

HERBOFANÍAS

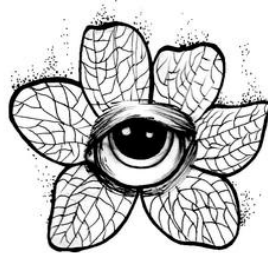
GRIMORIO EN UN LIBRO ABIERTO

HERBOFANÍAS

PROYECTO DE GRIMORIO EN UN LIBRO ABIERTO
DIRECTOR PROYECTO DE GRADO
RAÚL ALEJANDRO MARTÍNEZ ESPINOSA
PROGRAMA ARTES VISUALES
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

DAIANNA SIERRA CAMACHO

MMXX

Resumen

•: Capítulo I:•

Introducción	6
Proyecto	7
Marco teórico / Artístico	9
+Grimorio como obra de Arte	12
++Herbarios y su relación con la botánica	13
+++Una aproximación de la noción de <i>Herbofanías</i>	14
++++ <i>Hierofanías y su relación con las Herbofanías</i>	15
+++++ <i>Magía menor o magia inferior</i>	16
Metodología de investigación - creación	17
Registro del proceso creativo y de investigación	18

•: Capítulo II:•

Obra (Grimorio (Parte I)

Declaración a la Herbofanía	21
I. Acuarelas a base de hierbas mágicas	22
II. Alegorías botánicas	24
III. Registro de recolección	29
IV. Ilustraciones botánicas	30
V. Estados	32
+Solvio Viridis	33
++Solvio Niveus	35
+++Solvio Conculium	37
++++Solvio Flavo	39
+++++Solvio Aurantiaco	41
Registro del montaje: Parte I, Grimorio en la instalación.....	43
Elemento visual digital de la instalación.....	44
Bibliografía	46

Índice smario

Resumen

Herbofanías surge como producto del encuentro entre las historias sobre las mujeres de las hierbas y la superstición. Estas historias, se "*manifiestan*" a través de esculturas que permiten la interpretación de un libro de hechizos o grimorio. Todo este proceso se enmarca por un desarrollo plástico en donde se investiga sobre las plantas medicinales que cumplen con una función mágica y ritual, también por sus cualidades genéricas, de procedencia, tipología y usos en conjuros, creación de sigilos, invocaciones, intuición, todo esto como resultado de aquello que se denomina la "magia menor".

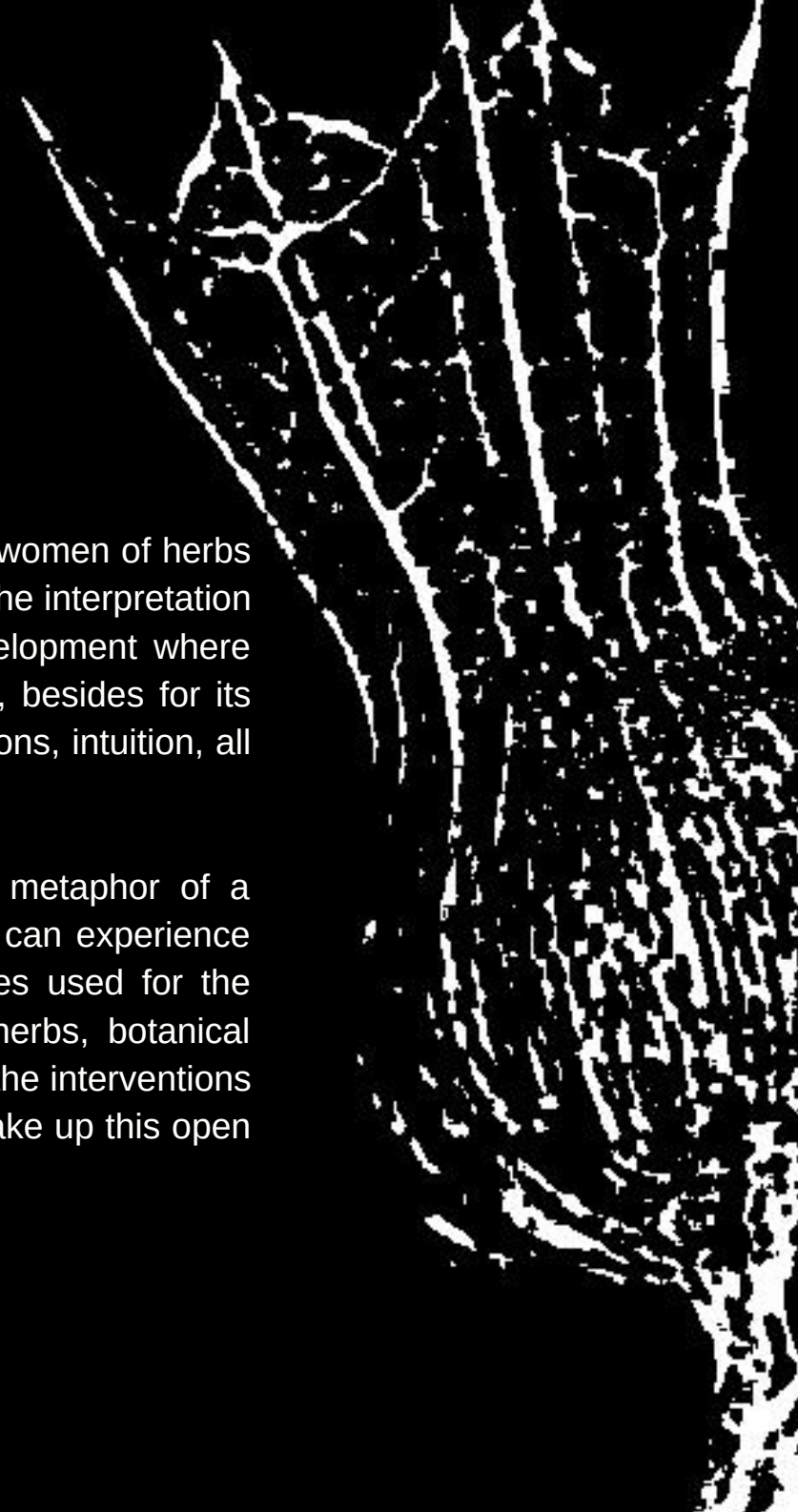
Esta experiencia estética, propone un registro del proceso a través de la metáfora de un grimorio organizado por capítulos, en donde se presentan vivencias que el sujeto puede experimentar por separado. Se contempla dentro de las memorias del proceso, las estrategias utilizadas para la construcción de este grimorio, compuesto por acuarelas a base de hierbas mágicas, alegorías botánicas, registro de recolección, ilustraciones botánicas y estados, que representan las intervenciones a estas piezas escultóricas, títulos que además denominan los cinco capítulos que conforman este libro abierto.

Abstract

Herbofanías arise like a product of the meeting between the stories about the women of herbs and superstition. These stories, it self “manifest” through sculptures that allow the interpretation of a spell book or grimoire. This whole process is framed by a plastic development where research is done on medicinal plants that fulfill a magical and ritual function, besides for its generic qualities, of origin, typology and uses in spells, sigils creation, invocations, intuition, all this as a result of what is called "lesser magic".

This aesthetic experience, proposes a record of the process through the metaphor of a grimoire organized by chapters, where it shows experiences that the subject can experience separately. It is contemplated within the memories of process, the strategies used for the construction of this grimoire, made up of watercolors based on magical herbs, botanical allegories, collection record, botanical illustrations and states, which represent the interventions to these sculptural pieces, titles which are also called the five chapters that make up this open book.

Introducción

"Al buscar algo lo conocemos ya de antemano.

Por lo tanto debemos completar el curso de este círculo. Este no es un expediente de necesidad ni una carencia. Ingresar a este camino es la fuerza, y permanecer en él constituye la fiesta del pensamiento, en el supuesto de que el pensamiento sea una obra artesanal. No solo el paso principal de la obra al arte es un círculo y el del arte a la obra, sino que cada paso que intentamos gira en este círculo"

M. Heidegger (1950)

El origen de la obra de arte.

