

9. Estudio Sociocultural de los Atributos Sensoriales en el Caso Mexicano

9.1 Introducción, Generalidades

Antes de comenzar a exponer las características de los atributos sensoriales específicos de la cultura mexicana, queremos a manera de introducción, exponer brevemente a través de una visión general de los atributos sensoriales desde este aspecto, algunas las inclinaciones y gustos sensoriales de determinadas culturas que se ven reflejados directamente en los productos que componen su entorno cotidiano.

Atributos Visuales

Color

Ya hemos expuesto que existe un “apriorismo” en la percepción de los colores por todos los seres humanos, se trata de una percepción primaria que es básicamente fisiológica que supondría reconocer en los colores algo así como una psicología universal, en el sentido de que su efecto psicológico sería el mismo sobre todas las personas. Esta que podríamos llamar etapa primaria de la percepción de los colores, vendría seguida y por lo tanto integrada y fusionada con el otro aspecto perceptual de los colores que sería el cultural, que traería como resultado las categorías éticas, estéticas y simbólicas impuestas a los colores por los individuos de cada cultura.

Así el nombre y los valores que se le atribuyen a un color por determinada cultura sería una forma de identidad y un método de clasificación destinado a organizar la comunicación social; Nombre y valores que podrían llegar a ser por esta causa arbitrarios entre cultura y cultura (así por ejemplo en una sociedad como la china el color blanco es símbolo de luto y en otra la de los Ndembu de Zambia connota buena suerte)

Cada cultura ha dado nombres distintos a los colores, muchos de ellos basados en adjetivos con los que los colores son denominados desde el juicio y calificación de cada cultura, de manera que pueden ser denominados como "chillones" (adquiriendo

sonoridad) o pueden ser también "pesados" (obteniendo una cualidad material). Algunas culturas como por ejemplo las de las zonas africanas cuentan hasta con 50 palabras para describir las distintas tonalidades del negro, en las zonas polares existen más de 12 denominaciones para el color blanco, el idioma español posee un amplio número para definir el color de los caballos: Ruano, rucio, fresa, alazán, tostado, gris, avellana, etc. Además de tener palabras especiales para definir el color del cabello; Para los antiguos mexicanos de la cultura náhuatl el color verde y el azul era uno mismo y se designaba con un solo vocablo: xihuitl.

Se ha mencionado que existen elementos orgánicos que respondiendo a los rasgos predominantes de un tipo físico pudieran intervenir en la percepción visual, así según Bornstein (1985, 262-268) las diferentes pigmentaciones de los ojos de los sujetos, el pigmento ocular, tiene mucho que ver con el juicio de color de los individuos, por lo que los ojos negros, los ojos azules, también correlacionado con el color de la piel, se considera una variable importante y se piensa que influye en la adaptación a la luz más intensa propia de los rayos ultravioleta en regiones tropicales. Según eso la pigmentación ocular oscura sirve para filtrar mejor esos rayos ultravioleta; Además los ojos muy pigmentados tienden a disminuir la sensibilidad al color azul, por ello al comparar un número de 145 sociedades, Bornstein encontró que la mitad de ellas tienen un nombre único para el color azul y verde, que se atribuye a la fisiología de los sujetos de estas culturas.

Por otra parte basándonos en lo que señala Hayten (1967), también los factores geográficos pueden ser un factor determinante en el juicio visual del color por los individuos; Este autor a través de sus investigaciones determinó que los individuos que se desenvuelven en tierras soleadas y tropicales poseen una visión muy sensible a los colores de onda larga, como son los rojos, naranjas y amarillos; Los que viven en latitudes frías reconocen con suma destreza los colores de onda corta, como los verdes y los azules. Lo que puede explicar por qué los individuos meridionales, morenos y de ojos oscuros prefieren los colores cálidos en tanto que los nórdicos son amantes de los colores fríos, elementos que han explotado los diseñadores de moda. También determinó que de acuerdo a una estadística que realizó en USA asegura que la mayor incidencia humana con anomalías en la visión del color se encuentran en las sociedades con mayor avance tecnológico: Una de cada doce personas no ve los colores en forma correcta a diferencia de sociedades de menor desarrollo como los bosques selváticos de Brasil, Afrecha y Nueva Guinea donde apenas una de cada 50 personas tiene problemas para la visión del color.

Los colores son ricos en valores simbólicos y significaciones culturales, por lo que es importante tener en cuenta que la manera en que se utilice el color en el producto, sea congruente con el uso para el que se destinará el objeto, ya que las personas en cada sociedad y cultura asocian ciertas ideas o cosas a un color, aspectos que pueden ser: A un alimento (así por ejemplo el color malva o morado no será asociado con un producto

como el café); A un concepto que connote un sentimiento, (determinadas combinaciones de colores pueden ser asociados con un sentimiento patriótico, por ejemplo ante la exposición o exhibición del rojo, blanco y azul evoca sentimientos de patriotismo para tanto los británicos como para los franceses, es decir estas particulares combinaciones de colores pueden evocar determinados significados por asociación con las banderas nacionales, o por otras cuestiones culturales; Así en la actualidad, determinados colores se asocian universalmente con ciertas culturas, esto es un importante valor atribuido al color que puede ser capaz de transmitir una identidad nacional en los mercados tanto nacionales como internacionales).

Por otro lado la popularidad de diferentes colores varía grandemente a través de las culturas, así por ejemplo de acuerdo con Solomon (1999, 44) a mitad de la década de los ochenta mientras los ingleses parecían preferir los muebles de baño en color avocado (un tono de verde; Era muy común entonces el uso del violeta y del verde eléctrico en la decoración en Inglaterra, colores completamente inexistentes en el mercado doméstico del continente), los franceses tendían a optar por el azul; Para los holandeses el color naranja tiene un gran sentido patriótico, es su color nacional; En Alemania para todo aquello que tiene que ver con los colores textiles para la casa ha estado por años en torno a una única familia cromática, los colores de su cocina nacional: color salchicha, color cerveza, color mostaza, color pepino, poseen una homogeneidad expresiva pero sobretodo una gran aceptabilidad.

Los tonos pastel que expresan suavidad y armonía, resultan especialmente atractivos para los japoneses, por eso se utilizan en las mascotas virtuales *Tamagochi*. En la cultura china hace varios siglos que se considera que el rojo es el color más atractivo y que trae suerte por eso es ampliamente usado en numerosos productos y ambientes, y el color azul por el contrario se considera un color frío y tiene connotaciones funestas y siniestras.

Paralelamente a lo anterior debemos mencionar que la influencia de la moda internacional o tendencias impuestas por los medios de comunicación influye en los usuarios a elegir colores (sobre todo en aplicaciones como la vestimenta) ya que las tendencias los limitan el uso de los colores a unos cuantos.

Así, cabe mencionar que existen los colores o pautas de color denominados de "circulación internacional", este tipo de pautas es uno de los resultados característicos del desarrollo de la tecnología y de la información de nuestro tiempo, que consiste en indicaciones de proyecto producidas por los canales de información de la llamada cultura internacional del color y se trata de la presencia en los mercados geográficos como Europa y América de determinados colores que son utilizados por las grandes industrias tanto para la producción artística como para la industrial, y constituyen un catálogo limitado y controlable de colores de referencia, que sirven para dar indicaciones reales de proyecto, e imponer modas; Estas pautas se modifican y se desarrollan siguiendo fenómenos técnicos y económicos principalmente.

Así a través de revistas como la editada en los USA "House and Garden" publica anualmente un portafolio de entre 36 y 38 colores presentes en el mercado de los USA en el sector de la decoración y de los bienes de consumo, también existe la Internacional Color Authority (ICA) creada por un grupo de industriales del textil con el fin de dar las previsiones con 20 meses de anticipación sobre las ventas en los sectores del textil para la casa y la ropa; El grupo francés "Mafia" desde 1968 produce carpetas estacionales de color.

Hemos querido mencionar lo anterior por que es importante destacar que desde el punto de vista cultural, en esta situación, las pautas de color relacionadas a grupos étnicos, religiosos y nacionales peligran; Peligra la conservación de sus propios parámetros de color en este panorama proyectual en el que existe una imparable circulación internacional de la producción industrial y de información.

Ante esta perspectiva adquieren especial importancia estudios que contribuyan al conocimiento (en este caso) de los colores tradicionales de cada cultura, pero que sobre todo propongan una aplicación contemporánea de este elemento en el proyecto, ya que la búsqueda de novedad y la actualización del aspecto plástico sensorial (y adicionalmente del funcional) en los productos, son aspectos sociales de la cultura contemporánea universal que existen irremediabilmente entre la generalidad de los individuos, por lo que un replanteamiento del aspecto tradicional conduciría a una aceptación mayor e inserción de este elemento en el producto contemporáneo preservando y fomentando de alguna manera la recuperación del elemento cultural hoy en día.

El sentido de la vista está, grandemente influido por la cultura. Las percepciones visuales de cada sujeto que por supuesto suceden dentro de un contexto cultural son transformadas por él. Las percepciones visuales humanas tienen mucho que ver con experiencias adaptativas concretas a un modo de vida determinado, por ejemplo los cazadores localizan mejor que los agricultores objetos a ciertas distancias; y así mismo las gentes de las sociedades agricultoras tienen mejor visión que los individuos acostumbrados a vivir en sociedades industriales (Fabregat 1993).

Forma

Al igual que en el color, en la percepción de la forma influyen determinados conceptos culturales. Las asociaciones de la forma son especialmente pronunciadas en Asia oriental, por lo cual en China por ejemplo se examinan cuidadosamente las formas antes de utilizarlas, ya que las formas angulares relacionadas con los conflictos van mal para este pueblo que valora mucho la armonía. Perteneciente a su milenaria cultura, el *Feng Shui* es un arte derivado de la antigua sabiduría de este pueblo en el que se analiza cuidadosamente diversos aspectos de los elementos del entorno, desde el paisaje, hasta el hogar, y sus diferentes elementos que lo integran, tanto en el ámbito laboral como en el

doméstico, con el fin de obtener armonía, equilibrio, éxito, buenas relaciones familiares y sociales, prosperidad, etc.

Casi todo el mundo en Hong Kong cree en el Feng Shui, Por lo que detrás de cada edificio alto hay una historia o explicación que contar a partir de este arte; Un ejemplo sobresaliente perteneciente a sus aplicaciones en arquitectura, es el edificio del Banco de China, construcción moderna y llamativa que ha despertado entre los chinos gran controversia ya que cuando se acabó la construcción de su fachada prismática que mostraba grandes cruces y ángulos, inevitablemente fue vista con sospecha, muchos fueron los que creían que el edificio tenía un mal *Feng Shui* y que sus numerosos ángulos crearían problemas a través de una mala canalización de la energía a los edificios de alrededor (Too 2001).

Gráficos Decorativos

La cultura de cada país contiene una rica reserva de la que se pueden extraer temas diversos: De su cultura material tradicional, de sus conceptos filosóficos y psicológicos, de su espiritualidad o inclinaciones y conceptos religiosos, históricos, de su arte, o cultura popular. La religión, la política y la historia ofrecen mitos, valores y hábitos, las artes son fuentes de imágenes, hechos históricos o mitológicos muy conocidos para esa sociedad y cultura. En países sudamericanos como Brasil usan envases u otros elementos del producto complejos, con imágenes realistas y llenos de colorido, en cambio el estilo europeo tiende a ser más minimalista y abstracto, especialmente en la cultura alemana y escandinava; Las culturas mediterráneas son menos minimalistas y más realistas; El oriente próximo ha utilizado un estilo abstracto ornamentalista. En la cultura china valoran el naturalismo, abundan por eso los símbolos y representaciones naturalistas. Para la doctrina hindú la belleza del gráfico no resulta de una cualidades exteriores sino de la emanación de un estado del alma, lo mismo se dice respecto de otras notas de la forma, como dirección, orientación, ordenación, orientación o números de elementos.

Atributos Táctiles

Peso

La relación y percepción del peso en los objetos no es percibida igual en todas las culturas; La cultura japonesa por ejemplo ha producido una refinada cultura de los objetos ligeros, en cambio en la Europea en muchos objetos ha sido raramente negado y se ha relacionado profundamente con la calidad. En la cultura europea del valor del peso se derivan conceptos como calidad, duración, solidez, seguridad, que deja una señal profunda sobre la calidad del ambiente material.

