

Pablo Pérez Godoy. *La Serpiente Emplumada*, 2019 / Acrílico, pastel y poliuretano sobre tela / 40 x 50 cm

Recibido: 09-10-2019
Aceptado: 08-11-2019

Pablo Pérez Godoy²
Hospital Central de San Cristóbal,
Táchira, Venezuela
pegodoy49@gmail.com

Resumen: La experiencia durante la gestación de la obra es descrita por muchos artistas como un estado alterado de la conciencia, la cual tratan de explicarse sin saber a ciencia cierta definir este estado de la mente, no es más que una conexión entre instinto creador e imaginario con ese otro más allá de lo real. Voy a hacer una descripción del cómo surgió la imagen de la *Serpiente emplumada* y la lectura que considero puedo hacer de la imagen representada. Voy a tomarme la libertad de referirme a dos conceptos el símbolo y la imagen, que serán imprescindibles para aproximarnos y comprender la obra. Mi aproximación a esta imagen sigue una cierta metodología, primero describir con el mayor detalle sus características y/o componentes, los colores utilizados. Segundo la emocionalidad que despertó en mí. Tercero, determinar si se trata algo relacionado con contenidos inconscientes, con las personas que están presentes en mi vida en este momento, pasado presente y futuro (complejos emocionales personales).

Palabras clave: Serpiente emplumada; símbolo; inconsciente; emocionalidad, imagen.

1. Ponencia presentada en el **X Seminario Bordes: Iconomagia, símbolos de nuestra memoria**, celebrado los días 07, 08 y 09 de noviembre del 2019, en la ciudad de San Cristóbal, Táchira- Venezuela.

2. Psiquiatra y artista plástico.

The feathered snake

Abstract: The experience during the gestation of the work is described by many artists as an altered state of consciousness, which they try to explain without knowing for sure to define this state of mind, it is nothing more than a connection between creative and imaginary instinct with that other beyond the real. I am going to make a description of how the image of the Feathered Serpent arose and the reading that I think I can make of the image represented. I am going to take the liberty of referring to two concepts: the symbol and the image, which will be essential to approach and understand the work. My approach to this image follows a certain methodology, first to describe in the greatest detail its characteristics and / or components, the colors used. Second, the emotionality that it aroused in me. Third, determine if it is something related to unconscious content, with the people who are present in my life at this moment, past present and future (personal emotional complexes).

Keywords: The feathered snake; symbol; unconscious; emotionality; image.

Esta ponencia se basa en una aproximación a una imagen y sus significados, a través de una circunvalación alrededor de la misma. Comenzaremos a dilucidar la etimología del término icono-magia, que se puede descomponer como la imagen y la magia. Se trata de construir una imagen del vocablo **magia** vocablo femenino que tiene implicaciones diversas. El oficio de los artistas se asemeja al de los magos, en cuanto nos interesa, realizar un acto a través del cual se pretende conseguir cosas extraordinarias con la ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales, jugar con la percepción ilusoria de objetos que aparecen y desaparecen ante el público.

Andrei Tarkoski, nos señala: "arte es, estar vivos". A este significante, el vocablo **arte**, se le da la categoría de significado. Asocia la capacidad de hacer arte en los seres humanos a la conciencia de la muerte del ser humano; parece ser que el artista es aquel individuo que padeciendo de una ansiedad existencial, relacionada con la propia identidad, finitud y relación con otros seres humanos; esta ansiedad le pone en contacto con el instinto que lo impulsa a crear cosas, a través de una puesta en acción de la imaginación y esto lo distancia a priori del mundo real y del mundo simbólico.

Su manera de establecer una conexión con el mundo lo impulsa "a parir" unos hijos que con suerte podrán trascender su propio periplo de vida.

Muchas escuelas de psicología profunda equiparan ese acto con la envidia de lo maternal. Sólo mediante el uso de este elemento imaginario - poder "dar a luz"- se da nacimiento a la imagen; aquí se bifurcan las dos entidades en contravía, el cuerpo físico de la obra y el cuerpo psíquico de la mente del artista, que no dejan de co-existir en paralelo.

El artista hace que su instinto creador genere un cuerpo físico (la obra) que reclama una presencia en este mundo real, adquiriendo las propiedades de la materia, podemos así contemplar algo que antes no existía. El creador tiene una ilusión sobre su obra que va a perdurar hasta después de su muerte. Ese cuerpo como forma parte del mundo real se convierte en una ganancia para el colectivo; la inspiración del artista se traduce como si fuera un mensajero de los dioses que puede en un momento dado transformar toda una cultura.

La experiencia durante la gestación de la obra es descrita por muchos artistas como un estado alterado de la conciencia, la cual tratan de explicarse sin saber a ciencia cierta definir este estado de la mente, no es más que una conexión entre instinto creador e imaginario con ese otro más allá de lo real. Jung lo describe como la capacidad de la psique de trascender el mundo físico, en el desaparecen la noción del tiempo y en muchas ocasiones del entorno, del espacio físico en donde se trabaja.

