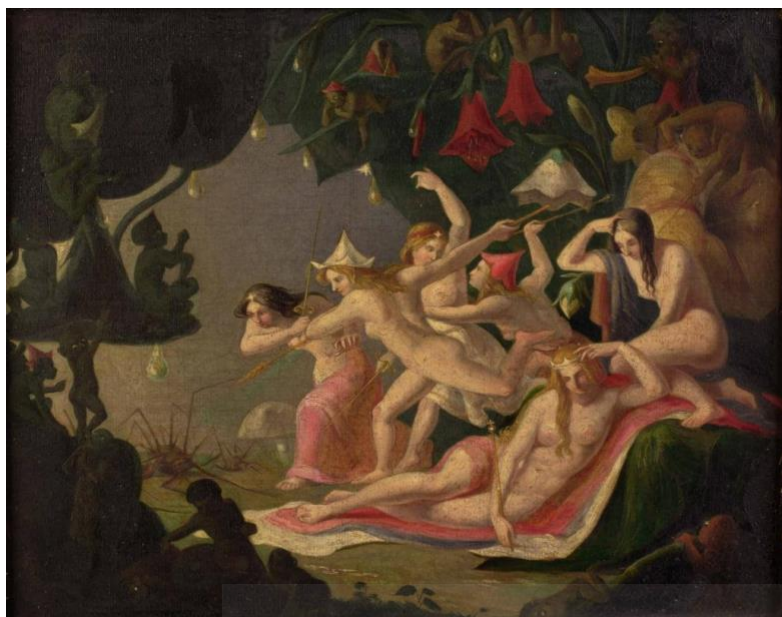
La caída de los ángeles rebeldes, óleo sobre tabla. 1562.

La caída de los ángeles rebeldes es un ejemplo claro de una evolución pictórica a todo nivel técnico y conceptual, en esta escena se describe un pasaje bíblico del apocalipsis, donde el centro de atención es dinámico, dando relevancia al todo, a su vez los ángeles ocupan en la tela el eje central, la figura central con armadura de oro representa al Ángel Miguel, vencedor como se lee en la biblia (Reina Valera 1995, Apocalipsis, 12:7-9).

7- Entonces hubo una guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, 8- pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 9- Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diabolo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.

Richard Dadd

Figura 12

El ataque de la araña, fecha desconocida Oleo sobre lienzo. (1819-1887).

Julius Kronberg

Figura 13

Cupido, Julius kronberg. óleo sobre lienzo.

Figura 14

Cupido, 1978. Julius kronberg, óleo sobre lienzo

Referentes conceptuales

Objetos miméticos

En el cine y en los oficios de las artes en general los objetos miméticos tienen una función tanto estética como comunicativa, por tal razón se ubican en medio de los signos y símbolos, y en su función comunicativa se abstraen de una manera u otra según la intención con las que se les utilice. Se puede mencionar como objetos miméticos todos los objetos existentes. Para citar un ejemplo concreto en la pintura, es imprescindible mencionar al pintor manierista Giuseppe Arcimboldo (figura 15), quien creó un estilo único de pintar a través de la acumulación de objetos que componen retratos de figuras alegóricas, tales como lo son la serie de retratos de las estaciones. Otro ejemplo que se puede citar es del cine, Charles Chaplin en *La quimera de oro* (1925). En esta película hay una escena que es legendaria para la cultura visual de la humanidad, (figura 16) en él vemos a Chaplin en escena, toma un par de panecillos los ensarta con un tenedor cada uno y se dispone a realizar un baile, este da la sensación de que los panecillos y los tenedores son una extensión de su cuerpo, sus piernas y pies. Los objetos miméticos están presentes ya engullidos en la actualidad por un mundo saturado de imágenes publicitarias que sugieren otras cosas, en la función de mediadores del mercado.

Figura 15

Los cuatro elementos, Agua. Giuseppe Arcimboldo. Oleo sobre lienzo. 1534.
Captura de pantalla. 2022.