La hechicería, el cuerpo, los rituales y la magia en torno al pensamiento libertario anarquista, es algo que siempre ha hecho parte de mi vida y solo por medio de mi relación con el arte he podido expresar de manera deliberada. Lo brujesco, la intuición, lo oculto, lo natural y lo cosmogónico, son preponderantes a la hora de enumerar mis deseos e inquietudes, pues considero que estas características rompen los sesgos dogmáticos y son una gran posibilidad para la creación, pues en mi caso, se han convertido en una herramienta, para ser, encontrar y reconocer indiscriminadamente al otro, bajo los términos de la igualdad.

Desde un primer momento, al plantear cuál sería mi punto de partida, encontré la necesidad de trabajar desde lo plástico, por medio de una investigación de carácter expresivo, y es así, como después de plantearlo, revisé el contexto e inicié esta indagación sobre la relación entre la magia como antecedente de procesos en la medicina tradicional, la ciencia y sus relaciones con la mujer, para proponer un enfoque propio, que me llevó al uso de metáforas para formular esta propuesta escultórica, a través de una instalación.

Para mi es importante visibilizar todo el proceso de investigación expresiva que me llevó a plantear la idea del libro abierto como un todo, en donde la idea del grimorio va más allá del libro como objeto tradicional, para plantear una instalación cuyas piezas son expuestas para leerlas o abordarlas como "capítulos" de dicha idea de libro grimorio desde diferentes escenarios. Así mismo, durante todo este proceso, indagué mediante la búsqueda, recolección y selección de información, qué me llevó a reafirmar mi interés por este tema, y además, me brindó la posibilidad de descubrir recursos que antes de éste proceso no había tenido en cuenta. Por lo que por medio de Herbofanías, quiero compartir, no sólo lo que descubrí en mi proceso, también, propongo a la idea del ritual como parte de la obra de arte, para acercar a las personas a esta experiencia estética.

Al pensar en la importancia de la imagen a la hora de crear por medio de una experiencia propia, me encontré entre mis sentires y capacidades sobre lo que quiero y puedo representar, en donde la operatividad y los rituales de las artes mágicas juegan un papel determinante y me reivindican en esa búsqueda permanente de autoreferenciación.

PROYECTO

En el proyecto Herbofanías, se aborda una resignificación de la hechicería con base en la magia de las hierbas para la creación de una obra de arte, en representación de un grimorio de encantamiento y protección.

Un grimorio es un libro que se usó especialmente en la edad media, en el que encontramos un compendio de recetas sanadoras y hechizos populares, algunos guardan relación con la magia natural, historias de curanderos o hechiceros, y otros como es el caso de “Clavicula Salomonis” libro fundamental para este género, hechizos para la búsqueda de tesoros, descubrimiento de oro por medio de poderes sobrenaturales

Se propone una instalación conformada por esculturas y una serie de trabajos que en conjunto configuran un grimorio. Se presenta un cambio de la experiencia tradicional del libro, toda vez que plantea por medio de esta obra, un acercamiento a la magia menor, en búsqueda del misticismo en el que pretendemos ejercer influencia sobre los demás, modificando los cimientos de la vida y las conexiones existentes entre la realidad consciente e inconsciente y en la que todos podemos ser magos o hechiceros.

El vínculo que existe entre el cabello y la magia, el cabello y el poder, el cabello y los rituales, el cuerpo femenino y la hechicería, el cuerpo femenino y la mediación espiritista, son relaciones constitutivas para la instalación que supone un grimorio y que se expone como una interpretación del ritual de estimulación, invocación, protección, conducto y trance.

Primer boceto, Solvito Viridis.

Marco teórico/ artístico

El proyecto Herbofanías, aborda una investigación de carácter expresivo en relación con un contexto histórico, acerca de la relación existente entre las mujeres hechiceras, de las hierbas y la magia natural, y a su vez, representa a las mujeres desde su sapiencia y su experiencia.

Desde Algunas tradiciones relacionadas con la hechicería y la magia, se cree que el poder sanador de las hierbas forma parte de la sabiduría de un lugar y de su cultura. Al indagar cómo actúan las plantas medicinales, los remedios caseros, la herboristería y la catalogación de las plantas, se advierte que éste conocimiento se mantiene, en parte, gracias a las historias heredadas que viajan por medio de las voces de las personas que realizan este tipo de prácticas, justamente a través de la tradición oral, y también de forma escrita, gracias a textos escritos, como libros de fórmulas mágicas, grimorios, y literatura tradicional, que documenta de forma sigilosa toda esta información.

La etnobotánica estudia la relación de los sujetos con la naturaleza, y es por esto que se cataloga las plantas según su uso, comestibles, sanadoras, rituales o tóxicas, lo que indica, el vínculo que surge con las hierbas para mejorar las condiciones de vida de las sociedades. Hace cinco mil años atrás, los Sumerios, usaban doscientos cincuenta plantas medicinales y varias recetas para preparar medicinas, en esta sociedad, los chamanes y los curanderos, eran de gran importancia, Teofrasto, filósofo griego, es el fundador la ciencia botánica, con sus libros “De causis plantarium” y “De Historia plantarium” en estos libros reconoce las propiedades curativas y clasifica a más de 500 plantas, en sus palabras “para que los humanos se acostumbren a ellas deben aumentar gradualmente la dosis de las mismas (Bazala, 1943).

Dioscórides, escribe cinco volúmenes titulados “De materia médica” en estos narra la relación que encuentra entre las plantas medicinales y los fármacos, Dioscórides quien fuese botánico y farmatogolo en la antigua grecia (Toplac, 2005).

De esta forma, vemos como las primeras civilizaciones, sumeria, egipcia y griega, usaban las plantas con fines medicinales y rituales, en este momento, es el que se presentan los primeros compendios de plantas con fines médicos, lo que a su vez revela a las plantas, como fundamento dentro de las prácticas sociales y su desarrollo.

La organización mundial de la salud (OMS), reveló a través de un estudio, que del 65% al 85% de la población, usa las plantas como un recurso curativo, (Virgili, 2017). se dice que un alto porcentaje de los medicamentos que consumimos en la actualidad, son hechos o fueron desarrollados en base a las plantas, cada vez son más del conocimiento cotidiano los tratamientos a base de hierbas y se practican con más frecuencia, las vaporizaciones de eucalipto, las aguas de hierbas para los dolores abdominales, los tratamientos para la piel o el cabello con sábila. Las podemos preparar de diferentes formas, maceradas, vaporizadas, en tintura o en infusión, y encontramos infinidad de factores activos para el uso de estas.

Por otra parte, encontramos que desde la temprana edad media, existió una relación estrecha entre la tierra, el ser humano y la superstición, por ejemplo, el obispo Martín de Dubio, escritor eclesiástico decía que los campesinos rinden culto a los demonios cuando expresan que la luna, el agua o el bosque son dioses en sí mismos, insistió que estas ideas paganas sucedían al encender velas junto a las piedras, a los árboles, a las fuentes y en las encrucijadas, adornar mesas y poner ramas de laurel, o renunciando al signo de la cruz, cuando se presta atención a otros signos del diablo por medio de pajaros, estornudos y muchas otras cosas (Barros, 1999).

En la antigüedad, más exactamente en la europa medieval, se decía que la mujer tenía el poder medicinal del bosque, del fármaco natural, de las plantas, es por esto, que surge un esplendor mágico de la mujer que proviene de ese momento. En muchas sociedades, existe una relación arquetípica entre la medicina de las plantas, la superstición y el humano, que no se disuelve del todo con el tiempo, tal vez, esta no continuó con la misma claridad que se presentó durante la edad media o la primer etapa del renacimiento, dado al desarrollo filosófico y científico que llega con la modernidad, sin embargo este esplendor mágico femenino persiste a través del tiempo.

Antes de la censura del conocimiento milenario que llega con la modernidad y durante todos los periodos de la inquisición europea, en donde se deslegitima a la mujer de sí misma y de su propio cuerpo, convirtiéndose en el producto pagano que aparece con las brujas, momento álgido para la consolidación de la hechicería en torno a la mujer; algunos autores proponen a este momento como el nacimiento del profeminismo.