Voy a hacer una descripción del cómo surgió la imagen de la **Serpiente emplumada** y la lectura que considero puedo hacer de la imagen representada. Comencé experimentando y mezclando varias sustancias, tales como: goma blanca, esmalte mate, acrílico blanco y le agregué un poco de tiza pastel de color verde. Al comenzar a agregar el poliuretano me di cuenta de que la textura del centro del cuadro cambió y se convirtió en una superficie de una textura agrietada, dejé secar y luego se me hizo fácil dibujar el contorno de lo que ya imaginé se trataba de una silueta de una serpiente. Se me derramó un tinte más oscuro en la base y para no dañar hasta donde había llegado, más bien repetí las gotas como si fueran unas plumas. Busqué como se pintan los ojos de la serpiente y noté que los ojos que encontré se trata de una mirada malévola y que estaba lidiando con un elemento de maldad. Al final se me ocurrió que debido a las plumas dibujadas en el cuerpo de la serpiente, a pesar que era un salto a lo irracional, decidí tenía que agregar la cresta de un gallo para concluir la composición. En ese momento no tenía referencia alguna sobre los antecedentes mitológicos de la misma.

Henri Courbin, en su libro "*La imaginación creadora*" expresa: "La imaginación como elemento mágico y mediador entre el pensamiento y el ser, encarnación del pensamiento en la imagen y presencia de la imagen en el ser, es una concepción de extraordinaria importancia que juega un destacado papel en la filosofía de Renacimiento y que volvemos a encontrar en el Romanticismo" Retendremos de lo anterior, la idea de **Imaginación** como producción mágica de una imagen y la idea de **imagen** como cuerpo, en el que se encarna el pensamiento y la voluntad del alma.

Pablo Pérez Godoy. *La Serpiente Emplumada*, 2019 / Acrílico, pastel y poliuretano sobre tela / 40 x 50 cm

Voy a tomarme la libertad de referirme a dos conceptos el **símbolo** y la **imagen**, que serán imprescindibles para aproximarnos y comprender la obra la "Serpiente Emplumada". Quisiera pongan de lado las definiciones acerca del símbolo desde la filosofía, la antropología, la estética, los estudios de las religiones comparadas y hasta de la lingüística.

Eso que denominamos, un **símbolo**, no es más que una de las tantas interpretaciones figurativas que nosotros los seres humanos le damos a una cosa, que nos precede ontológica y filogenéticamente; demanda una lectura desde la percepción individual de cada quien, que es subjetiva y está íntimamente relacionada con emociones y sentimientos. Los observadores de la obra construyen el símbolo a partir de la imagen que presenta el artista. Para transmitir tal experiencia la psique y el lenguaje nos proveen con herramientas tales como: analogías, metáforas, alegorías, metonimias e interpretaciones que cambian el sentido a la obra inicial.

La psicología profunda se ha ocupado del estudio del inconsciente, le ha dedicado más de 100 años a este fenómeno, que llamamos **símbolo** y lo **simbólico** como sustantivo; partiendo de la base que es la vía expedita de acceso a contenidos de la psique, que no son visibles a la simple observación en la conciencia.

Octavio Paz, en el ensayo publicado en el libro "*El arco y la Lira*" dice: 'La palabra imagen posee como todos los vocablos diversas significaciones, es un producto de la imaginación, en éste sentido tiene un valor psicológico; las imágenes son productos imaginarios. La imagen dice lo indecible, la imagen puede decir lo que por naturaleza el lenguaje no puede decir o parece incapaz 'de decir, no vemos un sentido lógico racional por lo tanto tenemos que buscar en el ámbito de lo irracional, de modo de asir una realidad que no vemos. La imagen se explica por sí misma, ella es su sentido, el sentido en el nexo entre el nombre y aquello que nombramos, contiene los polos opuestos dentro de la misma'".

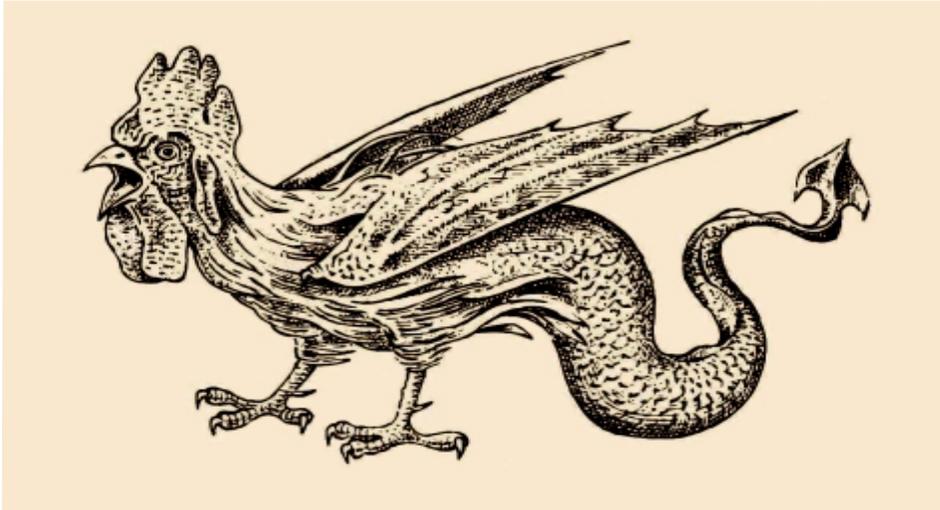
A partir de esta concepción de la imagen, voy a aventurar una exploración acerca de la serpiente emplumada, en la que se conjugan varios elementos que la componen y que pueden ser leídos desde los conceptos arriba expuestos.

