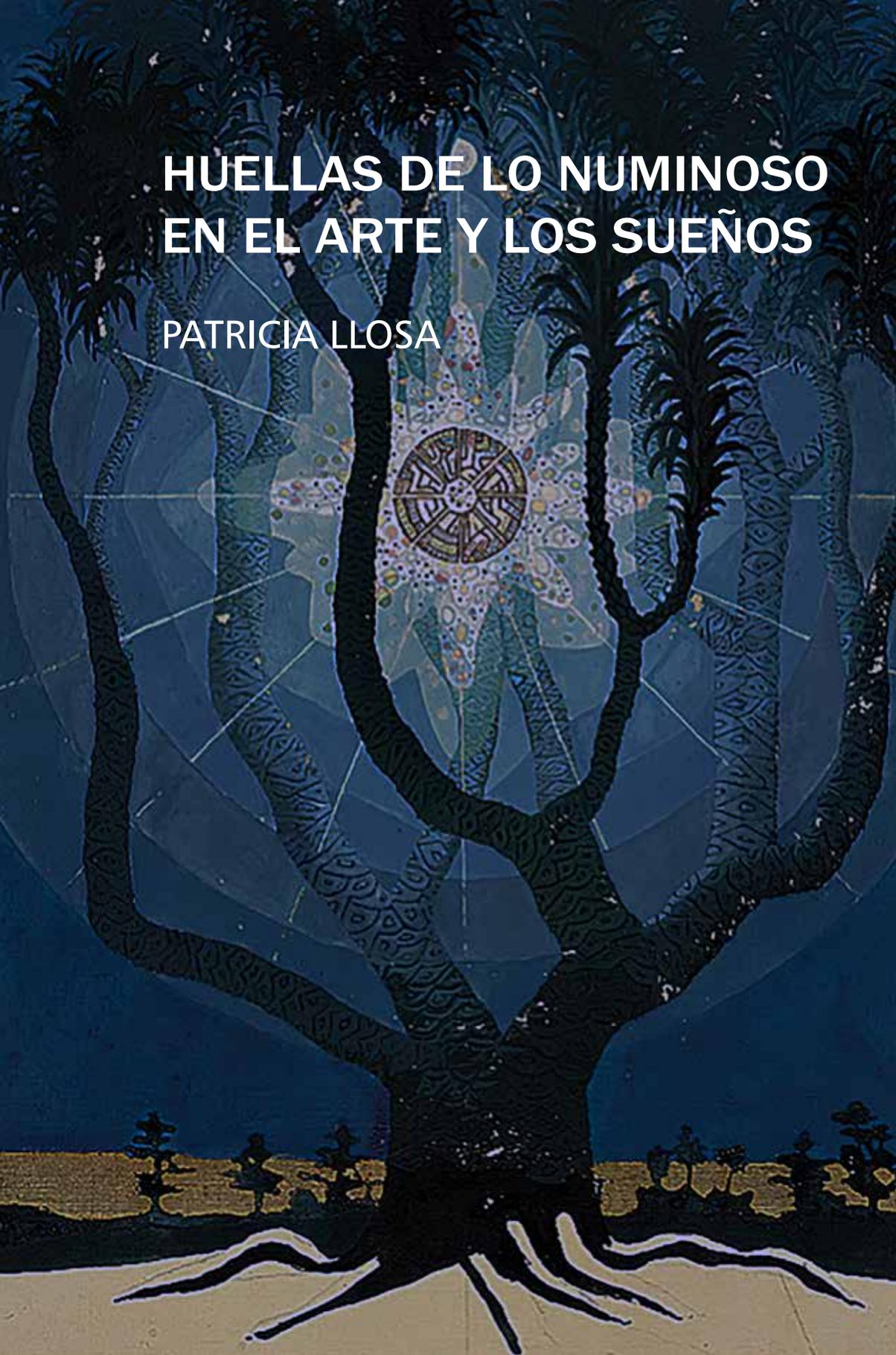


HUELLAS DE LO NUMINOSO EN EL ARTE Y LOS SUEÑOS

PATRICIA LLOSA



“El arte sagrado es una ciencia de formas. Las formas expresan la coincidencia entre las ciencias y técnicas profanas y las ciencias religiosas; es decir, vinculan la física y la metafísica. Estas formas están determinadas por leyes precisas que son las mismas para la construcción de un templo, la fabricación de un jarrón o la creación de herramientas. El arte sagrado utiliza el lenguaje simbólico y el pensamiento mítico como medio de expresión, por lo que si queremos comprender su mensaje debemos reforzar nuestra forma ordinaria de comprensión con un sentimiento más informado y una percepción intuitiva cuya luz puede resolver el dilema de nuestro discurso dualístico habitual. En otras palabras, parece que el conocimiento transmitido por estos sacerdotes sabios del mundo antiguo era el de la unidad de todas las cosas. Este conocimiento solo podía ser transmitido o asimilado por personas para quienes la unidad interna era una experiencia real o para quienes esta experiencia era el objetivo “

Hélène Fleury

Cosmos en piedra, por Hélène Fleury Parabola Volumen 3, n.º 1, “Sacred Space”, primavera de 1978.

HUELLAS DE LO NUMINOSO EN EL ARTE Y LOS SUEÑOS:

¿Cómo percibimos el movimiento vital que anima a todos los seres vivos desde adentro? Durante miles de años, esta idea se ha expresado a través del arte sagrado. Tradicionalmente, el trabajo manual del ser humano ha estado al servicio de la comprensión de nuestro «creador» y la experiencia de lo trascendente, como lo atestiguan siglos de arte creado anónimamente alrededor del mundo. «El arte es la firma del hombre»¹, como lo expresó G. K. Chesterton. El psiquiatra C. G. Jung observó que: “a menudo las manos resolverán un misterio con el que el intelecto ha luchado en vano”². El Maestro Zen Daisetz Suzuki dijo: “La enfermedad del hombre moderno proviene principalmente del olvido del uso amoroso e inspirador y creativo de sus manos”³. Las imágenes más antiguas de la humanidad, las manifestaciones del pensamiento simbólico, son huellas de manos esbozadas en las paredes de las cuevas de Lascaux y Pech Merle hace más de 40,000 años.