Así pues, se evidencia en los poderes de las hierbas, no solo medicinales, también rituales y místicos, en el objeto de estudio del cual surgen estas piezas escultóricas.

Este compendio de saberes, que se manifiestan para ser intervenidos desde una perspectiva artística, en donde se considera indispensable para esta investigación el vínculo que se produce por la relación entre las hierbas, la alquimia y la mujer, lo cual da como resultado estas Herbofanías.

Grímorio como obra de arte

Los grimorios contienen información de gran utilidad dentro de la literatura mágica manuscrita. Estos incluyen infinidad de símbolos, fenómenos y material gráfico, algunos de estos libros eran considerados como la quintaesencia de la magia, muchos de ellos fueron destruidos por la inquisición por lo que los nigromantes no tenían la posibilidad de leerlos en su complejidad. (Morales, 2014).

Durante la inquisición española, en el siglo XVII, Algunos frailes como fray Diego Velásquez, quien pertenecía a la orden de la santísima caridad y miembros de la iglesia de aquella época, hacían uso de estos grimorios, para acceder a cargos importantes o para tener revelaciones, esto indica que existía una línea difusa, que definía los límites entre quienes lo usaban y lo rechazaban, en últimas, esto demuestra como los grimorios son una herramienta que expone a la condición humana, frente a sus deseos más primitivos y naturales. En la literatura, la magia, la medicina y el arte de los curanderos, encontramos una estrategia artística plástica, en la que se genera una idea auténtica, desde una visión propia, lo que resulta como obra de arte.

Las ediciones impresas carecían de todo valor práctico, ya que la tradición marcaba que cada mago debía poseer su propia clavícula redactada de su puño y letra. (Morales, 2014). Esto conduce a lo mágico que se encuentra en el uso de la escritura, en donde los libros se convierten en amuleto, de igual forma, en la construcción de sigilos o sellos de protección usados en la magia, ya que estos únicamente adquieren fuerza y valor cuando el que los crea, es quien los usa.

Particularidad que en el caso de herbofanías, se convierte en un elemento clave, en la creación de esta instalación, en donde el grimorio es un libro abierto, constituido por varias experiencias, no solo lo escrito representado en parte de la obra, sino que a su vez, los gestos plásticos, representan otra parte del grimorio mismo. Es por esto que surge interés por estos libros, lo cual decanta en esta investigación, como una estrategia para abordar el proceso de creación artística ya que permite organizar la información y dar un sentido ritual a la práctica artística que se desarrolla.

Primer boceto, Solvito Flavo.

Herbarios y su relación con la botánica

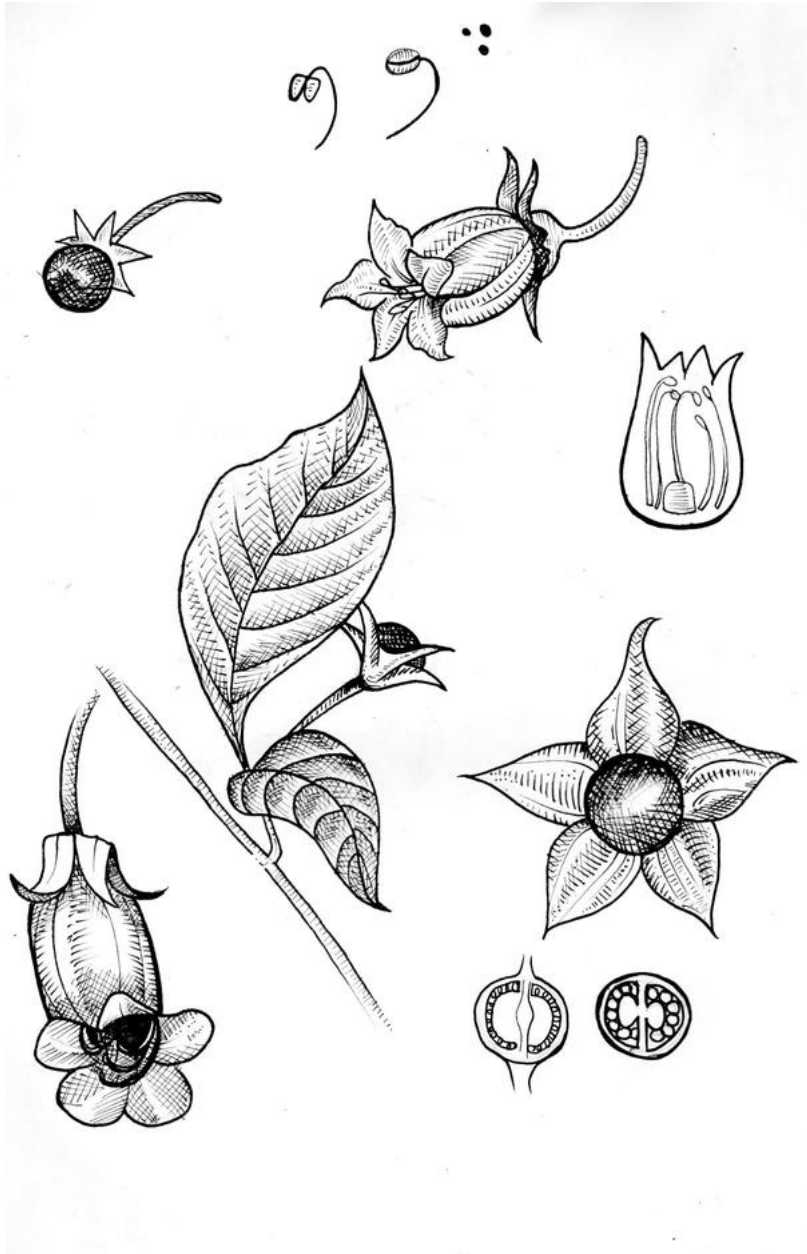

Ilustración botánica, disección de una planta de belladona, tinta sobre papel.

Las plantas siempre han inquietado a los seres humanos, posiblemente desde el primitivo ser recolector, se ha buscado cuidarlas, agruparlas y estudiarlas, en un principio, estas fueron organizadas por grupos al azar, pues no se conocía un método científico especial para su catalogación, se determinaban por sus características más primitivas, forma, color, tamaño, etc. Estos primeros ejercicios de exploración son fuertes indicios de la relevancia que existe en los hombres por agrupar las cosas.

La finalidad del herbario es la de sistematizar la biodiversidad vegetal, encontramos características fundamentales a la hora de catalogar las plantas, familia, género, especie, localidad, hábitat, entre otras. La botánica por su parte, estudia a los vegetales, en griego βoτάνη significa hierba, sus estudios sirven para determinar a los vegetales desde definición más pura, y también, las plantas y sus aplicaciones.

Hortus siccus (Jardines secos) fue la primer forma en que se denominó a los herbarios, estos eran considerados libros medicinales, lo que conocemos como "*vademecum*", manuales que fueron la guía fundamental para médicos y sanadores en el renacimiento europeo temprano, Luca Ghini fue la primer persona en crear un herbario con hierbas secas, las desecaba en una hoja bajo presión, justo como se realiza en la actualidad, Ghini, enseñaba el uso y cualidades de las plantas a los médicos.

Los herbarios, la botánica y los jardines botánicos, cumplen con una finalidad científica, se relacionan directamente con las prácticas del conocimiento, encontramos en torno a ellos viajes, expediciones, medios, prácticas medicinales y florestas. Por medio de los herbarios y su relación con la botánica, podemos imaginar territorios, espacios, tiempos, revelamos con ellos contextos a los que el ser humano ha llegado y de los que es partícipe.

Una aproximación a la noción de

HERBOFANÍAS

La RAE define el término hierofanía como “la manifestación de lo sagrado en una realidad profana” también, como “persona o cosa que en la que se manifiesta lo sagrado” por su parte, las epifanías se definen como manifestaciones, revelaciones o apariciones. En cualquiera de los casos, estas revelaciones existen, únicamente dentro de los parámetros de lo inviolable.