Tamaño

La interpretación del tamaño varía sorprendentemente según las culturas y los países. En Occidente la pequeñez se percibe como falta de talla humana, la cultura norteamericana da preferencia a todo lo grande incluido todo lo que tenga que ver con productos; En contraposición en el oriente lo grande se suele percibir como raro y aparatoso.

Oído

Los sonidos, la música, e incluso el lenguaje con expresiones o frases que se relacionan con determinados conceptos e ideas o que reflejan hechos históricos o mitológicos muy conocidos para esa sociedad y cultura son los atributos auditivos que pueden derivarse de una determinada cultura. Las características de cada sonido y los propios conocimientos previos de cada grupo de individuos les permitirán reconocerlos. De acuerdo con Alcalde de Isla (1988, 169), si los esquimales distinguen 12 tipos diferentes de nieve, seguramente reconocen varios tipos de ruido de pasos sobre la nieve. Sonidos como los del agua y viento suponen para muchas culturas y sociedades sobre todo aquellas marítimas o que se han desarrollado cerca del mar un ambiente sonoro habitual (y que es posible que reconozcan propiedades y diferencias entre ellos).

Cada cultura goza de ciertas formas de música que se ha denominado música occidental, oriental, africana, islámica, latina, cada cultura se inclina o prefiere oír los sonidos dispuestos en determinados esquemas de acuerdo con leyes ligeramente distintas, la música occidental tiene una disposición polifónica de las notas. Es una observación familiar que los occidentales que oyen por primera vez música china la encuentran no solo discordante y áspera, sino también desagradablemente fuerte. También los chinos en su primera audición encuentran la música de jazz americana así como la de viento wagneriana demasiado molesta y ruidosa.

Atributos Olfativos

Olores o Aromas

Más allá de la capacidad olfativa, la nacionalidad influye sobre las fragancias, como lo han comprobado muchas compañías: A los alemanes les gusta el pino, los franceses prefieren las esencias florales, los japoneses se inclinan por aromas más delicados, los norteamericanos por los más fuertes, y los sudamericanos los quieren más fuertes todavía. En Venezuela los productos de limpieza de suelos contienen diez veces más fragancia de pino que los usados en USA (Ackerman 1992, 60), la mayoría de los individuos de cada país quieren cubrir diversos elementos de su ambiente cotidiano con olores agradables.

Atributos Gustativos

La mayoría de las culturas embellece la comida con platos y vasos elegantes y hace de la ocasión algo especial; Cada cultura tiene costumbres muy determinadas tanto del tipo de alimento como la manera de tomarlo o consumirlo, además de tener sus tradicionales y muy particulares platillos y elementos que prepara consume y expone en objetos que responden a sus características específicas: En Oriente pescado crudo, té, con sus específicos tazones, tazas, palillos, etc. Los italianos cuentan con todo un repertorio de objetos específicos para el preparado y consumo de sus diversas formas

tradicionales de pasta, de sus quesos y de sus vinos; El tipo de alimento o comida y la forma de ingerirla forman parte indiscutible de su cultura e identidad.

9.2 Atributos Sensoriales Característicos de los Componentes Materiales de la Cultura Mexicana

Como ya se mencionó la cultura consta de componentes tanto materiales como no materiales es decir: Ideas, creencias, costumbres y hábitos, y todos aquellos objetos físicos (cultura material) que han sido y son usados por la gente.

El interés que tenemos en el estudio de estos elementos es conocer los atributos sensoriales que por sus características, origen, forma de aplicación, son pertenecientes y por lo tanto identificados con la cultura mexicana. De esta manera consideramos que será posible aplicarlos en la especialización e innovación de objetos y así dotar polisensorialmente de una identidad mexicana a los productos nacionales, por supuesto tratándolos y aplicándolos de diversas formas de acuerdo a las diferentes naturalezas de los productos y por supuesto al grupo de usuarios al que van dirigidos atendiendo a sus necesidades e inclinaciones contemporáneas.

La cultura material es decir todos aquellos objetos originados o nacidos dentro de una sociedad y sistema económico determinado, es decir dentro de una realidad en particular, es la base de la identidad de un pueblo, su pérdida o ausencia significa la pérdida o ausencia de la identidad de una cultura.

En México actualmente, la cultura material, el desarrollo de objetos cotidianos, se encuentra en el estancamiento; Los pocos productos nacionales que se producen industrialmente son en general meras imitaciones de productos venidos del extranjero y aquellos objetos que conservan elementos característicos de la cultura mexicana - como aquellos artesanales y/o inspirados en la artesanía mexicana - no han evolucionado a través del tiempo en ningún sentido: Ni en su aspecto utilitario ni en el sensorial comunicativo, de manera que -conservando su identidad y elementos tradicionalmente mexicanos- satisficieran y se adecuaran a las diversas necesidades reales y contemporáneas de los diferentes subgrupos que con sus diversas subculturas (derivadas de los diferentes orígenes, nivel educativo, nivel económico, forma de vida, etc.), componen el México de hoy; Ya que puede decirse que México es actualmente una sociedad plural culturalmente heterogénea donde subsisten grupos colonizados, superexplotados y subempleados, por lo cual México hoy en día es muchos Méxicos no sólo en el aspecto económico y geográfico sino étnica y culturalmente.

Por lo tanto a través del estudio, conocimiento, y manejo de los atributos plástico sensoriales mexicanos será posible conducir a la concepción y generación de productos verdaderamente mexicanos en los que se refleje y continúe tanto plástica como utilitariamente esta rica e importante cultura pero con una proyección contemporánea que permita evolucionar a esta cultura material estancada; Concepción objetual que será posible gracias a un análisis que nos va a permitir el manejo más práctico de los atributos sensoriales que, como más adelante lo expondremos, nos permitirá llevar a cabo un paralelismo con las particulares necesidades, características e inclinaciones sensoriales de los diversos subgrupos que componen la sociedad actual mexicana que ya se han anteriormente estudiado, conduciendo así a la generación de una nueva tipología de productos nacionales que permitan una mayor probabilidad de aceptación, y éxito - y por lo tanto uso y consumo - de estos nuevos productos por cada uno de estos grupos tan heterogéneos.

Por otro lado, podemos decir adicionalmente que, con esta forma de concebir al producto y gracias a una mayor probabilidad de éxito al concebir al objeto con una base más real y práctica, se estaría también conduciendo de alguna manera hacia una evolución e impulso a todas aquellas entidades: Micro, pequeñas, o medianas empresas mexicanas -o bien pequeños talleres- que se dedican a la producción de objetos de uso cotidiano en México.

Debemos decir que los objetos tradicionales o folklóricos representan una importante fuente de información acerca de la cultura de un pueblo y por lo tanto de sus gustos y preferencias más generalizadas además de sus elementos plásticos más representativos y particulares: Formas plásticas, colores, gráficos, etc. Ahora bien es importante anotar que al ser concebidos y desarrollados por determinados grupos es lógico pensar que expresen por lo tanto su modo particular de sentir, su imaginación y concepto de vida reflejadas en sus preferencias y expresiones estéticas; En el caso de México estos grupos donde actualmente se conciben los objetos folklóricos o arte popular, son los grupos mayoritarios que (como ya lo hemos indicado en el estudio de las subculturas realizado anteriormente) pertenecen generalmente a los estratos que integran las clases bajas, por lo que plasman sus inclinaciones, tendencias, realidad y particular forma de ver el mundo en sus objetos.

La anterior es una de las razones (además de otra serie de ellas que se abordaron ampliamente en el estudio de subculturas y que como se recordará responden directamente a las aspiraciones y forma de vida del nivel socioeconómico al que pertenecen) por la que la inserción y aceptación actualmente de estos productos en otros estratos sociales es actualmente escasa, sin embargo, creemos que es posible, - a través de un adecuado manejo y aplicación proyectada y adaptada a cada realidad, respondiendo a través de determinadas tipologías de productos que pertenezcan al entorno particular cotidiano de cada grupo, y por supuesto a través de su adecuada caracterización por medio de todos los atributos plástico sensoriales -, insertar la identidad

mexicana en diferentes objetos contemporáneos dirigidos a cada uno de los grupos subculturales mexicanos.

Debemos decir que para la identificación de los atributos sensoriales de los componentes materiales de la cultura mexicana nos basaremos en la observación y análisis de productos que han sido tanto de producción prehispánica, como popular, ambos reflejan principalmente los atributos sensoriales característicos mexicanos.

Es importante esta puntualización por que el estudio de ambas tipologías de productos es decir los productos prehispánicos y de los populares si bien es obvio que tienen muchos elementos comunes y semejantes, el estudiar ambos enriquece grandemente la individuación de las diferentes tipologías de atributos sensoriales, (y por otra parte no excluye a ningún elemento del conjunto de expresiones artísticas mexicanas centrándose en un estilo de expresión en particular).

Ya que aunque el arte popular incorporó diversidad de elementos del mundo prehispánico, sin embargo no fue conformado únicamente con esta herencia sino con elementos sensoriales de orígenes heterogéneos que lo enriquecieron, ya que a través de la historia se han ido incorporando a la ya rica herencia cultural prehispánica elementos europeos (principalmente españoles) y orientales (principalmente chinos) que se fueron asimilando y transformando, originando nuevas características y atributos, de esta manera es oportuno citar a Martínez Peñaloza que lo expresa claramente "en México, el gran conjunto de productos de arte popular, tiene dos raíces: Las artesanías del México antiguo y las de origen europeo. Pero el artesano no es un artífice meramente mimético ni un mero repetidor mecánico de formas y decoraciones. Al agregar a un objeto usual un elemento de belleza o de expresión artística acepta todos los signos formales o decorativos que le parecen apropiados para expresarse y objetivar el medio al que pertenecen..." (Martínez 1981, 10).

Por otra parte el arte prehispánico, es decir todos aquellos objetos tanto utilitarios como ornamentales concebidos y construidos por todos aquellos grupos indígenas que habitaban el territorio mexicano, es un universo sumamente rico en elementos sensoriales de todo tipo y con diversidad de simbolismos ya que la multiplicidad de culturas que han dejado la basta herencia artística prehispánica impide hablar de características sensoriales homogéneas en este universo, ya que fueron determinadas en base a las distintas épocas, regiones, y cosmogonías culturales que determinaban la sensibilidad de todos aquellos que concebían la gran variedad de productos con una gran riqueza y diversidad de características sensoriales "... expresan diferentes conceptos filosóficos sobre el hombre, el mundo y lo sobre natural, reflejan contrastes de orientación cultural y de estructura social y distintas maneras de sentir influidas por el ambiente social..." (Westheim 1981).

Por lo tanto es nuestro objetivo analizar ambos universos de componentes materiales del arte mexicano y de esta manera enriquecer la individuación de las diferentes tipologías de atributos sensoriales que conduzcan a construir un modelo guía del que pueda echarse mano, y conducirlos a una evolución, y de esta manera sea posible obtener indicaciones que puedan adaptarse al universo de características y requerimientos sensoriales tanto de los grupos de usuarios a los que vaya dirigido el producto, como de requerimientos en la concepción misma de los objetos.

Aclaración:

Debemos también exponer antes de terminar este apartado, que la manera en la que se abordará el estudio de estos atributos sensoriales va a diferir totalmente de la forma en que la mayoría de los estudios que analizan tanto el arte prehispánico como el popular mexicano los han abordado y aún los abordan, esto es por disciplinas o por materiales es decir: Alfarería o cerámica, metalistería, textiles, madera, vidrio, cestería, etc., por que lo que se pretende en este estudio es identificar y aislar las pautas, los cánones estilísticos generales, identificándolos y correlacionándolos con aspectos humanos sociales, anímicos y otras dimensiones que forman parte de la naturaleza humana, de manera que nos permitan manejarlos y a partir de ellos trabajarlos, desarrollarlos, replantearlos, actualizarlos, y desarrollar otras aplicaciones que no necesariamente van a estar destinados al material o técnica específica que por naturaleza, o tradición ha presentado la producción plástica mexicana (tratarlos así desde nuestro punto de vista sería continuar a encasillarlos, sería limitarlos y seguirlos tratando como hasta ahora, sin darles una oportunidad de evolucionar hacia otros caminos).