Mi aproximación a esta imagen sigue una cierta metodología, primero describir con el mayor detalle sus características y/o componentes, los colores utilizados. Segundo la emocionalidad que despertó en mí. Tercero, determinar si se trata algo relacionado con contenidos inconscientes, con las personas que están presentes en mi vida en este momento, pasado presente y futuro (complejos emocionales personales).

Si se trata de un animal mixto, como es el caso, es necesario describir las características del mismo, tales como su naturaleza reptileana, de sangre fría, y de una criatura alada de sangre caliente, los patrones de comportamiento y entorno en el que se desenvuelven ambos animales y finalmente la ubicación de la imagen en el espacio de la tela.

Al observar la imagen de la *Serpiente emplumada*, encontramos unos ojos que transmiten una cualidad relacionada con la maldad. Una lengua pronunciada, órgano sensor de la temperatura para detectar la presa y que le coloca en contacto con el mundo exterior. La presencia del gallo representada por las plumas y la cresta. Se pudiera decir que la imagen contiene unos opuestos que la hacen muy particular (sangre fría y caliente).

Artur Balytskyi
Basilisco mítico
dibujo vectorial
imagen tomada de:
www.dreamstime.com

Se puede mencionar la característica de los animales de sangre fría, que no son capaces de regular su temperatura corporal a diferencia de las criaturas aladas como las aves capaces de una auto regulación de su temperatura; esto último nos acerca a una naturaleza más a fin de los humanos. A mi parecer la serpiente emplumada es una imagen muy poderosa que trasciende lo animal y si se quiere lo humano, actúa como una especie de imán para el observador.

Las similitudes en la *Serpiente emplumada* como la del Basilisco son relacionadas con los mitos que las respaldan en los cuales lo que me llama más la atención es el elemento de la mirada que mata, en la mitología griega se habla de una de las Gorgona y el héroe Perseo quien consigue matar a la Medusa ayudado por los dioses Atenea y Hermes. La medusa es una imagen de horror y petrificación al igual que el Basilisco quien nace de la sangre derramada de la Gorgona y con su mirada destruye cualquier ser viviente y siembra la desolación y el miedo. Una versión moderna del monstruo Basilisco se puede observar en el capítulo de Harry Potter, la cámara secreta, allí el héroe es salvado por un ave que le saca los ojos a la serpiente, lo que permite que al final le de muerte con su espada. Joseph Campbell escribió su obra más leída: *El héroe de las mil caras* en la cual hace un estudio del viaje del héroe en diversas culturas. Es necesario mostrar que esta imagen tiene un contenido arquetipal que pertenece a la humanidad.

Obviamente también tiene un contenido, un contenido personal que en un principio toma referencias simbólicas muy primarias pero que su estudio ha llevado a un acercamiento revelador de la figura del héroe con todas sus complejidades. El quehacer artístico a mi entender es un acto heroico y si creemos que los mitos son un camino para la búsqueda de la "felicidad", hay que verlos como un potencial de transformación a los cuales podemos acceder a través del descubrimiento del mito personal.

El viaje del héroe no es más que el viaje heroico del Si-mismo, implica un abandonar el lugar al que uno pertenece, adentrarse en el reino de la aventura con todos sus riesgos, lograr algún tipo de realización simbólica y regresar luego al lugar de origen, esto último no exento de los peligros inherentes del regreso a casa en donde también hay contenidos que pertenecen al mundo oscuro, sombrío del mundo subterráneo.

Al final de toda esta disertación me planteé el cuestionar la literatura relacionada con el tema de los símbolos, el instinto y la creación de las imágenes. Esta dado por sentido que lo instintivo es lo que nos permite crear imágenes y generar símbolos. Este ejercicio me ha llevado a plantear que en un principio es la imagen y luego las respuestas instintivas y reacciones que se suceden en el ser humano. Ante este dilema, un quebradero de cabeza que puede ser motivo de una mayor indagación y me pregunto lo siguiente: ¿Quién precede a quién: el instinto creador o la imagen que representa al arquetipo?

Referencias

- Campbell, Joseph (2017). *El héroe de las mil caras*. México: Fondo de Cultura Económica. Traducción Luisa Josefina Hernández.
- Courbin, Henri (1993). *La imaginación creadora en sufismo de Ibn Arabi*. Barcelona, Editorial Destino. Traducción María Tabuyo y Agustín López.
- Paz, Octavio (1972). *El arco y la lira*. México, Fondo de Cultura Económica.