El momento en que se experimenta con los materiales recolectados, con las técnicas propuestas y cuando se interviene el objeto artístico, se presenta como una revelación para el artista, pues fundamenta la consolidación conceptual del proyecto, en este caso, se manifiestan por su parte en las hierbas, desde su forma más profunda y poética que da como resultado a la obra de arte.

Las Herbofanías, exponen lo sagrado frente a la relación que se produce, entre las plantas, el cuerpo femenino y la magia: cabellos convertidos en hierbas, el subconsciente que se empodera de los cuerpos, la revelaciones sacrílegas como divinas y las libertades que provienen de la experiencia estética.

Hierofanías y su relación con las Herbofanías.

Desde el momento en que lo sagrado se manifiesta en una hierofanía cualquiera no sólo se da una ruptura en la homogeneidad del espacio, sino también la revelación de una realidad absoluta, que se opone a la no-realidad de la inmensa extensión circundante". (Eliade, 1964)

Encontramos que en las hierofanías existe una conexión entre su orientación ritual, el tiempo y el espacio, razón por la cual, en medio de un juego de palabras, se adopta esta noción en relación con la instalación. Se dice que las hierofanías construyen un espacio sagrado, signos misteriosos y de sacralidad, que se revela en un punto fijo, y permiten observar cambios en la cotidianidad.

El tiempo y el espacio que se revela por medio de esta sacralidad, en medio de esta orientación ritual, permite que exista un momento particular para la evocación, momento en el que el cuerpo femenino, se convierte por medio el rito, en símbolo de lo sagrado.

Es por esto, que las piezas escultóricas que se proponen con el nombre de "Estados" y que surgen con base en la premisa de las mujeres de las plantas, lo sagrado del cuerpo femenino y la hechicería, tienen justamente esa orientación ritual, a través del grimorio en su totalidad, la instalación, el video y el libro abierto, surge la experiencia y el acercamiento hacia estas nociones, que buscan salir de ese contexto tradicional de la simple representación, ya que en el ritual de las herbofanías, se manifiesta en diferentes espacios.

En ese orden de ideas, abordo la ritualidad en el arte, como aquello que existe dentro de los imaginarios planteados en una sociedad en donde lo sagrado, lo misterioso, tenebroso, desconocido o lo innombrable, hace parte de la cultura y sus construcciones.

El arte genuino, surge así de un miedo original que cuestiona a lo amorfo su falta de forma (...) el acto artístico implica polaridad, porque parte de la vida como absoluto y se traduce en una cosa incrustada dentro de una sociedad, de acuerdo con un tiempo y con una forma preestablecida. En este punto asoma lo tenebroso del arte. (...) se vuelve a traducir en formas o en signos comprensibles aquello que socialmente fue excluido o relegado como algo tenebroso para la inteligencia (...) El arte cierra así una parábola de ajuste porque es la transición de lo tenebroso hacia la luz. (Kusch, 2007).

En ese sentido, vemos que el arte, cumple con una función reguladora, en donde lo ritual se manifiesta de diferentes formas, ya sea los rituales del paso de la vida a la muerte, o las esculturas que muestran la historia sagrada de algún culto. En cualquiera de los casos, vemos que los artistas dan vida a las creencias o ideas que surgen a través de su reconocimiento social.

Magía menor o magia inferior

La magia menor o magia inferior es aquella que tiene propósitos terrenales y materiales, además, se relaciona con el aquí, el ahora y las energías de la tierra, por lo que también es fácil comprenderla como magia natural.

El libro por excelencia para descubrir la magia inferior es el grimorio de *clavicula salomonis*, como definición preliminar de la magia encontramos que: *"LA MAGIA es el conocimiento más divino, más alto y más absoluto de la filosofía natural, lograda en sus obras y operaciones maravillosas por medio de un correcto entendimiento, de las virtudes internas y ocultas de las cosas, para que desta manera, aplicando agentes verdaderos a los pacientes, extraños y admirables efectos sean producidos"*.

LaVey se refiere a la magia menor como un cambio en la voluntad del individuo por parte del mundo natural, en donde el mago o maga ejerce fuerzas de su propia voluntad para producir equilibrio y además el cambio en la voluntad de las personas quienes son hechizadas.

La magia menor, se realiza mediante acciones y condiciones mágicas y es de suma importancia la libertad personal.

En este tipo de magia, en el mago o hechicero, influye la energía de la naturaleza, únicamente, a través de ella, es decir, la mueve pero no la crea. Los rituales de la magia menor no se mueven por las emociones o las visualizaciones, en este caso, la ciencia juega un papel determinante, ya que el magnetismo y la energía, permiten el camino para que las cosas ocurran.

THE GREAT SYMBOL OF SOLOMON

Metodología de investigación - creación

I. Investigación / recolección:

En este primer momento se desarrolla la recolección de materiales por medio salidas de campo, cuyo propósito es indagar acerca de las formas y los componentes medicinales/mágicos. En esta fase, el material reunido, la información recolectada en campo durante las visitas a herboristerías específicas, es catalogada dentro de apartados denominados “lo histórico” en relación al objeto de estudio.

II. Experimentación / Creación

Por su parte la recolección de muestras, se realiza para la producción de la experiencia desde la manipulación de la materia en el aglutinamiento de las acuarelas a base de hierbas, la producción de formas y técnicas que se recopilan en la memoria de la obra y con las cuales se crea la instalación final. En este momento inicia el momento de la creación.

En esta fase se cataloga todo el material en donde la idea de libro abierto toma forma, por medio de la elaboración y edición de todos los contenidos a manera de “capítulos” para estas herbofanías. Se formulan los términos estimulación, invocación, protección, conducto y trance, en relación con las características mágicas de hierbas elegidas, para la consolidación conceptual del ritual y la creación del material que conforma el proyecto.

Mediante la experimentación con las fuentes y el trabajo de taller se proponen los estados para cada escultura y se propone una relación con las hierbas, son los subtítulos en el capítulo del libro “Estados” los cuales son denominados de la siguiente forma:

- *Solvtio Viridis*: Romero / Estimulación
- *Solvtio Niveus*: Ajo y Jazmín / Protección
- *Solvtio Concvlium*: Beleño negro / Conductor
- *Solvtio Flavus*: Ajenjo / Invocación
- *Solvtio Aurantico*: Amapola / Trance

III. Montaje.

En Esta fase la determinan las condiciones para el montaje de la obra, en las cuales se debe exponer. Se reflexiona y se toman decisiones acerca de la instalación y la relación de los objetos con el espectador, Se propone realizar un montaje con cinco esculturas y la presentación del grimorio a través de un trabajo de archivo que se exhibe como un libro abierto.

A su vez, se define el montaje digital de todo el proceso realizado en la primera y segunda fase, el cual se proyecta como una muestra en video dentro de la instalación. Además, dentro del montaje digital, se trabaja en el montaje del sitio web, donde se encuentran todos los contenidos visuales y escritos desarrollados durante todo el proyecto.

Registro del proceso creativo y de investigación

Dado el carácter procesual se propuso un documento de memorias del proceso. En este documento se establecen elementos determinantes para la creación de la obra, los que concluyen, tanto en la instalación, como en los capítulos que hacen parte de este libro abierto:

- I. Acuarelas a base de hierbas mágicas.
- II. Alegorías botánicas.
- III: Registro de recolección.
- IV. Ilustraciones botánicas.
- V. Estados.

En un primer momento, en el archivo se plantean diversos referentes artísticos, visuales y bibliográficos, con los que se realiza una investigación en torno a las temáticas relacionadas con la obra.

En este documento se registraron los materiales adquiridos en la primer etapa de recolección, fotos, plantas, material sonoro, experiencias narrativas, a su vez, se archiva todo el material que fue siendo creado en la segunda etapa, acuarelas, ilustraciones en tinta, aglutinamiento para las acuarelas artesanales, intervención de las piezas escultóricas y la creación de textos.

Todo el material recolectado, se usa en la creación del video proyectado que hace parte del montaje de la instalación y para la publicación de la página web, que también hace parte del resultado esperado dentro de los recursos para la creación de la obra y su correspondiente archivo. El proceso puede consultarse en el sitio web:

<https://www.daiannasierra.com/herbofancias/>

Prueba con acuarelas, hojas recolectadas durante la segunda parte del proceso de creación.