Hoy existen como ya se ha visto otros materiales, otros procesos y técnicas, además de otras tipologías de productos que actualmente satisfacen nuestras necesidades, desde las más básicas hasta las mas elevadas (lo que indicaría la necesidad de hacer evolucionar muchas de las tipologías que se han venido produciendo por décadas en la artesanía mexicana y que hoy son obsoletas en la vida cotidiana de muchos mexicanos de la sociedad actual); Pretendemos por lo tanto que esta manera tan diversa de abordar esta temática, abra nuevos caminos aplicativos, permita plantear y caracterizar los productos contemporáneos desde este ámbito cultural particular, el mexicano, pero cubriendo y adaptándose tanto a las necesidades utilitarias como afectivo emocionales actuales.

9.2.1 Atributos Visuales

9.2.1.1 Forma

Producción Prehispánica

La forma como elemento de representación sociocultural
Tipologías y sistemas formales

La expresión plástica de una cultura refleja importantes aspectos de toda una forma de vida y cosmovisión particular por lo que la creación, elección y el uso de determinadas tipologías morfológicas así como la manera en que los miembros de estas culturas las aplicaban, constituyen la cristalización de la identidad y forma de vida de esa cultura expresado en diferentes conceptos filosóficos sobre el hombre, el mundo y lo sobre natural, orientaciones culturales y de estructura social, de distintas maneras de sentir y de personalidad influida por el ambiente social. "Las artes, en cualquier tiempo o lugar, en cuanto reflejan valores culturales, desarrollan lo que podría ser llamado la imagen valorativa que la cultura tiene de sí misma. Esta imagen puede llegar a ser objetivada, de manera que represente un reforzamiento simbólico de los valores que representa" (Alcina 1998).

Por lo anterior podemos decir que la concepción formal del individuo plasmada en el objeto es proyección de la sociedad a la que pertenece; Por lo que determinadas tipologías van a ser reflejo y por lo tanto van a representar determinadas aspiraciones y conceptos socioculturales humanos.

Desde este punto de vista es interesante analizar el mundo prehispánico ya que constituyó no un mundo homogéneo sino un entramado de culturas que se extendió en el espacio y en el tiempo, por lo cual la concepción y uso de tipologías formales (como de los demás elementos plásticos) distan de ser uniformes y en algunos casos están inclusive en polos opuestos. Espacialmente este mundo prehispánico comprendió lo que se denomina Mesoamérica¹ y en cuanto al tiempo vale decir que a la llegada de los conquistadores en el año 1519, la evolución mesoamericana contaba ya con 3000 años de desarrollo. Por lo anterior, los pueblos mesoamericanos conocieron diversas formas de organización política tanto simples como complejas, con diversas divisiones sociales, y en consecuencia con creaciones culturales plásticas con determinadas peculiaridades. Dada la inmensa amplitud de este universo sería casi imposible un estudio exhaustivo de esta temática ya que por su amplitud no cabría en este estudio, por lo que se buscará identificar cánones formales de las culturas más representativas, como una manera de individuar sus tipologías morfológicas en correlación con determinadas particularidades socioculturales.

Podemos decir de una manera inicial, que todas las culturas de mesoamérica debido a su interrelación, interacción y principalmente por la adopción de elementos plásticos del legado cultural de culturas primarias o antecesoras, se pueden observar coincidencias en cuanto al uso de tipologías, es decir al empleo tanto de formas geométricas como de formas orgánicas o figurativas, sin embargo tanto el grado de recurrencia en sus expresiones plásticas (temáticas) como la manera de representarlo (abstracción,

¹ Paul Kirchoff (1943) desarrolló el concepto de Mesoamérica como área cultural que llevó a cabo en base a los rasgos culturales de todas las culturas que integraron este espacio cultural y geográfico; Comprende todo el territorio mexicano hasta Costa Rica, y es un área dividida en regiones de diferentes rasgos culturales: La región maya, la oaxaqueña, la costa del Golfo, la región del Altiplano Central y la del Occidente de México, que reflejan claras diferencias de concepción sociocultural; Evolutivamente destacan diversas épocas de desarrollo y por lo tanto de producción plástica: La preclásica: 1500 a.C. - 200 d.C., primeros surgimientos artísticos; La clásica: 200 d.C.-1000 d.C., época de gran desarrollo sociocultural; Y la postclásica: 1000 d.C. - 1521 d.C., inicio de la decadencia.

realismo) difieren entre ellas, ya que responden a diversas realidades socioculturales, a diversas filosofías de vida y diferentes cosmovisiones.

Así, podemos decir observando el universo objetístico mesoamericano, que las principales formas geométricas que son recurrentes en casi todas las culturas mesoamericanas son el cilindro, el cono y la esfera, morfologías que estructuran tridimensionalmente sus producciones plásticas y entre las que pueden observarse en muy distintas versiones constantes estructurales tanto trípodes como cónicas.

Entre las formas orgánicas y/o figurativas igualmente encontraremos algunas temáticas recurrentes pero con tratamientos, expresiones y representaciones distintas; Así encontraremos elementos zoomorfos, fitomorfos y antropomorfos que conformaron y estructuraron tridimensionalmente infinidad de producciones plásticas a través de los cuales trataron asuntos de contenido religioso, histórico u ornamental.

El Altiplano Central

Las culturas del altiplano central, principalmente la azteca, al ser el antecedente inmediato anterior a la conquista ha sido el canon plástico citado y referido por excelencia, al igual que las culturas teotihuacana y la tolteca cuyos elementos plásticos fueron adoptados directamente por los aztecas. La cultura y sociedad del centro de México es la mejor conocida de todas, ya que además era la que había logrado abarcar en grados variables de dominio la mayor parte del territorio que hoy es la mitad sur de la República Mexicana.

Los aztecas lograron consolidar un gran imperio en solo dos siglos gracias a diversos factores: La adopción de los refinamientos técnicos e intelectuales de otras culturas, establecimiento de alianzas militares, y la conquista de los pueblos colindantes con el respectivo cobro de tributo regular, sin olvidar claro, el extraordinario desarrollo de técnicas agrícolas que les permitió una gran explosión demográfica.

La base material de su civilización era principalmente la agricultura; El predominio en los aspectos políticos y militares se basaba en la mayor concentración de recursos naturales y en su aprovechamiento; La economía estaba dirigida por el estado que organizaba y controlaba la producción y se apropiaba del excedente económico; La división social del trabajo incluía tanto especialización en distintas actividades productivas como estratificación social, es decir una distribución desigual del poder económico y político entre los distintos sectores sociales, por lo que su economía se fundaba en el sistema de dar pagos en especie y trabajo como parte de la relación entre los distintos estamentos, el productor plebeyo contribuía su excedente en forma de productos y servicios personales, los señores del estamento dominante cumplían dando pagos en especie y fuentes de productos, es decir tierra y trabajadores.

Por otro lado la falta de animales domésticos y de máquinas basadas en la rueda, obligaba al uso directo de la energía humana, por lo que el sistema requería del trabajo continuo de masas de trabajadores y de su control.

La religión tenía una influencia destacada, de hecho era uno de los pilares del imperio; Tenían una concepción religiosa del mundo esencialmente politeísta, alrededor de la que se desarrollaban todas las actividades de su vida cotidiana. Debido a la creencia de que el mundo se acabaría (eran ajenos a la noción de eternidad) creían que el mundo se acabaría en el momento en que se apagara el sol, para evitar que se apagara era necesario alimentarlo con el "liquido precioso" es decir sangre humana, así sirviéndose de esta cosmovisión justificaron y lograron la expansión de su territorio, ya que las "guerras floridas" perseguían el objetivo de obtener prisioneros para sacrificarlos a los dioses, al tiempo que les permitían imponer un tributo a los pueblos subyugados.

Con base en todo lo anterior podemos entender que el canon de la tipología formal de la producción plástica de las culturas del altiplano central (tanto de la cerámica, la escultura, y la arquitectura) responde por lo tanto a una sociedad de una cultura esencialmente religiosa, donde todos los aspectos de su vida y muerte giraban entorno a ella, además de responder a la ideología de un estado militante, por lo que muchas de sus obras expresan un concepto de omnipotencia; Y aunque como hemos dicho hacían uso en su producción plástica tanto de formas orgánicas o figurativas como de formas geométricas, es el uso de estas segundas las que prevalecieron en su canon estético; Este cánón estético corroboraría la idea que expresa Kavolis acerca de la relación de Arte y poder político: "...el aumento de concentración del poder político propende a generar tendencias a la rigidez, la estandarización y la monumentalidad..." (Kavolis 1968, 48).

Así, en su estilo formal prevalecen las formas abstractas los signos de índole mítica, las formas cúbico geométricas, elementos estáticos, expresando realmente pocas formas totalmente naturalistas (que aparecieron solo hasta la época tardía de esta cultura en el período de decadencia).

Las formas abstractas y los signos de índole mítica que integraron su producción plástica, eran inspirados por la aguda observación que ellos hacían de la naturaleza cuyas causas y efectos se explicaban a través de aspectos mágico religiosos, así el sol, la luna, el planeta Venus, los elementos: Aire, fuego, tierra y agua, y los fenómenos naturales lluvia, viento, trueno y rayo eran temáticas centrales, originadoras igualmente de ritos, símbolos, necesidades, y objetos. Entre las figuras o elementos humanos encontramos recurrentemente la famosa cabeza del caballero águila, cráneos, huesos; Muchos animales y vegetales que plasmaban con expresiones de serenidad aunque nunca de alegría: Serpientes, jaguares, aves, etc.

Así, son las formas simbólicas, la simetría, el ritmo (ritmo sagrado con que estos pueblos precortesianos expresaron su devoción religiosa), los elementos básicos de su idioma plástico (Westheim 1981); Por lo anterior consideramos que Best Maugard

expresaba con toda razón acerca del arte mexicano "... siendo como es verdaderamente creador e imaginativo... no toma de la naturaleza mas de lo que de lo que puede prestarse al desarrollo de su forma imaginativa y creadora, de consiguiente no necesita inspirarse en una visión fotográfica, sino que cada parte de sus expresiones deja reconocer los motivos tradicionales genuinamente mexicanos". (Best Maugard 1923).

La plástica azteca afirma e impone, no manifiesta al hombre; Este modo de percepción se expresó en la preferencia por formas inorgánicas, reduciendo el volumen en los casos extremos a composiciones cúbicas, más arquitectónicas que escultóricas. Los valores espirituales que animaron la plástica azteca tuvieron raíces profundas del pasado, una visión trágica de la vida expresada por la filosofía náhuatl que derivó seguramente, de un modo de sentir esencialmente antiguo en el altiplano mexicano (Armillas 1981). En sus representaciones antropomórficas modelaron a la figura humana con una cualidad esencialmente estática, una depuración de forma, una composición de volúmenes esenciales organizados en estructuras formando ángulos rectos, es decir básicamente ortogonales.

Tenían una tendencia constante a reducir a símbolo, a la abstracción conceptual. No reproducían las formas naturales con criterio realista sino de forma depurada reducida a lo esencial. Un ejemplo claro de su expresión formal lo encontramos en los vasos cilíndricos trípodes con tapadera cónica teotihuacanos, que son construcciones rígidas, de elementos formales puramente geométricos: Plano, cilindro y cono arquitectónicamente integrados, creaciones austeras, (aunque no por ello dejan de ser bellas), reflejando voluntad de orden y disciplina. La plasticidad azteca tiene una clara tendencia hacia la forma cerrada, a volúmenes pesantes, y tendencia más o menos fuerte a la línea horizontal.

Conceptos tan importantes de su sistema sociocultural como lo fue el de omnipotencia fue representado plásticamente a través de elementos formales como la altura, la inmovilidad, la majestuosidad, y a través de su traducción de la forma humana a geometría por medio de rectángulos, círculos, y óvalos en concepciones austeras, sobrias majestuosas y al mismo tiempo dramáticas.