Figura 16

La quimera del oro, Charles Chaplin, 1925.
Captura de pantalla. 2022

Rene Girard (1923-2015)

Fue un historiador, crítico literario, filósofo francés que se considera a sí mismo como un antropólogo de la religión, ha lanzado una teoría sobre los orígenes de la violencia humana, la creación de los dioses y la mimesis, que desarrolló en una importante obra que está tomando mayor relevancia en la actualidad, dada la capacidad de reflexiones que han generado sus teorías que apelan a los orígenes de la cultura, la violencia y las relaciones humanas.

Las reflexiones que anoto a continuación son parte de las reflexiones que me han surgido luego de la lectura de la obra girardiana en los libros: *La violencia y lo sagrado* (1973)⁶, *El sacrificio* (2003)⁷, y de escuchar horas de conferencias sobre su pensamiento filosófico, y videos de entrevistas que le realizaron.

El deseo mimético

El modelo de transmisión humana se pudiera reducir a un deseo mimético, que gira en una espiral de intercambios de posición de roles que continúa hasta que se consume, o bien decir hasta que se posee el objeto mimético.

El deseo mimético es el vector de la trasmisión de la cultura, pero a su vez también es el vector de la transmisión de la violencia. Mucho antes de intercambiar palabras, antes de intercambiar regalos, mucho antes del desarrollo del intercambio de las palabras, asegura Girard el primer intercambio fue y aún siguen siendo, en muchos casos, los golpes, violencia mimética para usar un término que conceptualiza la guerra, la dominación geopolítica, y el intercambio de la relaciones humanas a escala individual.

Según la teoría de Rene Girard, el deseo es un intercambio donde se involucran tres: el sujeto, el objeto y el mediador del deseo. La trasmisión de la cultura es mimética, se transfiere de una generación a otra, dado que imitar es la constante humana, imitamos a otros humanos. El ser humano primitivo imitó su entorno, imitó a los animales, imitamos nuestro entorno para sobrevivir, pero pasamos a imitar por capricho, lo hacemos sobre objetos del deseo, imitamos, de eso no hay dudas, deseamos lo que otros tienen.

El deseo mimético es una paradoja, lo que realmente el humano quiere es ser un ser diferente, el ser humano quiere distinguirse de los otros, para distinguirse se busca el objeto donde se imprime el deseo mimético más inalcanzable, por tanto que buscamos este objeto, estamos condenados a ser igual a los otros, porque los otros también desearan este mismo objeto del deseo. ¿Es deseable algo porque lo deseo, o es porque es deseable por otro, que yo lo deseo?.

Toda sociedad humana funciona a través del mimetismo para evitar la violencia directa.

La violencia no es un problema de diferencia, el problema de la violencia en los parecido que somos. Por tanto el problema de la violencia está en la identidad, es común escuchar que la violencia humana viene de la incapacidad de soportar las diferencias, pero en realidad solo pelean las personas que son más cercanas en identidad, las más parecidas, por no soportar que hay otros

⁶ Girard Rene, 1972, *La violencia y lo sagrado*. Barcelona. Anagrama, edición 2005

⁷ Girard Rene, 2003. *El sacrificio*. Madrid. Encuentro, edición 2012.

iguales. Entonces dónde queda aquello que reza, “todos somos iguales”. La violencia política se juega en familia, la democracia es el sistema político donde todos podemos acceder al poder, esto genera el deseo por alcanzar el poder como el mayor objeto del deseo, por tal razón más violencia se genera entre la familia que conceptualmente es el conjunto de la sociedad. Pero qué pasa cuando las diferencias son más grandes entre sociedades o sujetos de las sociedades, que no se juega a alcanzar el mismo objeto del deseo, por tanto no se genera más violencia hacia los otros.

¿Cómo surge la cultura humana?