•: *Capítulo II* :•

HERBOFANÍAS - GRIMORIO (Partell)

DECLARACIÓN A LA HERBOFANÍA

1. *Cada Herbofanía cobra vida por medio de la libertad personal del individuo que la experimenta.*
2. *Propongo un grimorio "NO tradicional" que establezca relaciones desde diversos escenarios, una instalación, un libro digital y un sitio web.*
3. *Con esta obra, busco involucrar a las personas en procesos relacionados con la magia de las hierbas, la hechicería, la medicina tradicional, el cuerpo, el ritual y la mujer, por medio de la exploración.*
4. *Por su parte, cada Herbofania, integra al espectador en un recorrido, por medio de diversas alturas y espacios, con lo que pretendo se sientan inmersos en un ritual.*
5. *A través de este grimorio "extendido", quiero producir un pacto entre los espectadores, y las relaciones naturales, cambiando la experiencia estética tradicional.*
6. *Por medio de esta experiencia, deseo que el cuerpo femenino se convierta en una forma de resistencia en el arte.*
7. *Al indagar sobre la diversidad, descubro que existe un punto de encuentro que se hace visible a través de esta obra, el cual quiero comunicar a quien la experimenta.*
8. *A través de Herbofanías, descubro parte de nuestros instintos naturales humanos, los cuales expongo por medio de esta instalación, para empezar a construir certezas.*

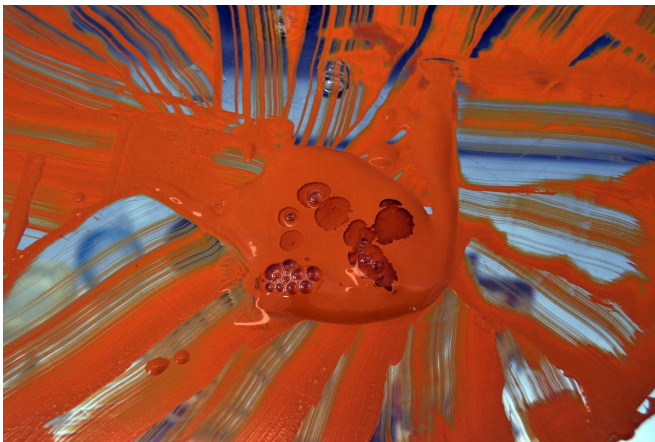
- *I Acuarelas a base de hierbas mágicas* -

AGLUTINAR, HACER POLVO LAS HIERBAS, PISAR EL PIGMENTO Y VERTER EN LOS GODETS

Son los pasos generales para hacer acuarelas artesanales. Pero ¿Por qué es importante preparar estas acuarelas de hierbas, de esta forma? ¿Cuál es la diferencia entre las acuarelas que preparo y las de marcas industriales?

Fotografía, aglutinamiento de acuarelas caseras, después del proceso de recolección.

Dejar reposar el huevo, sentar el agua, aclarar la miel con esta agua y disolver la goma arábica, es el procedimiento más purista para hacer acuarelas propias, estas tienen la propiedad de ser más brillantes y compactas que las convencionales, algunos pigmentos se aglutinan más fácil que otros, además, usar hierbas que son sedantes o venenosas como la belladona y otras de uso común como la espinaca o el romero, implica un mayor cuidado.

Para aglutinar el pigmento, se pisa en una base de vidrio con una moleta de vidrio, podría ser también en un mortero tradicional, pero la placa de vidrio y la moleta produce, para mi, un gesto primitivo y romántico, el sonido que surge de los pigmentos al ser pisados de esta forma, me conduce a la materia pura y siento que esto luego se percibe en el papel. Manipular las mezcla de colores desde su forma líquida antes de hacerse pasta, la forma en que se recoge y se envasa, es una decisión completamente propia.

Las acuarelas tienen ese valor inherente de producir dimensiones particulares y causar estados de experiencia, valores, en mi parecer, muy propios de la magia y que predomina aún más a la hora de preparar nuestros pigmentos, ejercemos esta influencia mística que surge en ese preciso momento en el que manipulamos los materiales y creamos colores, controlamos de alguna forma lo incontrolable y preparamos estos elementos que dan vida a la obra y a esta dimensión artística material.

Indagar en los materiales y encontrar la relación que guardan las hierbas para la construcción de un pigmento, no es solo importante a la hora de representar el concepto al cual me refiero, la relación entre la magia, las hierbas y lo místico, sino que a su vez, encuentro pertinente la experiencia sensible al momento de manipular estos elementos, experiencia de liberación y conciencia, que conduce a este sentido ritual.

- *II Alegorías botánicas* -

Láminas hechas con acuarelas a base de hierbas mágicas, que representan cuatro estados dispuestos en cuatro puntos cardinales dentro del ritual, estas simbolizan la relación entre el cabello, mujeres hechiceras, las hierbas y la magia natural, y a su vez, representa a las mujeres desde su sapiencia y su experiencia.

I. SOLVTIO VIRIDIS

ESTIMULANTE

Clasificación mágica: Deseos

Planta: Romero

Punto cardinal: Norte

II. SOLVTIO NIVEUS

PROTECTOR

Clasificación mágica: prevenir

Plantas: Ajo/Jazmín

Punto cardinal: sur

IV. SOLVTIO FLAVO

INVOCACIÓN

Clasificación mágica: Romper embrujo

Planta: Ajenjo

Punto cardinal: Este

V. SOLVTIO AURANTIACO

TRANCE

Clasificación mágica: Exorcismo

Planta: Amapola

Punto cardinal: Oeste

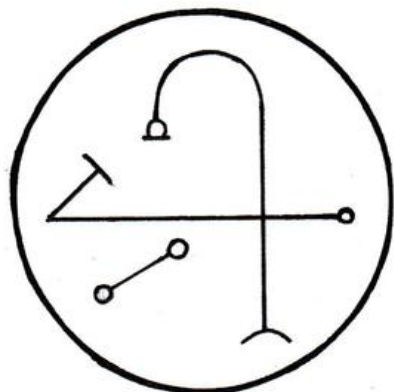

- III Registro de recolección -

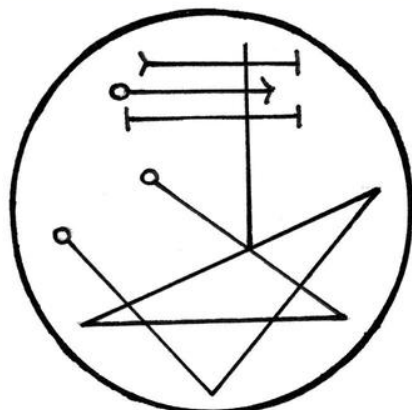

Este registro se plantea por medio de dos elementos fundamentales, salidas de campo y visitas a herboristerías. Mediante este proceso de recolección, inicia la experiencia plástica, y a su vez, al indagar sobre el conocimiento que perdura durante mucho tiempo, fundamentalmente en personas que trabajan en el medio de la medicina tradicional de las plantas. Los materiales cobran relevancia, es una fase de descubrimiento, experimentar con técnicas, clasificación e inspiración para la creación de la obra.