Es sabido que los mayas heredaron conocimientos de sus antecesores los olmecas; Su sistema político se basaba en una especie de régimen autonómico compuesto por una serie de ciudades - Estado ligadas entre sí a través de un complejo entramado cultural de creencias, ritos y saberes; A diferencia del posterior imperio azteca jamás llegó a existir un emperador maya, y parece que el desarrollo de esta civilización tuvo origen en migraciones que ocurrieron como consecuencia de una creciente explosión demográfica en las montañas mesoamericanas donde previamente se había asentado el fundamento cultural maya.

Tenían una religión bastante compleja, regida por reglas numéricas, los dioses formaban grupos de cuatro y cada uno de ellos podía aparecer bajo una multitud de aspectos ya que los concebían como energías invisibles que podían ser fenómenos naturales, como las estrellas, la lluvia o los relámpagos, animales como el jaguar, el pájaro quetzal o la serpiente, plantas como el maíz u hongos alucinógenos, e incluso minerales como el cuarzo.

Buena parte de sus ritos tenían que ver con su idea del cielo dividido en trece compartimentos, el más allá lo estaba en nueve, y el mundo real en cuatro partes o puntos cardinales; Había dioses en todas partes en el cielo, el más allá, el mundo terrenal y en el tiempo.

La idea general que se tiene de este pueblo es de que fueron una cultura culta tolerante y abierta, aunque actualmente a esta idea se suma el conocimiento actual de que también practicaban sacrificios humanos con el fin de agrandar a sus dioses. Los mayas era una cultura que alcanzó un notable progreso cultural en arquitectura, escritura, matemáticas, astronomía; Pero que a pesar de eso su vida cotidiana experimentó pocos cambios a lo largo del tiempo, cuestión que se explica quizás por que creían en un destino circular marcado por los astros.

Como consecuencia de su particular concepción y forma de vida, diferencia a la plástica maya de la azteca sentimiento, concepción y voluntad de forma; El estilo maya refleja distinto ideario, otra intuición del mundo, es una plástica que describe, persuade, y manifiesta al hombre; El espíritu de la plástica maya es apolíneo, representativo del humanismo idealista, que se expresa en formas naturales y orgánicas, se trata de una representación de la realidad externa. La composición persigue la armonía y el equilibrio no la intensidad de la expresión; Su linealidad tiende a ser continua, de inflexiones suaves que tienden a la redondez; Formas abiertas de contornos muy libres, son el tipo de formas que expresan una sensación orgánica que se oponen radicalmente a las formas cerradas geometrizarantes.

La plástica maya toma recurrentemente como temática para la constitución de elementos tridimensionales, una gran abundancia de formas zoomorfas en concepciones dinámicas y de gran plasticidad sensualista, incluso puede decirse que llegaron a modelar algunas de ellas con calidad de morbidez carnal. A través de estas formas

paralelamente concibieron también muchos juguetes o fetiches antropomórficos con expresión dinámica además de elaboradas estructuras para los braseros, urnas y vasijas - efigie.

Refiriéndonos al igual que en el caso de la plástica azteca a un elemento que ejemplifique claramente su forma de expresión y que refleje al mismo tiempo su clara diferenciación con el homónimo elemento del estilo del altiplano central - los vasos cilíndricos trípodes mayas -, se puede observar que si bien estaban constituidos básicamente con las mismas morfologías es decir cilindro y cono, están tratadas en este caso con calidad orgánica, otorgada por la sutil inclinación de los soportes, la convexidad del fondo, la curvatura cóncava de la pared del cilindro y el abombamiento de la tapadera, creando un ritmo dinámico que anima y reblandece la geometría.

La característica lineal de la forma expresiva tridimensional de la plástica maya, puede decirse que es generalmente la línea ondulada, dinámica, con un movimiento constante hacia arriba y hacia abajo, desasosegado y a la vez juguetón, fruto de una imaginación nerviosa y desbordante. Fruto también de esa necesidad de suavizar la rectilínea rigidez de los muros, la arquitectura maya inventa el arco falso elemento decorativo que sirve exclusivamente a un fin estético: El de suavizar la rectilínea rigidez de los muros en su parte superior.

Producción Popular

Como ya se ha mencionado anteriormente, el arte popular incorporó diversidad de elementos del mundo prehispánico, sin embargo no fue conformado únicamente con esta herencia sino con elementos sensoriales de orígenes heterogéneos que lo enriquecieron, ya que como se mencionó a través de la historia se han ido incorporando a la ya rica herencia cultural prehispánica elementos europeos (principalmente españoles) y orientales (principalmente chinos) que se fueron asimilando y transformando, originando nuevas características y atributos.

Según Rubín de la Borbolla (1974), al llegar el conquistador español impuso su cultura empleando sus leyes e instituciones socioeconómicas, culturales, religiosas y sus conocimientos, tecnologías y herramientas para poder explotar más eficientemente los hombres, la tierra, y los recursos naturales del territorio conquistado; De esta manera hubo en México un transplante cultural; Pero el conquistador español no puso reparo en emplear todo lo que de útil tuviera la cultura indígena para promover un inmediato y mayor beneficio personal, así pues empleó al indígena para asegurar el éxito de la explotación, complementando el proceso con aportaciones en materiales, tecnología y artesanos peninsulares.

El artesano español introdujo herramientas, técnicas, estilos, formas, simbolismo, y decoración del arte español que practicaba, pero como fueron muy pocos los artesanos

peninsulares que vinieron entre los conquistadores, y posteriormente muy pocos también los que inmigraron, a la larga se impuso el artesano nativo, con sus técnicas y experiencia, fue así como se inició el proceso de trasplante cultural europeo en el mundo artesanal mexicano.

Este trasplante con el tiempo inició un proceso de cambio que alteró el arte indígena y el español dando nacimiento a lo que hoy se denomina arte popular mexicano, creado por el pueblo mexicano. Es a partir de la segunda mitad del siglo XVIII que se puede hablar del inicio de un verdadero arte popular, ya que en los tres siglos del virreinato son numerosas las transformaciones en la producción plástica efectivamente, pero se trató principalmente del renovamiento de técnicas y formas que generaban productos creados para satisfacer las demandas españolas y criollas (es decir de los españoles nacidos en México).

Así en las primeras creaciones populares de finales del siglo XVIII se refleja ya claramente una expresión de la simbiosis de sensibilidades y culturas, que se centró inicialmente en los objetos de culto a través de representaciones de Cristo, la Virgen y los santos, (aunque fue la virgen de Guadalupe entre todas, la figura de repercusiones más notable); Todas estas creaciones expresaron ya el reflejo de un fervor y centralidad religiosa, reflejo y herencia del mundo prehispánico pero esta vez a través de un símbolo que es fruto claro de la transculturación y transformación católica, sufrida por el pueblo a lo largo de tres siglos.

Es importante subrayar como ya se ha mencionado anteriormente, que el arte popular es producto del artista de comunidades rurales y de zonas marginales dentro de la gran urbe (Sàenz 1996), es decir es aquella producción plástica concebida para la vida cotidiana y producida por el pueblo de manera anónima, por lo que son elementos donde se plasman y reflejan los valores socioculturales (además de su tradición artística y tecnológica) de aquellos individuos que lo han generado; Al estar relegado el artista popular a los estratos más bajos de la sociedad, sus actitudes formas de pensamiento y actos son consistentes según Béjar con la cultura del proletariado; subcultura popular que provee al individuo marginado de una perspectiva sobre la vida peculiar, probablemente no apreciada por otros grupos ya que está caracterizada por sus propios rasgos distintivos y autovaloración estética.

De acuerdo con Ma. Cristina Suárez (1996) en este arte popular se manifiestan de manera espontánea elementos aceptados comúnmente por las comunidades y se reflejan en determinadas expresiones (diseños, formas, colores), que son parte de su identidad de manera que expresan la personalidad del hacedor artista y el sentir de su sociedad, su inspiración y el espíritu artista del pueblo. El arte del pueblo mexicano es hecho para el disfrute del propio pueblo y es quizás una síntesis del sincretismo iniciado en el siglo XVI.

Por este motivo consideramos que la aplicación de sus elementos plásticos (así como igualmente los elementos plásticos del mundo prehispánico) en productos destinados a

grupos diversos de éste deberán considerar un replanteamiento y aplicación adecuada que integre un lenguaje y una propuesta estilística para el grupo al que va dirigido el producto.

Y centrándonos finalmente en el elemento plástico que nos ocupa, Según Martínez Peñaloza (1981) la forma de muchas de las producciones plásticas populares están determinadas por el uso a que se destina el objeto: Contener agua, semillas, preparación de alimentos o vajillas de uso familiar y en muchos de ellos la forma es el único elemento artístico al que no se le añade decoración alguna y se trata de formas sencillas pero elegantes: Como en los comales (disco redondo y plano generalmente de cerámica para cocer tortillas), cántaros, ollas, jarros, etc.

Para Rubín de la Borbolla (1974) los productos folklóricos o arte popular producidos en México son ricos en formas fundamentales, básicas, dinámicas que han resuelto necesidades de la vida en sus diversas actividades materiales, espirituales e intelectuales, donde la forma es una organización una conjunción sujeta al uso y propósito para el que se crea un objeto; Las proporciones formales las adquiere el objeto popular por un proceso que le da funcionalidad al objeto además de que según él una de sus más importantes cualidades es la combinación equilibrada y satisfactoria entre la forma y su significado, aunque en la actualidad existe una tendencia a darle mayor importancia a la forma puesto que el significado, el simbolismo, en muchos casos se ha perdido.

Y efectivamente la tipología formal de la plástica popular mexicana, al ser resultado de una confluencia de elementos plástico sensoriales pluriculturales ha dado origen a una gran variedad de morfologías, en los que se refleja claramente el legado prehispánico y también claramente la transculturación, motivo por el que no resulta fácil reducirlas a un esquema clasificatorio; Sin embargo podemos decir que la serie de morfologías que integran este idioma plástico, conforman en general a través de determinadas temáticas reflejo de su visión y concepción del mundo, elementos utilitarios, aquellos concebidos únicamente con un fin ornamental, y elementos destinados a un uso ceremonial, ya que como efectivamente lo señala Martínez Marín (1991) no se trata únicamente de una producción de elementos útiles, es decir utilitarios, sino que es conocida ampliamente la creación de objetos ceremoniales y de piezas exclusivamente ornamentales; De estas últimas añadiríamos hay una gran abundancia de ellas.

En el estilo de producción plástica del arte popular, podemos decir que existe poca abstracción en las expresiones plásticas de los artistas, y que se valen de su mundo para expresarse con las formas mismas que observan, e inclusive, con letreros, leyendas y con versos, vinculadas a conceptos, acciones y emociones de su vida cotidiana principalmente.

Dentro de las tres tipologías de productos es posible observar que morfológicamente, en el arte popular abundan las formales figurativas (frente a lo geométrico - abstracto), ya

que los elementos abstractos o puramente geométricos tienen muy poca presencia y muchas veces cuando están presentes van acompañados nuevamente de otros elementos figurativos; Muchas de las morfologías que estructuran la plástica popular representan temáticas religiosas, históricas y de la vida diaria (inspirados en actitudes y circunstancias de la vida cotidiana) a través de elementos antropomorfos (representación localista de indumentaria y costumbrismo), fitomorfos, y zoomorfos (que obedecen muchas de ellas a figuras ancestrales de orden totémico a las que se suman elementos nuevos), que en este caso no buscan una representación abstracta sino en la gran mayoría de las veces una representación figurativa y naturalista de gran detalle formal.

Sin embargo, paralelamente a la expresión figurativa formal, también el elemento fantástico tiene gran presencia en el arte popular mexicano que es representado igualmente con una gran fuerza y expresividad formal con gran abundancia de detalles, en este caso la temática, y es interesante anotarlo, refleja directamente el legado del mundo prehispánico, como se mencionó en apartados anteriores, México es el único país donde la temática de la muerte es abordada recurrentemente de manera festiva, alegre, jocosa, irónica, y humorista, por lo que elementos como calaveras, esqueletos, huesos, etc. tienen gran presencia formal en juguetes, figuras ornamentales, y también en elementos utilitarios; Otras temáticas que forman parte de estas representaciones fantásticas reflejan también el legado prehispánico ya que continúan las representaciones del bien y del mal aunque esta vez a través de elementos de influencia católica como lo son los Ángeles y demonios, o el día y la noche.