Girard plantea seguir el rastro de las diferencias que tenemos entre sociedades, este rastro se encuentra en las estructuras sociales. ¿Cuáles son las estructuras fundamentales en el que surge la humanidad?, Rene Girard dice que para entender como se hizo el paso del animal a la humanidad, se debe seguir el rastro de esas estructuras, eso pasa por la sexualidad, esta es una estructura fundamental en muchas sociedades, las prohibiciones del sexo entre seres humanos familiares es casi totalmente común en todas las sociedades humanas, imaginemos unas sociedades primitivas, ¿Por qué no se puede?, ¿que temían esas primeras sociedades humanas para implantar esta prohibición?, por tal razón es primordial seguir el rastro de las causas que llevaron a los sociedades humanas a prohibir el sexo entre familiares, las relaciones incestuosas ¿acaso fue que el deseo de ser diferentes nos llevó a ellos?, ¿diferentes a quienes?, poner diferencias ente el ser humano y los animales es una de las observaciones que surgieron en alcanzar este deseo, ¿cómo marcamos esa diferencia? Dominando de alguna manera el otro, ¿hay algún animal que domestique seres humanos?, ¿porque domesticamos a los animales?

Aristóteles dice en *la poética*, “lo que diferencia fundamentalmente al hombre de otros animales es que el hombre es el más mimético que los otros animales”.

La capacidad del ser humano para imitar su entorno es superior a cualquier otro ser vivo.

¿Qué tipo de violencia tiene el ser humano que diferencia la violencia animal?

Es poco probable que veamos en el reino animal genocidios, fusilamientos, ahorcamientos o guillotinos. La violencia en el animal permite establecer jerarquías estables dentro de las sociedades animales, un animal fuerte prevalece en un grupo por su propia fuerza, sin embargo ¿en los seres humanos los líderes son los más fuertes?

Lo que caracteriza a los seres humanos de los animales, es que no hay seres humanos lo suficientemente fuertes, cualquier ser humano puede matar a otro, ya sea a través del uso de artefactos o tecnologías, o por alianzas entre seres humanos que decidan acabar con el más fuerte. Los animales tienen una violencia, pero esta se ejerce para establecer jerarquías entre especies, más los seres humanos no pueden establecer jerarquías estables, porque no solo depende de la fuerza sino de la decisión del otro.

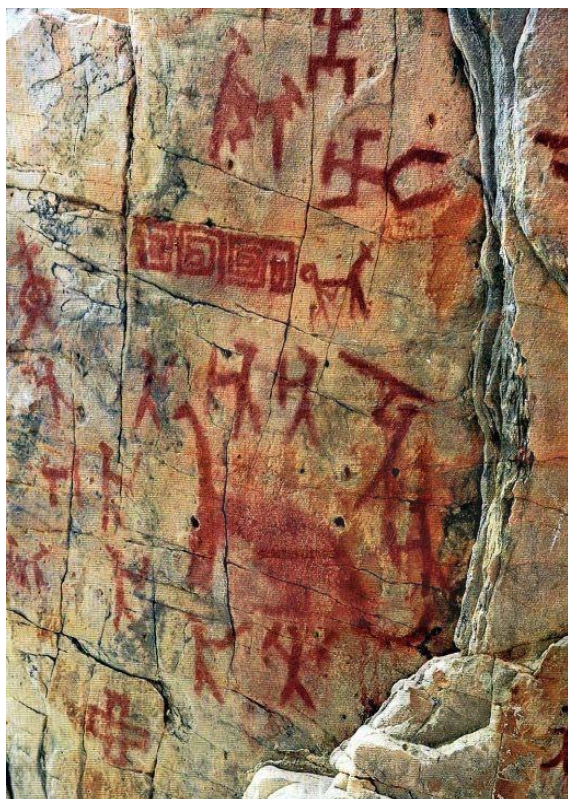
El ser humano es el único ser vivo capaz de desvincular el hecho por el que se genera la violencia, puede cambiar de causas, de manera egoísta, enfocarse en ir en contra del otro por razones individuales o por la decisión surgida en una alianza que reúne una parte de la sociedad, o tan solo por intereses que van más allá de lo racional. Son más fáciles de lograr las alianzas para unirse en contra, que hacer alianzas para ir a favor de algo positivo, y esta naturaleza humana se sigue dando por lo que nos han transmitido nuestros antepasados en las estructuras de la cultura.