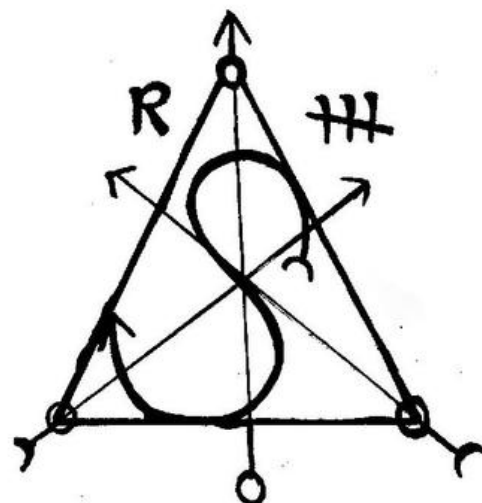
- *IV Ilustraciones botánicas* -

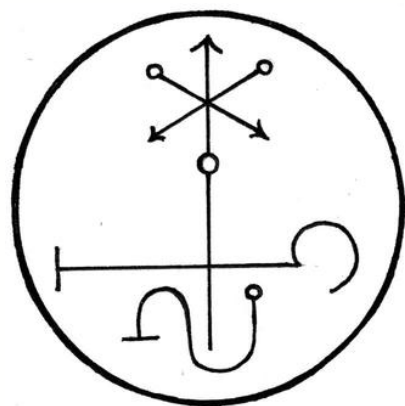
:: Amapola ::

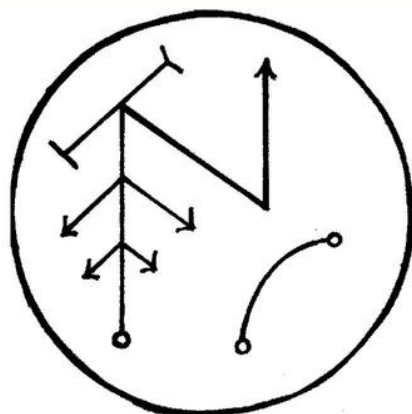
:: Beleno Negro ::

:: Romero ::

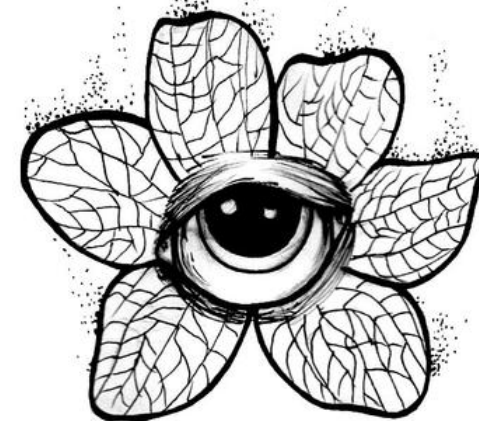

:: Ajo - Jazmín ::

:: Ajenjo ::

SIGILOS

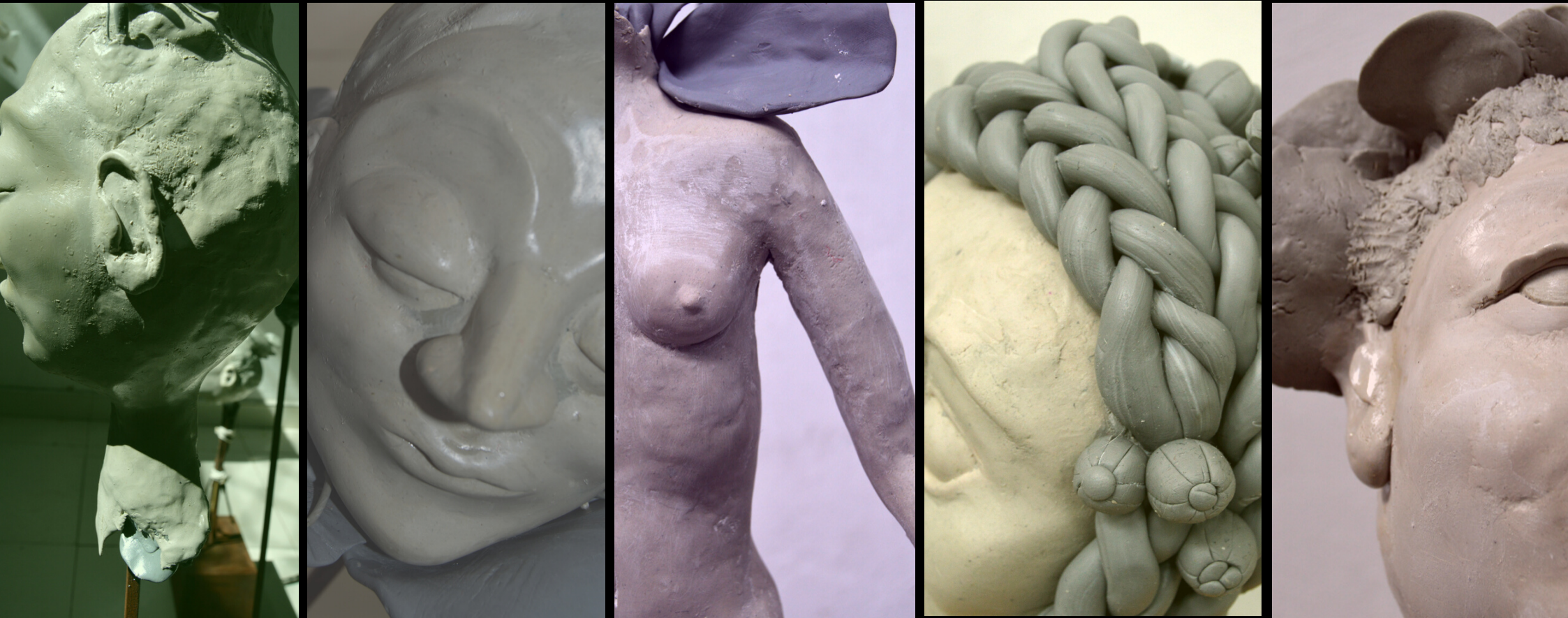

Las ilustraciones botánicas existen como documento científico para identificar las plantas, detallar sus partes y su estructura. En estas *Herbofanías*, las ilustraciones botánicas ilustran el cuerpo femenino en su relación estructural con las plantas, además, la creación de sigilos en relación a cada una de las características mágicas del ritual expuesto por las hierbas, los estados y la experiencia estética.

-V. Estados -

Los estados, son las representaciones escultóricas que surgen a través de la investigación expresiva. Cada uno de ellos, es una figura antropomorfa femenina, en representación de las mujeres de las hierbas, cumplen con una relación herbaria y color identitario, estos cinco estados se denominan "*Solvaios*" en su totalidad, debido a "la solución" que por medio de la experiencia plástica, encontré para las relaciones expuestas durante todo el proceso. Además, cada *Solvao*, lo compone el color de la planta, y con el que el ritual cobra vida, *Viridis*, *Niveus*, *Conculium*, *Flavo* y *Aurantiaco*.

Estos valores nominales, fueron determinados en latín, por la relación cercana de esta lengua con la magia natural o científica, puesto que cada estado, responde a señales del mundo natural, a través, de un proceso de creación, en el que se involucran estas hierbas para la producción del ritual en su totalidad.

.: *I. Solvatio Viridis* .:

Característica pieza ritual: Estimulante

Elemento: Agua

Propiedades medicinales: antiséptico, antiespasmódico, desintoxicante.

Clasificación mágica: Deseos

Usos mágicos: Memoria, momentos felices, abrir el corazón, inspiradora, hierba de la felicidad, coraje, buena suerte, purificador.

Descripción: Este estado lo representa la estimulación, purificación y deseo del romero, hierba que conecta que nos conecta con la configuración alquímica de esta hierba, implica el contacto con la estimulación de la memoria y la experiencia en momentos de introspección en donde los sentires nos conectan con lo más puro, la felicidad inocente de la niñez o el placer del amor.

Las hojas que se esconden dentro del cabello de esta pieza, enseñan la energía interior, el deseo que tiene el aliento por ser visibilizado, la conciencia confidente que guarda la sabiduría a su paso por la tierra, permiten contemplar la relación entre la planta de romero y el cabello de la figura, esto como el resultado de la unión de lo humano y lo natural, relación que enmarca lo oculto de la planta y el poder que tiene la magia oculta cuando reconocemos esta conexión.

.: II. *Solvitio Niveus* .:

Característica pieza ritual: *Protección*

Elementos: Fuego

Propiedades medicinales ajo: Antibiótico, en grandes cantidades funciona como la penicilina, limpia el corazón, estómago, hígado y páncreas

Propiedades medicinales jazmín: Relajación, agente del sistema nervioso, aromaterapia, quita el dolor de cabeza.