Jung describe “ese sentimiento completamente peculiar que surge en nosotros si, en medio del ruido y el tumulto de una calle moderna, nos topamos con una antigua reliquia”, refiriéndose a ellos como “llaves de respiración vivientes”⁴. Después de veinticinco años trabajando en las salas y entre las colecciones del Museo Metropolitano de Arte, rodeada de formas creadas por la psique humana y producidas por manos humanas de una variedad de geografías y culturas, dejé ese mundo para convertirme en psicoanalista junguiana, una estudiante de estas formas tal como aparecen en los sueños y fantasías de los individuos.

Jung dijo: “Todo de lo que somos conscientes es una imagen, y esa imagen es psique”⁵. La fuerza primaria detrás de la imagen tanto en el arte sagrado como en los sueños de los individuos es lo que llama el ser vivo de la psique, definiéndolo como “el principio y el fin de toda la cognición ... el punto de partida de toda la experiencia humana ... la totalidad de todos los procesos psicológicos, tanto

1 Chesterton, G.K. *El hombre eterno*. 1925.

2 Jung, C. G. *Recuerdos, Sueños, Reflexiones*. Nueva York: Pantheon, 1973.

3 Suzuki, Daisetz. correspondencia privada con William Segal.

4 Burke, Janine. *La Esfinge en la mesa: la colección de arte de Sigmund Freud y el desarrollo del psicoanálisis*. Nueva York: Walker &, 2006., p. 268.

5 Jung, C. G. *The Collected Works*: Princeton, Princeton University Press (Vol.13, ¶ 75).

conscientes como inconscientes”.⁶ Gaston Bachelard escribe: “Dime qué infinito te atrae y sabré el significado de tu mundo”. Además, nos dice que las imágenes que elegimos “agregan un vigor especial a nuestra decisión de ser personas, incluso tienen un efecto tónico” sobre nuestro físico “⁷”.