El primer momento que se dio en los seres humanos primitivos la idea de unificarse fue seguramente por ir en contra de algo, y eso es ir en contra de seres más fuertes que el ser humano y este otro ser más fuerte sólo puede ser un animal.

Es este también el nacimiento de la política. “La función de la persona política es canalizar la violencia de la sociedad” (Vinolo, S., 2018)

La verdadera fuente primera que encontró el ser humano para poner fronteras, que diferenció a las sociedades humanas, es nosotros contra el otro que no es humano.

Figura 17

Pinturas rupestres de Yamón, distrito de Yamón, provincia de Utcubamba, región de la Amazonia peruana. 8000 años aproximados de antigüedad. Captura de pantalla. 2022.

El sacrificio

Del hecho de que la violencia no se puede descargar sobre todas las personas, surge la solución de descargar toda la violencia sobre un sola persona, un culpable, un chivo expiatorio como lo llamó Girard, “el mecanismo del chivo expiatorio”. Un acuerdo de la sociedad para descargar la violencia en uno solo. De allí luego plantea Girard la respuesta a una pregunta universal: ¿Cómo nacieron los dioses arcaicos?.

En el mundo actual existe una gran dificultad, mientras se avanza en el conocimiento científico, se hace más difícil diferenciar entre el humano y los animales, los animales ocupan en ciertas sociedades humanas derechos como las personas, incluso hay animales que tienen patrimonio y propiedades. Solo nos queda para diferenciarnos una dificultad, y esta es la religión; no hay iglesias o cultos de adoración en el reino animal, no hay una congregación de animales que adoran a un dios, o a varios dioses, hasta el momento.

Girard dice, imaginemos un grupo de simios superiores, y de repente en una crisis todos descargan la violencia sobre uno, al ser muerto el simio víctima, la violencia para inmediatamente, al descargarse la violencia los mecanismo corporales que se activaron en el cuerpo cesan, en este momento todos se encuentran en un estado de paz, ¿entonces que configura este cadáver del simio?, quizás sea el símbolo de lo sagrado, este cadáver generará, miedo, admiración, característica de lo sagrado. Lo sagrado transmite la admiración y el miedo, temor a Dios, admiración a Dios. Por esta interpretación el cadáver se hace como el objeto que da origen a la veneración, nace la figura de un ente sagrado. Esta teoría es quizás el verdadero origen de la religión, que surgió de un problema derivado por la violencia. La palabra sagrado⁸ tiene una raíz en la misma familia de la palabra sacrificio.

“En el sacrificio vamos a encontrar tres momentos: indiferenciación, violencia de todos contra uno, y la divinización de la víctima” (Vinolo, 2018)⁹.

Indiferenciación: Indiferenciar dentro de la sociedad para encontrar la víctima, el diferente, el monstruo, el violador de las fronteras estructurales de la sociedad.

Hay un segundo proceso en el sacrificio que también estamos volviendo a imitar la primera diferenciación, es el uso de las máscaras y los disfraces, esto con el propósito de diferenciarnos. La máscara nos protege, nos oculta nos dota de otra personalidad, la palabra máscara en latín significa persona.

Violencia del sacrificio: Es una repetición del primer momento del sacrificio, todos participan para matar, con el propósito de ocultar al asesino. Nadie sabe quién lo mató.

Mataron al monstruo, se le llama así, o también animal, para poder justificar haberlo matado.