Clasificación mágica: Protectora

Usos mágicos ajo: confidente, adivinación, romper hechizos, forzar el éxito, protección.

Usos mágicos jazmín: Aclarar pensamientos, fertilidad, meditación, sensibilidad.

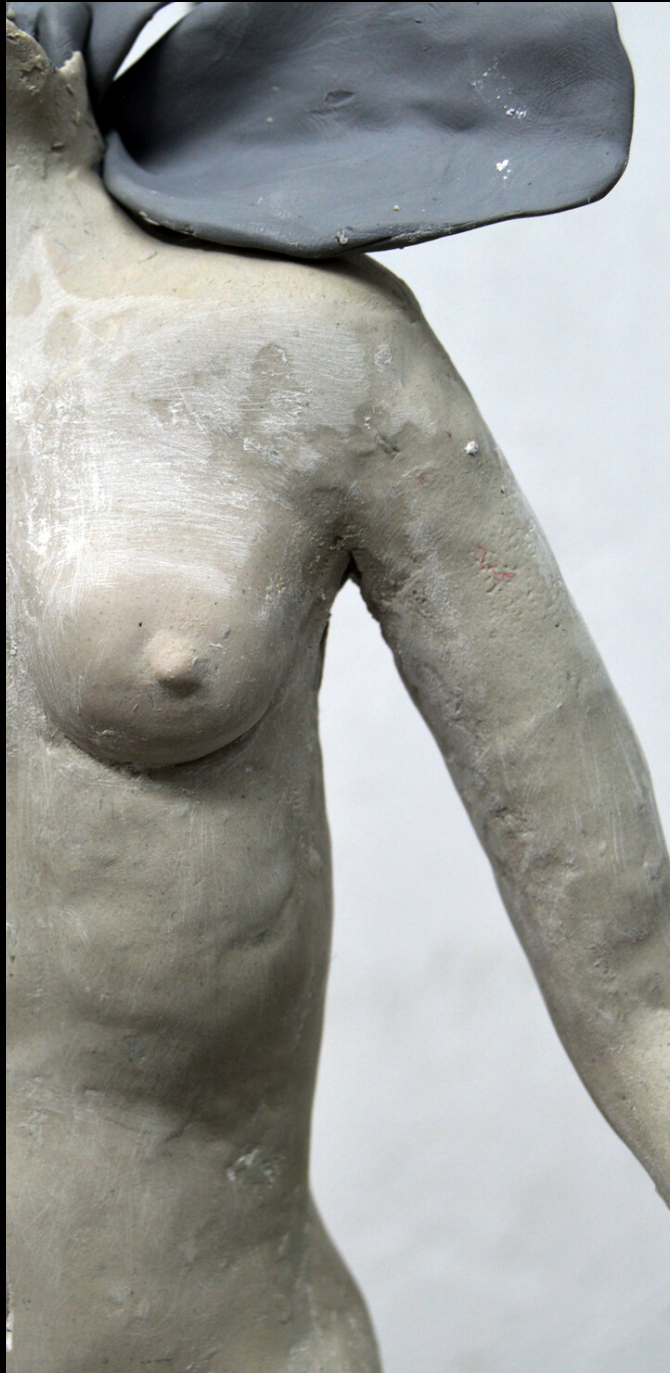
Descripción: Este estado representa el blanco del jazmín y el ajo, que en conjunto, representan un amuleto mágico que limpia el cuerpo y la mente y aleja las malas energías del ser que hace uso de él. En este caso, existe una relación entre las hojas y raíces del ajo y el cabello del rostro humano, y a su vez, la flor de jazmín que induce a un estado introspectivo, amarrado todo esto al tallo con corteza del árbol que ayuda a conducir la energía. el tallo que se evidencia en la parte inferior, junto a la corteza, se emplea para establecer la relación que conduce a estos dos elementos naturales, la estabilidad cuando se encuentra

uno con el otro, el equilibrio para alcanzar un estado ritual que aclara los pensamientos y permitir la sensibilidad mental que ejerce influencia sobre nosotros mismos.

.: III. Solvatio Conculium .:

Característica pieza ritual: Conductor

Elemento: Agua

Propiedades medicinales: Sedante, narcótico.

Clasificación mágica: Limpia

Usos mágicos: Bastón mágico, romper hechizos, sabiduría, unión con la naturaleza.

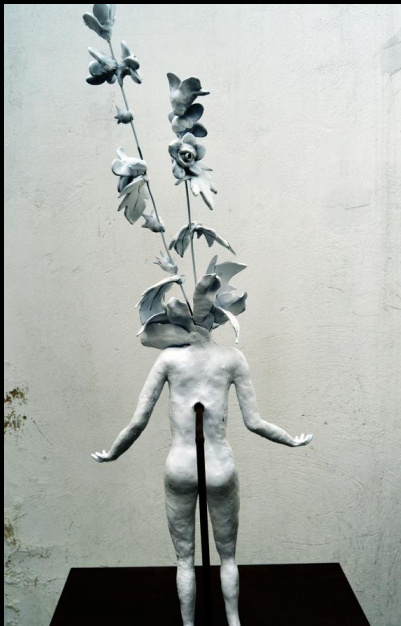
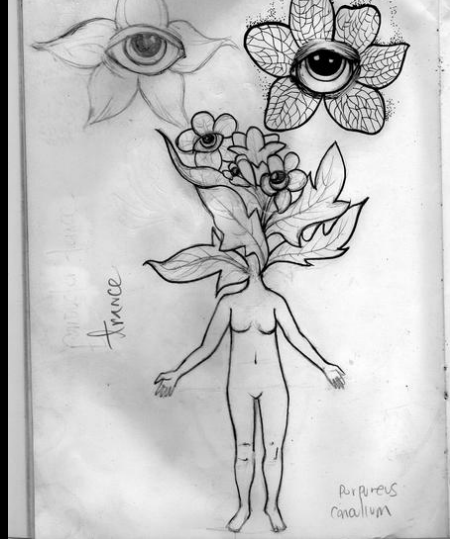
Descripción: Este es el estado de los cardos, lo representa el Beleño negro, planta predominante en el uso de la magia y la hechicería, este representa los elementos que justamente se pretenden representar en el desarrollo plástico y conceptual de esta pieza.

En el siglo XVIII las mujeres usaban la infusión de beleño negro para la atracción física, se aplicaban unas gotas en sus ojos para dilatar sus pupilas y de esta forma lucir más bellas, Shakespeare hace uso de los cardos para atraer el sopor, envenenar y conducir a estados sobrenaturales; con el tiempo, el uso de estas plantas dejó de ser tan común, precisamente por ser esta, una planta venenosa.

Las relaciones que se manifiestan en esta pieza, son las del cuerpo femenino que representa la fuerza impulsa, la conexión entre la creación y la unión con la naturaleza, lo que establece en este caso a la **quinta esencia**.

Esta pieza antropomorfa femenina, de la que se desprende un cardo de beleño negro, personifica las visiones y los poderes astrales como centro y naturaleza de las cosas, materia oscura que guía a los cuatro elementos básicos del universo, agua, tierra, fuego y éter.