Continúan con gran presencia el elemento místico, y el religioso, pero esta vez, como ya se ha mencionado, los elementos religiosos que integran las morfologías se centran en dos temáticas principales la virgen María y Jesucristo en la cruz, aunque encuentran sitio igualmente ángeles, y santos a través de los que se aprecia claramente el fenómeno de la transculturación.

Es de advertirse que continúa la presencia de algunos elementos formales prehispánicos o derivadas de ellos, objetos con trípodes, sahumeros e incensarios, algunos de ellos ligeramente modificados por un uso no únicamente ceremonial; Tipología de objetos en los que la cronología costumbrista va a influir grandemente en la creación del producto ya que va a estar hermanado con cada conmemoración cívica, doméstica, o religiosa. A continuación se expone la siguiente tabla a través de la cual se busca identificar las tipologías formales así como las temáticas de esta extensa producción.

Tipologías Morfológicas del Arte Popular Mexicano			
Morfología Geométricas Cilíndricas, Esféricas y Globulares			
Tipología de Productos	Elementos del Sistema Formal	Temática	Particularidades

<p>Utilitarios</p> <p>Preparación, almacenamiento y consumo de alimentos: Cántaros, vasija (bules), ollas, contenedores (tecomates), molcajetes, jarros, tazas, jarras, jarrones, platones, platos, botellones, tazones, charolas, comales, apaxtles (contenedor de boca ancha), charolas, cazuelas, enfriadoras; Vajillas completas para servicios de mesa, café o té. Macetas, macetones, fruteros, floreros, tibores.</p> <p>Mobiliario: Roperos, escribanías, mesas, sillas, bancos, baúles.</p>	<p>Abundancia de elementos monoformales, simplicidad. Presencia de elementos que permiten su uso y transporte:</p> <p>Asas, tapas, soportes (patas), cuellos altos.</p> <p>Generalidad de sistemas morfológicos muy sencillos, escasa existencia de productos compuestos:</p> <p>Enfriadores integrados por base cilíndrica, plato, y olla. Jarras con pequeños tarros integrados.</p>	<p>Elementos geométricos que obedecen a su función y no reflejan algún simbolismo o representación.</p> <p>En la sociedad novohispana tuvieron gran demanda los tibores que originalmente eran de origen oriental.</p>	<p>En muchos de los elementos geométricos se observa la Integración de formas figurativas al producto, con la función de integrar asas, cuellos, tapas, o elementos de apoyo a la estructura (patas).</p> <p>Total ausencia de tensiones formales. Escasa presencia de morfologías cuadrangulares, y de elementos cónicos.</p> <p>Continúa presente la estructura trípode del mundo prehispanico.</p>
<p>Ceremonial</p> <p>Sahumerio o incensario, candelabro (porta velas).</p>	<p>Elementos generalmente monoformales de forma simple. Algunos integran al mismo tiempo los dos elementos tanto sahumero como candelabro.</p>	<p>Elementos geométricos que obedecen a su función por lo que no representan algún simbolismo o representación.</p>	<p>Continúa muy presente la estructura trípode del mundo prehispanico.</p>
<p>Ornamental</p> <p>Escasez de elementos ornamentales con morfología geométrica.</p> <p>Algunos platos decorados son destinados a este uso</p>	<p>Elementos monoformales</p>	<p>Elementos geométricos que obedecen a su función y que al mismo tiempo son adoptados como objetos ornamentales.</p>	

Tabla 51. Principales tipologías morfológicas geométricas en los objetos de producción popular mexicana

Tipologías Morfológicas del Arte Popular Mexicano			
Morfologías Orgánico Figurativas: Antropomorfas			
Tipología de Productos	Elementos del Sistema Formal	Temática	Particularidades
<p>Utilitarios</p> <p>Figuras antropomorfas conforman elementos que integran comúnmente productos domésticos como ollas y jarras,</p>	<p>Tapas, cuellos, asas, elementos soportantes bases, patas.</p>	<p>Temáticas figurativas, de elementos antropomorfos: cabezas masculinas y femeninas, caracterizadas con vestimentas tradicionales: Charros, chinas poblanas, músicos. Temáticas figurativas, tratadas muchas veces con sátira, humorismo e ironía</p>	<p>La mayoría de las jarras caracterizadas de esta forma son destinadas a contener pulque.</p>
<p>Ceremoniales</p> <p>Objetística para fines religiosos, adecuados a cada festividad.</p>	<p>Series de figuras que representan la natividad, la virgen María, San José Reyes Magos, Niño Jesús, etc.</p>	<p>tipos populares, en escenas costumbristas como corridas de toros, jaripeos, peleas de gallos escenas de carácter social (vendedoras de pan, cargando canastas, animales; Conjuntos de músicos, borrachos, charros,</p>	<p>Esta tipología de figuras son utilizadas en festividades como: Navidad, Semana Santa, los Santos difuntos, ya que son figuras que conforman conjuntos simbólicos.</p>

Ornamentales -Gran variedad de figuras antropomorfas concebidas con fines ornamentales -Alcancías (Huchas)	Figuras monoformales integradas por pequeños elementos como soportes, alas, etc., únicos o formando grupos, con alguna temática de la vida cotidiana.	danzantes), retratos de innumerables tipos populares (héroes de la patria) tratados con imaginación.	
Utilitarios Conforman productos utilitarios domésticos como jarras, y cántaros principalmente. Mobiliario: Bancos, o son pequeños elementos que integran mobiliario como sillas.Farolas	Tapas, cuellos, asas, bases. Mobiliario monoformal. Partes de mobiliario: Respaldo sillas Farolas: Estructura o armazón y cobertura.	Temáticas zoomorfas: De origen hispánico que se continúan usando:Tigre, jaguar, mono, coyote, caracol, venado, patos, peces, águilas, serpientes, lagartijas, armadillos Temáticas fruto de la transculturación: caballos, gallos, toros, cerdos, león, mulas.	
Ceremoniales Sahumerios, incensarios, candelabros (portavelas)	Objeto monoformal en el que la figura estructura todo el producto		
Ornamentales Gran variedad de figuras zoomorfas concebidas con fines ornamentales. Alcancías (huchas)	Objeto monoformal en el que la figura estructura todo el producto		
Utilitarios Ollas, vasijas	O bien estructura todo el producto o constituye elementos como:Tapas, soportes (patas), alas.	Piñas, calabazas, caña de azúcar, sandías, mamey, mango, plátano, mandarina, naranja.	Temáticas como la de la "calabaza" fue un elemento muy abundante en los productos prehispánicos y aún hoy lo es.
Ceremoniales Candelabros	Base, cilindros para contener velas, estructura.	Morfología curvilínea que simula un árbol (denominado árbol de la vida)	Originalmente los candelabros "Arbol de la vida" fueron usados únicamente para las ofrendas de altares del "día de muertos" y eran concebidos y fabricados principalmente en Huauquechula, Puebla (México), lugar famoso por sus ofrendas.
Ornamentales Figuras concebidas con fines ornamentales "Arbol de la vida" Figuras de elementos naturales.	Arbol de la vida: Figura integrada por infinidad de pequeños elementos decorativos sujetos a una estructura base	Los arboles de la vida actualmente abordan temáticas muy variadas desde las más tradicionales (Adán y Eva) hasta cualquier tema que consideren digno representarse. Figuras en forma de calabazas	
Utilitarios Peines	Estructura con forma de esqueletos caracterizados	Elementos fantásticos: Sirenas, esqueletos, calaveras	Los elementos morfológicos místicos y fantásticos son tratados con gran riqueza plástica y abundancia de detalles. Las figuras denominadas "alebrijes" de gran fuerza expresiva que refleja la gran imaginación y creatividad del artista popular.
Ceremoniales Candelabros, máscaras (uso danzas)	Estructura, cilindros (ubicación velas), Máscaras figuras monoformales	(caracterizados de toreros, danzantes, etc.), demonios, diablos, dragones, mezclas de animales (alebrijes), dragones, otras representaciones de la muerte.	
Ornamentales Figuras (Alebrijes), Alcancías (huchas), Máscaras.	Figuras monoformales		

Utilitarios Jarras y vasos que representan imágenes.	Estructura central (cuerpo), cuello, asa, tapa.	Virgen María, Cristo en la cruz, el Arcángel San Miguel, principalmente.	Actualmente son innumerables los hogares (de las clases populares principalmente) y pequeños comercios, que cuentan con pequeños altares donde ubican sus imágenes religiosas.
Ceremoniales Imágenes	Elementos monoformales		
Ornamentales Infinidad de imágenes y figuras.	Elementos monoformales		

Tabla 52. Principales tipologías morfológicas orgánico - figurativas en los objetos de producción popular mexicana.

9.2.1.2 Gráficos y Sistemas Decorativos Mexicanos

Como se mencionó en el pasado apartado donde se analizó la constitución y características de todo gráfico decorativo, la decoración podrá encontrarse como un elemento aislado o como todo un sistema de elementos formales bidimensionales, por lo que en el presente apartado se analizarán ambos aspectos en relación con la producción plástica de la cultura mexicana, es decir de objetos y otros componentes artístico - utilitarios que son tradicionalmente mexicanos; Así se expondrán cuáles son y cómo son los elementos o grafismos geométricos y los figurativos, así como las dimensiones y pautas que integran, conforman y organizan los sistemas decorativos mexicanos, para identificar y exponer sus particularidades y de esta manera nos conduzcan a conocer sus propiedades.

Producción Prehispánica

La producción gráfico - decorativa en el México prehispánico fue un atributo que alcanzó un gran desarrollo y una especial riqueza, ya que representó una especie de lenguaje gráfico con valores claros y determinantes; Una escritura especial con la cual los antiguos mexicanos se expresaron, (que permitió inclusive constituir una forma de comunicación comprensible por el mayor número de personas posibles), una importante vía de comunicación que fue plasmada en toda producción plástico - artística de las culturas de Mesoamérica; De manera que, todos sus motivos gráficos constituyeron un importante vehículo para la transmisión de mensajes visuales, un sistema de comunicación codificado, que en muchas ocasiones completó el mensaje visual que la forma no podía llegar a expresar.

Motivos o Gráficos Geométricos, y Orgánicos o Figurativos

En el pasado apartado referente al estudio de los efectos psicofisiológicos de los gráficos decorativos se han señalado grandes coincidencias en la concepción de representaciones gráficas y la atribución de sus diversos simbolismos en sistemas decorativos de diferentes civilizaciones ya que por ejemplo existen motivos muy específicos que como ideas generalizadas han sido relacionados a la tierra, al fuego, al aire, y al agua. Se expusieron como causas posibles de estas coincidencias el proceso natural del desarrollo humano (que como en el niño se pueden observar una serie de

grafismos o motivos con los que inician a expresarse plásticamente hasta el tercer año de vida, y a partir de allí es otra serie gráfica la que ocupa sus representaciones); La observación y representación gráfica de los elementos y fenómenos de la naturaleza que integraban su entorno; y en tercer lugar, en el caso de determinadas culturas, la generación de *fosfenos* (autoiluminación del sentido de la vista a través de la ingestión de drogas en sus rituales).

En el caso del México Prehispánico podemos hablar también efectivamente de temáticas coincidentes, y en este caso añadiríamos a las causas anteriores el hecho de que casi todas las culturas de Mesoamérica tuvieron interrelaciones e interacciones culturales contemporáneas por lo que se sucedieron influencias mutuas, además de que fueron consecuencia de la adopción de elementos plásticos de otras culturas primarias o antecesoras a las que encontraron los conquistadores; Sin embargo debemos decir que si bien es evidente la existencia de temáticas coincidentes, al igual que se ha mencionado en el atributo forma, el grado de recurrencia y de abstracción con el que plasmaron sus motivos decorativos se manifestaron en diversos grados entre las diferentes culturas mesoamericanas.