La divinización de la víctima: El regreso de la paz a la comunidad, un estado de comunión entre todos los sujetos de la sociedad, la unión de la sociedad. Legitimación de la culpabilidad de la víctima como el causante del problema.

Si todos creen que este es el causante del problema aunque sea falso, todos creerán que es una verdad. Los ritos funerarios avanzaron en las sociedades humanas hacia el festejo de la comunidad donde se crea el monumento y el rito.

“La cultura se elabora siempre como tumba (...) Ni hay cultura sin tumba, ni hay tumba sin cultura” (Girard, 1982: p95).

⁸ Etimologías de Chile: Sagrado: Voz patrimonial del latín *sacratus* ‘sagrado, consagrado’, derivado de *sacrare* ‘consagrar’ y este de *sacer* ‘sagrado’. A la misma familia etimológica pertenecen sacerdote, sacramento, sacrificar, sacrílego y sacristán

⁹ Stéphane Vinolo, 2018. Seminario René Girard 2. La hominización, Alianza francesa de Quito.

Justificación de la propuesta

Esta propuesta deriva de la constante investigación que hemos materializado en una serie de prácticas artísticas de medios contemporáneos: video, instalación, performance, intervenciones en el espacio, sobre el tema de la violencia en el marco del conflicto armado en la historia reciente de Colombia.

Este interés por el tema de la violencia en el territorio colombiano tiene diferentes causas personales y colectivas de una sociedad afectada por las prácticas violentas con las que han ejercido el poder político desde diversos sectores de lo público y privado en el país.

Esta empatía con la población que ha vivenciado la pérdida de familiares y con las víctimas de la violencia directa, que han generado los grupos armados que cabalgan cual jinetes de la guerra por las provincias descentralizadas del país, es necesaria para generar reflexiones sobre las implicaciones que tenemos en estos asuntos.

Esta preocupación nos conduce a pulsar en cuestiones fundamentales que se enmarcan en la eterna lucha del bien y el mal, la legitimación del poder, el monopolio de la violencia, la justicia como extensión de esa violencia legal, por su poder de decidir quien vive y quien muere.

Desde haber vivido en mi círculo familiar la pérdida de manera violenta, me ha rondado reflexiones que cuestionan el odio extremo que lleva a las personas a cometer crímenes sobre otras personas, y la necesidad humana en conductas de sevicia e indolencia de la colectividad, por lo cual para esta propuesta se propone mediar a través del lenguaje pictórico, una investigación que exprese de manera general un enfoque amplio que hila un discurso sobre el asunto de la violencia humana.

Dado que el lenguaje pictórico nace de manera vocacional y se ha desarrollado y nutrido a nivel metodológico, procedimental y conceptual a través de distintas formaciones académicas, se ha considerado coherente a nivel personal, y tomando como paradigma el arte tradicional, para abordar el camino hacia la raíz de los mecanismos que activan las conductas violentas en el ser humano. Para tal propósito se requiere de una investigación que vaya más allá del caso particular de la violencia en Colombia, y se dirija a la historia y los orígenes de los mitos que han erigido los paradigmas que han gestado el mundo actual, como lo dice Girard (Girard, 1972,p23.)

Existe un círculo vicioso de la venganza y ni siquiera llegamos a sospechar hasta qué punto pesa sobre las sociedades primitivas. Dicho círculo no existe para nosotros. ¿A qué se debe este privilegio? Podemos aportar una respuesta categórica a esta pregunta en el plano de las instituciones. El sistema judicial aleja la amenaza de la venganza. No la suprime: la limita efectivamente a una represalia finita, cuyo ejercicio queda confiado en una autoridad soberana y especializada en esta materia. Las decisiones de la autoridad judicial siempre se afirman como la última palabra de la venganza.