:: IV. Solvatio flavo ::

Característica pieza ritual: Invocación

Elemento: Fuego

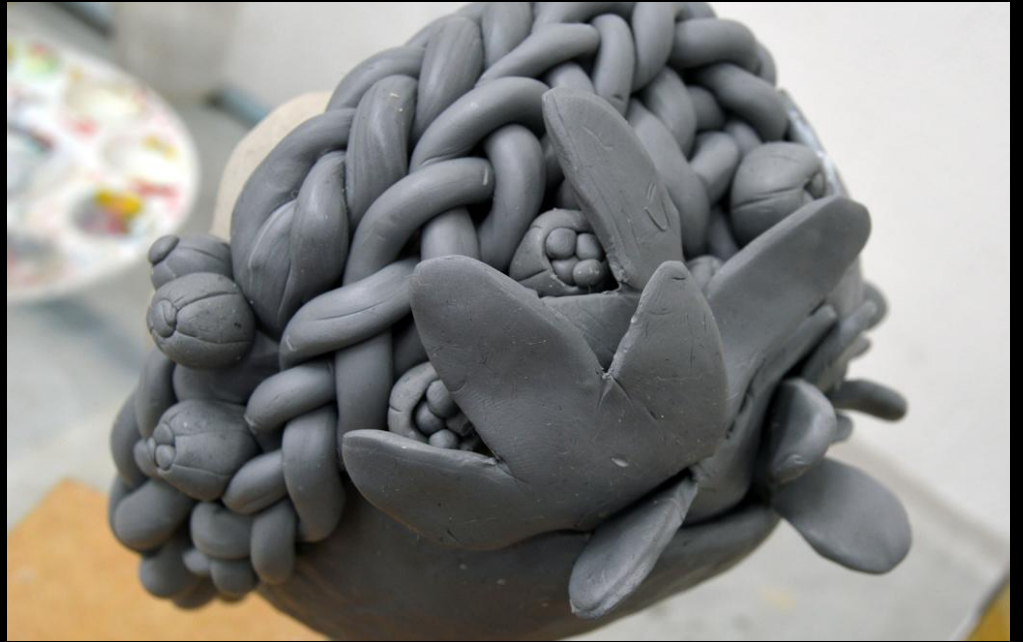
Propiedades medicinales: Bueno para la vesícula y el hígado, vitalidad, apetito.

Clasificación mágica: Romper el embrujo.

Usos mágicos: Energía, vitalidad, armoniza el espíritu, abrir puertas para la suerte y el amor, potencia el amor.

Descripción: El Ajenjo es la planta que representa este estado, en el podemos ver algunas variaciones durante el proceso de creación, que surge por a través de la intuición. El cabello trenzado que vemos al rededor de la cabeza de esta pieza, simboliza la unidad entre el pensamiento y el corazón, cada cabello entrelazado en búsqueda de unión, seguridad y encantamiento, para este ritual de invocación.

:: V. Solvío Aurantiaco ::

Característica pieza ritual: **Trance**

Elemento: Agua

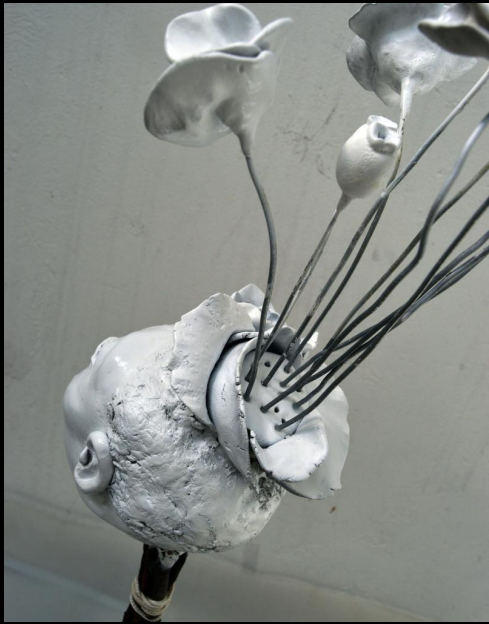
Propiedades medicinales: Analgesico, trata el insomnio, combate al dolor de cabeza, relajante

Clasificación mágica: Preventiva

Usos mágicos: Trascender la conciencia, introspección, observación.

Descripción: Este estado representa el carmesí de la amapola, que conduce en este ritual al trance, en la parte inferior dos nudos hechos en la parte inferior, amarrando un grupo de palos de madera, lo que representa la relación de la tierra y el cuerpo. Estos nudos, se hacen con un cordón blanco con cinco nudos por los cinco estados que acompañan este ritual, como forma meditativa para conseguir el trance deseado.

REGISTRO DEL MONTAJE: Parte I Grímorio / Instalación

<https://youtu.be/XcDki5kISLA>

ELEMENTO VISUAL DIGITAL DE LA INSTALACIÓN

<https://youtu.be/sCz16qsNc-w>

Bibliografía

- Agente provocador (2019). Anarquía cósmica: Austin Osman Spare y el arte ingobernable. Recuperado de: <http://www.agenteprovocador.es/publicaciones/anarquia-cosmica-austin-osman-spare-y-el-arte-ingobernable>
- Barros, C. (1999). La humanización de la naturaleza en la edad media. Recuperado de: <https://www.semanticscholar.org/paper/La-humanizaci%C3%B3n-de-la-naturaleza-en-la-Edad-Media-Guimer%C3%A1ns/d15269dcf17edd5a8102367888ccdd2ba4dd9c2d>
- Cándano, G. (2008). Reminiscencias misóginas en la literatura ejemplar: un aspecto de lo maravilloso mágico en la Baja Edad Media. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-30822008000200012
- Cunningham, S. (2008). Enciclopedia de las hierbas mágicas. Obtenido de: <https://peregrinadanza.wordpress.com/2018/02/27/para-descargar-enciclopedia-de-las-hierbas-magicas-de-scott-cunningham/>
- Eliade, M (1957). Lo sagrado y lo profano. Obtenido de: <https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/eliade-m-1957-lo-sagrado-y-lo-profano.pdf>
- Heinrich Kramer, H. Sprenger J(1486) The Malleus Maleficarum. Recuperado de: <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=8SlpgZF-QtoC&oi=fnd&pg=PP1&dq=malleus+maleficarum+1486&ots=sRVM9cWAcM&sig=5VWwjXIMn8QYyI4ZJkLhgCnO8PM#v=onepage&q=malleus%20maleficarum%201486&f=false>
- Henningsen, G. (1980). El Abogado de las Brujas. Brujería Vasca e Inquisición Española. Trad. Rey, M. Alianza Editorial. Madrid, España.
- Kieckhefer, R. (1992) La Magia en la Edad Media. Revista Crítica. España.
- Lara , E. Montaner, A. (2014). Señales, portentos y demonios. La magia en la literatura y la cultura española del Renacimiento. Obtenido de: <http://repositoriodigital-la-semyr.es/index.php/rd-ls/catalog/book/34>

- Le Goff, J. (1964) La civilización del occidente medieval. Obtenido de: https://www.academia.edu/6335957/la_edad_media_le_goff
- Medici, M. (1991). Magia natural. Obtenido de: <http://kipe-iq.xgs.skime.pw/7Snsde14-8MRY1/>
- Mora Contreras, L. La Brujería y la Caza de Brujas en los siglos XVI y XVII: Evolución de un proceso (2002).
- Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC.(2019). Hendrix, J. Materia prima. Recuperado de: https://muac.unam.mx/evento/materia-prima-19752019-de-jan-hendrix?fbclid=IwAR3TFL_qwag2AE5ZH3fMSszK6UehTKHQoX4scrL7-Hm-wN2RfZEbiZsmCRo
- Parra, C. Díaz, S. (2016). Herbarios y jardines botánicos, testimonios de nuestra Biodiversidad. Recuperado de: http://ciencias.bogota.unal.edu.co/fileadmin/Facultad_de_Ciencias/Publicaciones/Archivos_Libros/Serie_Biblioteca_Jose_Jeronimo_Triana/HerbariosJardinesBotanicos.pdf
- Pérez, C. (2005). La mujer como enfermedad y muerte en el proyecto modernista: Notas para un estudio. Obtenido de: <http://webs.ucm.es/info/especulo/numero30/mujermod.html>
- Romero, C. (2004). Elaboración de un herbario local, guía básica. Obtenido de: http://area.us.es/abotbio/guiones/Herbario_local.htm
- Roob, A. (2006). Alquimia y mística. Recuperado de: <https://es.scribd.com/document/251958655/Alquimia-y-Mistica-Alexander-Roob-pdf>
- Viesca, C. Hechizos y hierbas mágicas, en la obra de Juan de Cárdenas. Revistas UNAM. Recuperado de: <http://revistas.unam.mx/index.php/ehn/article/viewFile/3308/2863>
- Virgili, G (2017). Guía medicinal y espiritual de plantas medicinales. Los secretos de las plantas desde el caribe y la amazonia, hasta el mediterráneo. Angels Fortune Editions.

Documento repositorio
proyecto de grado
Artes visuales
UNAD
2020