Best Maugard mencionó como ya lo expusimos anteriormente, la existencia de elementos decorativos primarios de casi todos los pueblos en sus primeros intentos de arte que según él se pueden reducir a variantes o derivaciones de la recta y el círculo ya que no abordó otro tipo de motivos geométricos por que según él se trataban de representaciones jeroglíficas usadas para representar atributos del fuego o bien otras cosas como el día de la semana, el numeral 10, etc., al igual que triángulo que entre otras cosas representaba el numeral 3 o con las líneas de cruz que representan el numeral 4. Sin embargo en el presente estudio sí abordaremos ambos elementos, por que consideramos que las dos tipologías integran de manera importante el lenguaje gráfico de la plástica mexicana prehispánica, tanto la utilitaria como la ceremonial y la puramente ornamental, por lo que sería un error dejar algunas de las tipologías del lado.

Debemos decir que no ignoramos que en la actualidad generalmente, en la aplicación y manejo de estas tipologías (por parte de artesanos que como se ha mencionado son los que continúan a aplicar motivos tradicionales en los objetos que producen) no son ya considerados los significados simbólicos; Sin embargo serán también expuestos por que consideramos que es importante conocerlos, ya que en un momento dado podrían dar pautas para aplicaciones contemporáneas en base a su simbolismo; Por otro lado debemos decir que consideramos que la importancia de conocerlos radica también, en que al mismo tiempo muchos de ellos reflejan y explican a través de su simbolismo conceptos relacionados al efecto tanto perceptivo como emocional que originan en el usuario, y viceversa es decir, de alguna manera el efecto mismo del gráfico pudiera haber originado sus propias significaciones y simbolismos.

Existen ya algunos estudios acerca de los gráficos decorativos mexicanos, Adolf Best Maugard (1923) llevó a cabo un análisis de los elementos que integran el arte indígena prehispánico en el que intentó establecer y definir lo que él llamó: "Los elementos primarios del arte mexicano" que estimó en siete, derivados todos de la línea recta, curva y circular, en combinaciones múltiples: La espiral, desarrollada ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, de un modo simple o doble mas o menos cerrada, el círculo o la circunferencia usado de modo concéntrico o en series verticales u oblicuas.

El tercer elemento es un derivado del círculo, se trata de la combinación de medios círculos separados o unidos adoptando la forma de una arquería o "M" lo mismo hacia abajo o hacia arriba de forma simple o en paralelas con los arcos mas o menos cerrados pero siempre de una manera constante; El cuarto elemento está formado por dos medios círculos formando una "S" usado de modo simple o paralelo; El quinto se trata de la línea ondulada usada en modo simple o paralelas; El sexto es la línea quebrada en forma de zig zag con ángulos más o menos abiertos usada en forma simple o paralela y el séptimo y último elemento es la línea recta tendiendo a la posición vertical, horizontal u oblicua

De acuerdo con Best Maugard de la combinación y repetición de algunos de estos elementos nacen motivos decorativos específicos que clasifica en dos grandes grupos: Los petatillos y las grecas. El petatillo lo define como la sucesión rítmica y armónica dispersada en cuatro sentidos: horizontal, vertical o diagonalmente, que nace de las infinitas combinaciones de uno o varios elementos primarios en equilibrio personal. Las grecas (adorno formado por una franja en que se repite la misma combinación de elementos) las define como combinaciones dinámicas que representan una fuerza que engendra movimiento de traslación, ondulado o quebrado.

De acuerdo con Best Maugard en la greca se siente la necesidad de seguir la línea, tenemos la impresión de que se genera se desenvuelve y continúa desenvolviéndose, Según él para que la greca sea realmente una expresión mexicana es preciso que la integren uno o varios de los siete ya dichos elementos armonizados entre sí sin cruzarse de manera natural, ingenua y sincera. Menciona que la greca es semejante a la música ya que es una expresión de armonía y ritmo.

Nos parece importante el estudio que Best Maugard realizó de esta temática ya que fue de los pocos investigadores y estudiosos del tema en interesarse en el estudio de estos elementos decorativos para dotar de una identidad mexicana a los productos tanto artísticos como utilitarios mexicanos; Sin embargo consideramos que representa un estudio muy limitado y un tanto superficial para una correcta aplicación y adaptación contemporánea de atributos decorativos con identidad al producto mexicano. Creemos que el otorgar atributos y/o cualidades estéticas a los objetos con una identidad mexicana no puede ser limitado al estudio formal de algunos componentes gráficos (ignorando otros) o bien de los sistemas decorativos y sus posibles combinaciones entre sí de una manera arbitraria.

Debemos sin embargo decir que consideramos desde nuestro punto de vista que el estudio de Maugard es acertado en dos aspectos: Primeramente en que de alguna manera expresa la idea de comunicación de determinadas impresiones perceptivas en el usuario, debido a la organización y disposición de los gráficos de los dos tipos generales de combinaciones que identificó, señalando que "En general los petatillos sugieren la idea de estabilidad, reposo y quietud, los motivos aparecen en equilibrio; Llenan una superficie ilimitada sus líneas no se encuentran trazadas en un solo sentido sino en los cuatro"; Acerca de las grecas Maugard menciona que "Causan la impresión de movimiento, fuerza, elasticidad; Las designa con el nombre de combinaciones dinámicas... hay grecas que nos producen la impresión de ondulaciones, que nos dan la emoción de las olas que nos hacen sentir movimientos ondulantes o quebrados etc... la greca es algo que parece caminar, desenvolverse, rodar" (Best Maugard 1923, 45).

Otro aspecto que consideramos acertado se refiere a la mención de que todos estos elementos decorativos deben evolucionar, sin embargo concibe esta evolución en base a combinaciones arbitrarias.

Desde nuestro punto de vista consideramos que esta evolución no puede basarse en combinaciones arbitrarias de elementos de acuerdo a las pautas de dos tipologías de composiciones decorativas, sino por el contrario de interpretarlos y desarrollarlos de acuerdo a las diversas exigencias del producto mismo: Técnica, material, utilidad; De las características y propiedades del gráfico mismo y además y sobre todo de las necesidades y exigencias del usuario: Gustos, subculturas, idiosincracia, etc.

Es decir con todo el análisis anterior y con el que sigue pretendemos exponer que buscamos llevar a cabo un compendio de información gráfica tradicional mexicana analizándola desde el punto de vista sensorial, humano, y de esta forma individuar todos aquellos aspectos humanos culturales: simbolismos, significados; (además del aspecto psicofisiológico: Formas perceptivas, semántica, etc. que ya se han estudiado), que se ven reflejados en todos estos gráficos y sistemas decorativos, de esta manera pretendemos que este estudio constituya una base y estímulo para la concepción de productos por parte del proyectista, industrial, estudiante, o cualquier persona que tenga como fin proyectar objetos con una identidad mexicana en este caso.

Volviendo con la identificación y estudio de los motivos o gráficos prehispánicos, podemos decir que el análisis de los elementos gráficos de las culturas mesoamericanas es de los pocos atributos sensoriales de la plástica mexicana que ha sido objeto de importantes y profundos trabajos de investigación y estudio, podemos mencionar además del de Best Maugard que ya se expuso mas arriba, el de José Alcina Franch (1958) (que fue de los primeros en abordar a profundidad esta temática) y algunos de los más recientes el de Hasso Von Winning (1987).

Así, de acuerdo a todos estos trabajos y a nuestro particular punto de vista, toda la producción plástica del México prehispánico plasmada tanto en elementos de uso cotidiano como en cosas sagradas y objetos de adoración fueron constituidos en la

generalidad de las culturas tanto por motivos geométricos como orgánico figurativos que representaban elementos antropomorfos, zoomorfos y fitomorfos a través de los que plasmaban y comunicaban conceptos de contenido religioso, histórico u ornamental.

A continuación se exponen dos cuadros donde se describen estos elementos:

Elementos Geométricos Principales representaciones a través de ellos			
Gráfico o Elemento Geométrico	Simbolismo Representación	Características	Productos en los que se aplicaron
Círculo	El círculo ha sido usado frecuentemente para representar gráficamente temas florales Como círculo solar Ornamento de esculturas atavío o determinados detalles; Para sugerir dinamismo y liberación de la gravedad.	Círculos que encierran rayos o pétalos Un disco y dos círculos Espirales; Círculo y dos barras se asocia al numeral 10. Círculo y rayos ligeramente curvos con centro o sin él.	Esculturas, estatuillas Murales Dinteles arquitectónicos Vasos cilíndricos y otros elementos utilitarios como vasijas
Rombo	Representación del fuego, luminiscencia ojos humanos	Rombo dispuesto con uno de sus ángulos obtusos en la base y con un disco en el centro	Candeleros (llevan el signo en la parte frontal); Braseros para quemar incienso; Incensarios En la cerámica plano relieve e incisa el rombo se usa exclusivamente en el borde o en las molduras.
Triángulo	Rayo solar (dirección diagonal y horizontal), luminosidad y calor ardiente. Elemento puramente ornamental en esculturas y figuras,	Diseño lineal de triángulos como los dientes de una sierra con ángulos obtusos o líneas de triángulos equiláteros. Serie de triángulos encontrados o en un solo sentido. Formando grecas dentadas simulando tejidos vegetales u otro elementos.	En pinturas murales, en diferentes productos utilitarios de cerámica plano - relieve Atavío y decoración de esculturas
Rectángulo y cuadrado	Corresponde, representa, el complejo del fuego y calor solar. Connota la superficie de la tierra. Glifo	Marco rectangular o cuadrado que contiene cuatro símbolos: rombo y líneas horizontales, verticales, y punteado y pequeños círculos presentados de manera compacta o de manera más separada. Rectángulo con un eje horizontal y otro vertical	Vasijas y vasos trípodes en plano relieve Altares
Líneas verticales horizontales	Glifo del fuego Afijo flamífero	Líneas o barras verticales con varias líneas horizontales más cortas en cada lado	En cerámica incisa en los bordes, marcos y flecos ocasionalmente en los tocados y en la vestimenta de las figurillas. Adheridos a vasijas e incensario
Greca escalonada	Elemento que significa tierra, elemento de gran presencia.	Numerosas variantes y subtipos: Greca escalonada propiamente dicha, en combinación con espiral cuadrada y con espiral circular, acompañada de puntos o de triángulos.	Arquitectura decoración de cerámica. Ornamento figurillas y esculturas

Tabla 53. Principales gráficos decorativos de tipología geométrica pertenecientes a los objetos de producción prehispánica mexicana.

Elementos figurativos			
Motivo	Simbolismo Representación	Características Gráficas	Productos
Zoomorfos			
Aguilas (Cuauhtli)	Representación de uno de los cuatro dioses creadores. En representación de águilas bicéfalas: Día - noche	En actitud de devorar una serpiente o corazones humanos de perfil o de frente en repeticiones formando greca con alas desplegadas; Como indumentaria de los caballeros águila	Decoración de vasijas, tambores, elementos arquitectónicos y escultura.
Concha y caracol marino	Fertilidad y abundancia Elemento ornamental	Repetición en forma de grecas vista frontal y lateral. Dentro de círculo o dentro de rectángulo	Ornamento de vestimenta en figuras de cerámica Pectorales Vasos, vasijas, figurillas.
Chupamirto o Colibrí	Puesta y salida del sol Muerte y resurrección del dios solar	Formas naturalistas y formas esquemáticas, encerradas en círculo o solas largos picos alas y colas conformadas por líneas. Parte de la indumentaria de los caballeros águila (cabeza)	Decoración de elementos utilitarios, figurillas.
Guacamaya	Símbolo solar	Representación del ave con rasgos convencionales o esquematizados únicamente la cabeza o con todo el cuerpo detallado.	Escultura Decoración de altares.
Jaguar (Ocelótl)	Símbolo de los dioses de la tierra y de las aguas que viven en cuevas y montañas. Jaguar - serpiente (ocelocóatl): Una de las invocaciones de Tláloc (dios de la lluvia) Entre los olmecas se relacionaba con la lluvia y era un animal totémico	Jaguar solo y motivos derivados de él De pie en actitud de caminar detallado Jaguar echado Jaguar esquematizado	Esculturas Figurillas Arquitectura Tronos
Mariposa (Papalotl)	Representa al fuego (según von Winning es probable que los movimientos erráticos del insecto con sus alas coloridas recuerden el movimiento de las llamas). La mariposa estilizada era símbolo de la deidad del planeta Venus.	Representadas por elementos que dibujan a toda la mariposa o sus componentes la cabeza con los ojos, el proboscis, las antenas.	Braseros, incensarios, palanganas.
Monos (Ozomatli)	Representación de divinidades: dios del viento o Ehécatl dios inspirador, soplador, que es a la vez alegría de vivir y vida misma, se le asocia al ocio la riqueza y la abundancia. Dios Xochipilli deidad alegre de la música y danza y también se le relaciona con la primavera y las flores.	Mono danzante, sentado o arrodillado en forma de espiral Mono de perfil	Vasijas silbadoras Decoración de vasos Decoración de vasijas
Sapo y rana	Agua	Sapo o rana agazapados con las patas replegadas	Decoración de botellones y recipientes
Serpiente (Cóatl)	Dios Quetzalcoatl uno de los dioses principales en Mesoamérica. La figura de la serpiente tiene una importancia excepcional simboliza fuerza terrestre; Con su plumaje de quetzal simboliza la fuerza del sol.	Cabezas con ojos Serpiente emplumada (cabeza y cuerpo sinuoso, cola espiral o de cascabel) serpientes compuestas de líneas zig zag con punteado y pequeños cuadros	Decoración de recipientes Decoración de elementos arquitectónicos
Fitomorfos			
Flor (Xóchitl)	En profusión de flores: sangre Fertilidad y abundancia, vegetal	Representación en forma más o menos estilizada. Representación de per-	Uso amplio en la cerámica policroma, inci-