Proceso de producción

Algunos esbozos e ideas que fueron gestando el resultado están ligados a los dibujos, monotipo y estampas que he realizado durante los últimos meses, la investigación formal y estilística hallaron lugar en elementos figurativos que representan la infancia, los ángeles, la alegoría a la violencia y a la política de mi país.

Figura 18

Sin título, Luis E. Rincón. 2022. Grafito sobre papel.

Figura 19

Montaje, Luis E. Rincón. 2022. Tinta sobre papel.

Figura 20

Con el tiempo, Luis E. Rincón. 2022. Grafito y tinta sobre papel.

Figura 21

Angelitos de bien, Luis E. Rincón. 2022. Estampa de aguafuerte al barniz blando.

Figura 22

Unos bajan otros suben, Luis E. Rincón. 2022. Oleo sobre papel.

Figura 23

Con el tiempo, Luis E. Rincón. 2022. Estampa de aguafuerte al barniz blando con maculaturas.

Figura 24

Maculaturas, Luis E. Rincón. 2022. Estampa de monotipo sobre papel seda.

Figura 25

Bocetos, Luis E. Rincón. 2022. Adobe photoshop.

Figura 27

Bocetos, Luis E. Rincón. 2022. Adobe photoshop.

Figura 28

Vendetta sagrada, Luis E. Rincón. 2022. Oleo

Figura 29

Vendetta sagrada, Luis E. Rincón. 2022. Oleo

Figura 30

Vendeta sagrada, Luis E. Rincón. 2022. Oleo sobre lienzo.

Resultado

Figura 31

Vendetta sagrada, Luis E. Rincón. 2022. Oleo sobre lienzo, 114 x 162 cm.

Bibliografía

- Girard Rene, 1972, La violencia y lo sagrado. Barcelona. Anagrama, edición 2005.
- Girard Rene, 2003. El sacrificio. Madrid. Encuentro, edición 2012.
- Girard Rene, 1978. Cosas ocultas desde la fundación del mundo. Salamanca. Sígueme. Edición 2021.
- Maquiavelo Nicolás, 1532. El príncipe. Elalph.com, edición 1999.
- La Biblia, Reina Valera revisión 1995. RVR. Online en:
<https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isa%C3%ADas+6&version=RVR1995>
- Andrei Tarkovsky, 1986. Sacrificio. YouTube canal, Cine club Stocco Recuperado el 9 de junio de 2022 en. <https://youtu.be/xbArFdyg2o0>
- Real academia española. Antropo-. Recuperado el día 20 de mayo en. <https://dle.rae.es/antropo->
- Biodic. Heterogénético, recuperado el 20 de mayo de 2022 en. <https://www.biodic.net/palabra/heterogenetico/#.YqKLdxNBy3I>
- García María, 22 de marzo de 2022. Vrubel del Icono al demonio. YouTube canal, Casa de rusia en Barcelona. Recuperado el 10 de abril del 2022 en. <https://www.youtube.com/watch?v=GTu1zhAqU5c>
- Irina Shumanova, 9 de febrero de 2022. Encuentro con Irina Shumanova, comisaria de la exposición "Mijaíl Vrubel" abierta al público en la Galería de Tretiakov de Moscú del 3 de noviembre de 2021 al 8 de marzo de 2022. YouTube canal, Centro ruso Universidad de Granada. Recuperado el día 10 de abril del 2022 en. <https://www.youtube.com/watch?v=j6OhWb7t1Vs>
- Stéphane Vinolo, 2018. Seminario René Girard. El deseo mimético, Alianza francesa de Quito. YouTube canal, Stephan Vinolo. Recuperado el 15 de mayo de 2022 en. <https://www.youtube.com/watch?v=8QBUxrux2Eo&t=1742s>
- Stéphane Vinolo, 2018. Seminario René Girard 2. La hominización, Alianza francesa de Quito. YouTube canal, Stéphane Vinolo. Recuperado el 16 de mayo de 2022 en. <https://www.youtube.com/watch?v=07snSad8G3A>