	tación. En las vírgulas de la palabra indican o simbolizan individuo tiene un lenguaje florido está cantando.	fil con un pequeño tallo o con cuatro pétalos extendidos vistos de frente. Flores cuyo interior muestran una serie de rayitas indican lluvia. Nueve pétalos dobles, seis grandes pétalos arriñonados con centro punteado, o cuatro grandes pétalos; Círculos concéntricos rodeados de casillas.	sa o en relieve cenefas en el borde o en la base de vasijas con paredes rectas decoradas por incisión se reproduce en bandas continuas hacia la derecha o la izquierda.
Cacao (cacahuatl)	Denominado alimento de dioses por toltecas, mayas y aztecas quienes le rindieron culto especial Usado en sus transacciones comerciales como moneda	Vainas decoradas con elementos lineales en sentido horizontal.	Decoración de elementos utilitarios como recipientes y figurillas
Lirio de agua (Nenúfar)	Es uno de los símbolos o terminativos de Tláloc (dios de la lluvia) connotación acuática y de fertilidad	Representado de perfil con corola y cáliz.	Representado en la cerámica y figurillas
Mazorca (espiga del maíz)	Fertilidad y abundancia	Representación esquemática de la mazorca (espiga) del maíz.	Elemento decorativo en esculturas y figurillas. elementos arquitectónicos
Nopal (Opuntia) (plantacactácea de hojas elípticas)	Fertilidad y abundancia vegetación. Tentativa identificación con deidades femeninas de la agricultura	Representación de la planta del nopal con sus frutos y pequeñas flores encima de ellos generalmente de frente o de perfil	Murales y elementos utilitarios, figurillas.
Antropomorfos			
Cráneo o calavera	Símbolo de la resurrección que lleva al mismo tiempo a dos conceptos : Nacimiento y muerte	Numerosas y variadas representaciones esquemáticas y naturalistas de frente y de perfil, formando grecas o en elementos aislados acompañados de otros motivos.	Ornamento en figuras de cerámica recipientes ceremoniales en piedra
Mano	Representación humana.	De frente y de perfil una sola mano o ambas, dedos detallados En actitud de agarrar algo unas detalladas. Manos juntas estilizada de cuatro dedos. Entre los mixtecos manos muy esquemáticas abstractas elemento curvo y cinco dedos	Decoración de esculturas de la Arquitectura Inscripciones Jeroglíficas
Ojo	Representación humana.	Circunferencia con un punto central en personaje representando alguna acción o expresión. Medio círculo y punto personaje inexpressivo. Rombo con punto central. Ojo naturalista con párpado. Entre mixtecos ojos "estelares" muy esquemáticos doble círculo enmarcando un ojo.	Vasijas, vasos, códices y bajorrelieves en piedra, escultura
Otros elementos			
Agua (Atl)	Responde al culto a Tláloc dios de la lluvia	Diseños naturalistas que describen la lluvia y el agua en la superficie de la tierra: Gotas de agua, Gota conjuntamente con la parte superior de un ojo: Ojo de agua o manatíal	Códices, esculturas, pintura, elementos arquitectónicos.
Fuego	Flamas o signos de humo	Flamas: Volutas con la punta hacia arriba	Plano - relieve, decoración incisa, pintado sobre estucco en tocados de figurillas, esculturas de piedra
Lluvia (Quiahuítl)	Relacionada con Tláloc dios de la lluvia	Serie de gotas en diversas disposiciones, Serie de pequeñas líneas verticales.	Códices, esculturas, pintura elementos arquitectónicos.
Vida y muerte	Representación a través de	Rostro: Mitades opuestas	Máscaras - escultura; Escul-

	elementos opuestos		turas diversas,arquitectura.
--	--------------------	--	------------------------------

Tabla 54. Principales gráficos decorativos de tipología orgánico - figurativa pertenecientes a los objetos de producción prehispánica mexicana.

Dimensiones que caracterizan y conforman los sistemas decorativos:
Las pautas de organización de los sistemas ornamentales

Producción Prehispánica

Se ha mencionado que de acuerdo a las coincidencias de los trabajos de Humbert (1970), de Schmitt y Simonson (1998), y de Cirlot (1988) y a nuestro punto de vista, las dimensiones o pautas que integran todo sistema decorativo son: El tema, que puede ser realista (vegetales, animales) o abstracto (principalmente figuras geométricas); El movimiento (dinamismo, ritmo, estatismo); Y la complejidad, (el número y diversidad o similitud de los elementos).

Temas: A través del estudio de los elementos decorativos se ha podido constatar que efectivamente como se había mencionado los antiguos mexicanos a través de la concepción tanto de motivos geométricos o abstractos como de elementos realistas u orgánicos figurativos representaban elementos antropomorfos, zoomorfos y fitomorfos a través de los que plasmaban y comunicaban conceptos de contenido religioso, histórico u ornamental; Aunque debemos decir que en general es el primer concepto, el religioso el que de acuerdo al simbolismo estudiado en los gráficos es el más recurrente

Se ha mencionado la diversidad en el grado de abstracción o realismo y la recurrencia en las expresiones plásticas en las diversas culturas mesoamericanas; Así de acuerdo con esto las temáticas decorativas son representadas y expresadas por las culturas del altiplano central con gran abstracción y presencia del geometrismo; La decoración plástica de las fachadas arquitectónicas en el centro de México y en Oaxaca por ejemplo, tienen una marcada preferencia por superficies planas y armonías abstractas producidas por sombras proyectadas por molduras rectilíneas y angulares o por grecas geométricas, y usaban escasa producción figurativa.

Gráficos desarrollados de manera simbólica, organizados de manera simétrica y rítmica era el canon básico de su idioma plástico, representaciones abstractas y los signos de índole mítica. En la plástica teotihuacana otra de las culturas del altiplano central, contaban con un lenguaje gráfico de una marcada tendencia hacia la espiritualización por lo cual evitaban muchos elementos dinámicos, su dominante era la horizontal, y el movimiento totalmente equilibrado; Hemos de recordar que la temática geométrica implica un alto grado de abstracción por lo cual desde siempre han tenido una proyección inmediata hacia el terreno de lo simbólico; Así, cuando una figura es

geométrica es el simbolismo el que está presente; Por otro lado recordemos que se han mencionado sus efectos tranquilizantes, serenos, su concepto de orden, etc.

En la decoración maya vemos gran recurrencia de la línea fluida, poca recurrencia de la geometría y abstracción que rehuye y poca sistematización es sus sistemas decorativos; como se mencionó acerca de la forma, igualmente en la decoración la linearidad de la gráfica maya se caracteriza por ser continua de inflexiones suaves que tienden a la redondez; Sonia Lombardo a través de sus estudios estableció el canon de la pintura maya, canon que es extensible a todas sus representaciones gráficas; Esta investigadora menciona que las superficies se presentan como líneas abiertas de contornos muy libres, que son el tipo de elementos que expresan una sensación orgánica que se oponen radicalmente a las formas cerradas geometrizarantes que son producto del intelecto ordenador del hombre (Lombardo 1980).

Movimiento: Hemos visto la incidencia en las diversas culturas del México prehispánico tanto de pautas simétricas o estáticas como de aquellas asimétricas u orgánicas que hemos señalado como dinámicas. Son las culturas del altiplano central en las que se observa como canon de sus sistemas decorativos la primera tipología de movimiento que hemos mencionado es decir el simétrico, estático; Y el segundo tipo en los gráficos decorativos de la gráfica maya.

Ritmo: Hemos dicho que el ritmo fue la pauta o disposición primitiva que el ser humano aplicó desde las primeras civilizaciones a los sistemas decorativos al igual que constituyó también su primitiva expresión musical; Que el ritmo en cualquiera de sus expresiones está ligado a un elemento muy profundo del comportamiento humano que es el intento de exponer al exterior los ritmos esenciales de su personalidad, de su forma de afrontar el mundo; Hemos expuesto también que cada hombre posee su propio ritmo, y cada cultura también, por lo cual un determinado ritmo puede ser identificado con personalidades, culturas, seres vivos, y estados de ánimo determinados.

En el caso de las expresiones plásticas prehispánicas que hemos estado abordando, se puede hablar efectivamente de ritmos particulares característicos: En las culturas del altiplano central se trata de un ritmo sosegado y sereno, es muchas ocasiones casi estático que no tiene expresiones de alegría ni dinamicidad, se trata de disposiciones de los elementos gráficos generalmente muy regulares de una disposición regularmente periódica y armoniosa; La plástica maya por otra parte, refleja un ritmo desasosegado y juguetón, nervioso, desbordante, cambiante y dinámico.

Estilo o complejidad: En el caso del estilo o complejidad de los estilos decorativos, podemos decir que en general en las producciones plásticas prehispánicas, va a existir una tendencia hacia un barroquismo decorativo, expresado con los característicos gráficos o motivos decorativos de cada cultura en la generalidad de las producciones plásticas de las distintas disciplinas expresivas: Cerámica, arquitectura y escultura; Es decir, no se trata generalmente de decoraciones austeras sino todo lo contrario (características que es posible observar en las decoraciones tipo códice de la cultura

Mixteca, en aquellas de alto y bajo relieve, o en la multiplicidad de vasos y vasijas policromos mayas o aquellas con decoraciones al fresco de los teotihuacanos). Sin embargo podemos hablar de ciertas tendencias dentro de este barroquismo decorativo: En el caso maya de un estilo con mayor heterogeneidad de elementos, y en el caso del altiplano central de un barroquismo con tendencias hacia la homogeneidad de motivos que no reflejan una gran multiplicidad; Tendencias decorativas que se pueden notar claramente sobre todo en sus decoraciones arquitectónicas.

Producción Popular

La rica y amplia tradición - un pasado artístico de siglos - de la plástica prehispánica así como los nuevos elementos plásticos que en un principio el conquistador español obligó a aprender al indígena y que posteriormente asimiló, fueron elementos que condujeron al pueblo mexicano a la concepción y desarrollo de motivos decorativos muy elaborados, de gran diversidad y cabe decirlo de gran belleza. Por lo anterior, podemos decir que la producción gráfico - decorativa que se expresó y que aún se expresa en la plástica creada por el pueblo mexicano es de una especial riqueza, y representa la confluencia de todo un pasado histórico cultural

Así, aunque las decoraciones indígenas del México prehispánico (sobre todo aquellas relacionadas con sus ceremonias) sufrieron considerablemente debido al celo religioso que las destruyó y las prohibió; gracias principalmente a que, desde la producción alfarera del siglo XVI hasta nuestros días se ha dado continuidad a técnicas, y decorados, y sobre todo al fuerte arraigo de la herencia cultural y artística prehispánica que a pesar de la transculturación sufrida nunca dejó de estar presente de muchas maneras para los mexicanos, actualmente existen elementos decorativos del arte decorativo prehispánico o inspirados en él que se observan claramente en la plástica popular mexicana; Al mismo tiempo, paralelamente existen transplantes de sistemas decorativos españoles que a pesar del tiempo han permanecido casi intactos hasta nuestros días (de acuerdo con Rubín de la Borbolla (1974) es el caso de sistemas decorativos como el de la cerámica de "talavera poblana" que es un transplante completo que perdura casi intacto hasta nuestros días, tanto en las formas y decorados como en las técnicas, el equipo de trabajo etc., que repiten el proceso de elaboración de las mayólicas españolas del siglo XVI).

Figura 30. Bolso de material textil. Ejemplo de objeto de producción popular mexicana con una decoración integrada por elementos geométricos.

Por otro lado y como es lógico pensar nacieron muchos otros elementos y sistemas decorativos que son producto de la mezcla y procesamiento, pero sobre todo de la creatividad del pueblo mexicano. Elementos y sistemas gráficos del arte popular donde se manifiestan de manera espontánea toda la serie de motivos gráficos aceptados comúnmente por el pueblo mexicano; Elementos gráficos que hoy por hoy son parte y resultado de su identidad, expresión como ya dijimos no solo la personalidad del hacedor artista sino del sentir del subgrupo social al que pertenece, y por supuesto de su inspiración. Cabe señalar como bien lo escribió Best Maugard que el dibujo, la gráfica mexicana es emotiva por excelencia, dice su emoción con líneas precisas que reflejan una tradición y herencia artística perfectamente definida, con elementos artísticos que son de los más ricos del mundo.

Motivos o Gráficos Geométricos y Orgánicos o Figurativos

A continuación se expone a través de un cuadro la descripción de los elementos gráficos que pertenecen a la plástica del arte popular mexicano; Debemos mencionar que aunque ya se han expuesto, integraremos nuevamente aquellos elementos de la gráfica prehispánica que continúan aún presentes en los gráficos y sistemas decorativos de producción popular, ya que como se ha señalado, en el arte popular es posible encontrar aún la presencia de antiguas cosmogonías indígenas:

Elementos Geométricos Principales Representaciones a través de Ellos		
Gráfico Geométrico	Características	Productos en los que se aplicaron
Circunferencia y derivados (punto y espiral)	Repetición de circunferencias con punto dentro, puntos que forman líneas transversales (elementos, prehispánicos), series de medios círculos conformados por líneas continuas o por puntos en forma de greca que enmarcan	Decoran elementos zoomorfos, simulan texturas visuales del elemento (Melena del león, plumas del gallo); Indumentaria de figurillas antro-

	<p>elementos. Puntos que conforman flores (6 y un centro) El punteado es el elemento que cubre el fondo en uno de los estilos decorativos de Michoacán. <i>Espiral</i>: Repetición del elemento de manera que forman grupos de texturas visuales; Repetición del elemento formando grecas (elemento prehispánico); Importante elemento base que integra el estilo decorativo de Tonalá Jalisco, las espirales se encuentran también enmarcando o rodeando cruces.</p>	<p>geomórfas de cerámica, Productos utilitarios como jarros tazas, cántaros, ollas, vasijas y molcajetes. Ceremoniales: Sahumerios</p>
Triángulos	<p>Repetición de triángulos formando grecas sentido del vértice superior cambiante. Serie de triángulos conforman estrellas, y conforman soles. Grecas de triángulos conformadas por líneas transversales enmarcando otros elementos.</p>	<p>Muy comunes en productos textiles, Elementos utilitarios cerámicos: Platones, ollas Productos de metal: Cruces de hierro forjado, candelabros.</p>
Rombo	<p>Repetición de rombos formando grecas, Pequeños rombos conformando un rombo mayor. Pequeños rombos (8) conformando flores. El rombo conforma el denominado "ojo de dios" integrado por un rombo central y enmarcado por un pequeño rombo en cada uno de sus vértices (uso del rombo que representa un ojo: elemento prehispánico)</p>	<p>Decoración de figuras zoomórfas Elementos simbólico -ornamental: "Ojo de dios" Cruces de Yalalag</p>
Cuadrado y rectángulo	<p>Rectángulos que enmarcan determinados motivos como águilas bicéfalas, flores. Rectángulos y cuadrados, conformados por líneas en forma de espiral cuadrada formando grecas (elemento prehispánico). Líneas verticales y horizontales que forman una retícula rectangular o cuadrada con medios círculos u otro elemento en su interior. Series de rectángulos pequeños (con pequeña circunferencia dentro) en sentido vertical formando grecas. Pequeños cuadros que acompañan grecas espirales.</p>	<p>Muy común en productos textiles Cerámica utilitaria: Jarros, floreros, enfriadores. Productos de metalistería.</p>
Hexágono	<p>Serie o tejido integrado de numerosos hexágonos pequeños, que integran fondos decorativos y rellenan espacios.</p>	<p>Cerámica utilitaria: elementos integrantes de vajillas domesticas, floreros.</p>
Línea o greca cuadrada	<p>Reproducción de la greca perteneciente a la gráfica del mundo prehispánico pero casi siempre acompañada de elementos decorativos orgánicos o figurativos.</p>	<p>Elementos utilitarios: Ollas, enfriadores, floreros, Jarros, tazas, cántaros.</p>
Línea o greca ondulada	<p>Conforma grecas trenzadas. Connota elementos fitomorfos: tallos. Disposiciones verticales u horizontales.</p>	<p>Cerámica utilitaria: Floreros. Decoración de indumentaria de figurillas de barro Ceremoniales: Incensarios</p>
Línea o greca quebrada	<p>Greca quebrada regular e irregular de diversos trazos (elemento prehispánico)</p>	<p>Muy común en productos textiles Cerámica utilitaria: Jarros, floreros, enfriadores. Productos de metalistería.</p>

Tabla 55. Principales gráficos decorativos de tipología geométrica pertenecientes a los objetos de producción popular mexicana.

Elementos Orgánicos Principales Representaciones		
Motivo	Características Gráficas	Producto
Zoomorfos		
Águilas bicéfalas Águila con serpiente	Figura única o repeticiones de pequeñas imágenes formando especie de grecas, Águilas sobre nopal	Textiles (rebozos) Elementos utilitarios como platones, tibores
Colibrí	Representaciones figurativas, detalladas, generalmente en pares (encontradas) o solas, en a actitud de vuelo de perfil.	Cerámica ornamental Metalistería (joyería)

Gallo	Elemento único, en pares (encontrados) o múltiple, figurativo, detallado, policromo o monocromo	Cerámica utilitaria: Platos y platones Árboles de la vida Productos de hierro forjado y hojalata
Venado	Venados muy estilizados figuras únicas, en pares o series acompañadas de otros elementos (fitomorfos) de perfil estáticos o en actitud de saltar y correr.	Cerámica utilitaria: Cántaros, vasijas,
Palomas	Figuras monocromas (siluetas) de palomas de perfil, representadas en pares y en disposición encontrada (de frente). Paloma en actitud de volar, representada de frente. Elemento integrante del estilo de Tonalá Jalisco. Decoración integrante de los "árboles de la vida"	Figuras de Barro: Árboles de la vida Cerámica utilitaria: Cántaros
Pavo real y derivados (Plumas)	Figuras que representan pavoreales, policromas y en detalle, figuras únicas o en pares de perfil (encontradas) Elemento frecuente en la cerámica de Tonalá Jalisco Pequeños elementos que simulan plumas de ave en uno y dos sentidos, policromas.	Figuras de barro y alebrijes Metalistería Cerámica utilitaria: vasijas, platos, Cántaros.
Peces y derivados (Escamas)	Diversidad de representaciones del elemento, de perfil, formando grecas, figuras pares encontradas, en grupos de tres, detalladas o figurativas. Importante elemento integrante de la decoración de la cerámica de Pátzcuaro Michoacán. Pequeños elementos que connotan escamas de pez, y serpientes.	Metalistería (joyería) Cerámica utilitaria: Jarros, ollas, cántaros, platos, etc. Alebrijes Figurillas de barro
Pelo de animal	Serie de elementos que conforman una textura visual que pelo de determinados animales: Pequeñas líneas rectas y curvas	Figuras de barro y alebrijes
Mariposas	Elementos figurativos policromos detallados	Integrantes de los árboles de la vida
Fitomorfos		
Flores de seis, ocho o diez pétalos	De frente siempre, en altoprelieve y con centro, policroma Únicas o formando grecas. Variantes de representación: Flor sol (simulando sol con centro), Flor estrella. Representaciones en tamaños tanto grandes, como pequeños formando texturas visuales. Pétalos formando grecas que enmarcan elementos.	Figurillas cerámicas de diversidad de temáticas. Textiles (rebozos) Elementos utilitarios Jarrón y jarros.
Helechos	Elemento único o formando grecas que enmarcan otros elementos. Elemento frecuente en el estilo decorativo de Tonalá Jalisco, en diversas disposiciones con hojas lineales o elípticas. Importante elemento integrante del estilo decorativo denominado "de pepita". Elemento presente también en el estilo decorativo de Olinalá, Guerrero.	Cerámica utilitaria: Vajillas, vasijas, ollas. Otros productos domésticos utilitarios: Baúles, Árboles de la vida Decoración de piezas de cerámica ornamental.
Tallos y hojas	Muy estilizados recuerdan el estilo <i>Art Noveau</i>	En todo tipo de producto cerámico: Utilitario, productos ornamentales, Indumentaria de figurillas.
Nopal (opuntia)	Elemento que generalmente acompaña a las representaciones del águila	Cerámica utilitaria: Platones, vasijas textiles.
Antropomorfos		
Personajes	Personajes diversos en representaciones muy figurativas: Adán y Eva.	Elementos integrantes de los árboles de la vida.
Tipos populares	Caras, bustos, y personajes completos, de perfil y caricaturescos, detallados y esquemáticos: Hombres, mujeres: Aguadores, pescadores, etc. En productos ceremoniales pueden formar grecas que enmarcan el elemento	Decoración de cerámica utilitaria: Cántaros, platones, jarras Elementos integrantes de los árboles de la vida.

Ángeles	Elementos figurativos muy frecuentes, diversas representaciones: De frente o perfil, figurativo o ligeramente esquemático, rostro, aureola, y alas o cuerpo entero, elementos únicos, en pares o formando grecas.	Decoración de piezas cerámicas: Jarrones con pedestales, tibores, Elemento integrante de los "árboles de la vida". Elemento integrante de los "nacimientos" (Belén) navideños
Calaveras y esqueletos	Gran presencia de este elemento como motivo decorativo Calaveras figurativas, detalladas, policromas o monocromas que expresan expresiones alegres: Elementos únicos, en pares, o formando grecas. Esqueletos en diversidad de representaciones y actitudes: Elementos únicos, en pares, o formando grecas, bailando, tocando instrumentos musicales	Decoración de: papel picado, juguetes, productos ceremoniales, figurillas cerámicas ornamentales (barro, madera, azúcar, etc.)
Cristo en la Cruz	Representaciones figurativas y realistas	Productos de uso ceremonial. Pintura en hojalata. Imágenes diversas.
Sirenas	Representación figurativa, detallada, policroma de perfil y de frente, caricaturesca, en actitudes dinámicas: Tocando instrumentos musicales, cantando	Decoración de cerámica ornamental principalmente: Platos, figurillas, Pequeños elementos utilitarios: Peines de hueso con dibujos pirograbados.
Virgen de Guadalupe	Representaciones figurativas y realistas	Imágenes, relicarios, telones para fotografías.
Otros elementos		
Sol y luna	Elemento de gran presencia en el arte popular, frecuentemente acompañado del elemento luna (representación de la dualidad, de los opuestos, herencia prehispánica), generalmente caricaturesco, con un sentido lúdico, detallado. El sol es frecuentemente representado en el estilo decorativo de Tonalá Jalisco.	Elementos de metalistería: Cruces de hierro forjado. Elemento decorativo muy frecuente de los árboles de la vida. Figurillas cerámicas. Algunos elementos cerámicos utilitarios: Botellones
Gotas	Conforman texturas visuales: Gotas en uno o dos sentidos, policromas.	Alebríjes, elementos ornamentales cerámicos.

Tabla 56. Principales gráficos decorativos tipología orgánico - figurativa, pertenecientes a los objetos de producción popular mexicana.