Para profundizar en este efecto tónico de las imágenes, la técnica de Jung se concentra en una imagen, rodeándola desde diferentes puntos de vista en un movimiento mandálico que la mantiene en el centro. Este *circumambular* o darle la vuelta a una imagen, es evocador de la advertencia de Simone Weil: “Mira, mira, mira el objeto hasta que emita su propio resplandor.”⁸ De esta manera, la obra de arte, la metáfora o el símbolo revela sus secretos y despliega su identidad en su propio tiempo como con la eclosión del huevo incubado.

“Un sueño es la pequeña puerta escondida en el santuario más profundo e íntimo del alma, que se abre a esa noche cósmica que fue el alma mucho antes de que existiera el ego consciente y lo será mucho más allá de lo que un ego consciente podría alcanzar.”

C.G. Jung, “El significado de la psicología para el hombre moderno” (Zurich,1934)



“Noche de Sueños”, Museo Rubin de Arte de los Himalaya

6 Jung, C. G. *The Collected Works*: Princeton, Princeton University Press (Factores psicológicos en la conducta humana, (Vol 8 ¶. 261).

7 Bachelard, Gaston. *Aire y sueños: un ensayo sobre la imaginación del movimiento*. Dallas Institute Publications, Instituto de Humanidades y Cultura de Dallas, 1988. pg 2-3.

8 Simone Weil (del libretto de *La Passion de Simone*, Kaija Saariaho, 2006).

“El objetivo, que está detrás de cada verdadera obra de arte, es el logro de un estado del ser, un estado de alto funcionamiento, un momento de existencia más que ordinario. En tales momentos la actividad es inevitable y si esta actividad es con pincel, pluma, cincel o lengua, su resultado no es más que un subproducto del estado, un rastro, la huella del estado.”

Robert Henri, *Artistas en el Arte* (Nueva York: Pantheon Books, 1945), p. 401.



“Noche de Sueños”, Museo Rubin de Arte de los Himalaya

“Sí, las fantasías son muy valiosas, necesitan ser apoyadas, necesitan terapia. La terapia es una especie de maternidad, no del ego, una maternidad de las imágenes que de todos modos nos crían, llegando a visitarnos todas las noches “.

James Hillman, *Inter Views* (Nueva York: Harper & Row, 1983)

Conversaciones con Laura Pozzo sobre Psicoterapia, Biografía, Amor, Alma, Sueños, Trabajo, Imaginación y el Estado de la Cultura. James Hillman, pg. 65-67.



“Noche de Suenos”, Museo Rubin de Arte de los Himalaya

“Hay un camino desde el ojo hasta el corazón que no pasa por el intelecto.”
G.K. Chesterton



(imagen detalle, fresco antiguo italiano, photo - Patricia Llosa)

“Supongamos que le dijieran simplemente "Hay un espíritu poderoso en la habitación" y lo creyera. Entonces, sus sentimientos serían aún menos que el mero miedo al peligro: pero la perturbación sería profunda. Sentirías asombro y cierto encogimiento???, descrito como temor, y el objeto que lo excita es lo Numinoso.”

C. S. Lewis, *El Problema del Dolor* (1940)

“A veces la sensación puede llegar barriendo como una suave marea que impregna la mente con un estado de ánimo tranquilo de la adoración más profunda. Puede pasar a una actitud más estable y duradera del alma, continuando, por así decirlo, emocionantemente vibrante y resonante, hasta que finalmente se extingue y el alma reanuda su humor "profano" y no religioso de la experiencia cotidiana. [...] Tiene sus antecedentes brutos???, Salvajes?, bárbaros y manifestaciones tempranas, y de nuevo puede convertirse en algo hermoso, puro y glorioso. Puede convertirse en la humildad callada, temblorosa y sin palabras de la criatura en presencia de ¿quién o qué? En la presencia de lo que es un Misterio inexpresable y sobre todas las criaturas.

Rudolf Otto, *La Idea de lo Sagrado* (1923)



Belkis Ayón, *Sikán* [segunda edición], 1991, (collagraph en 4 partes). Detalle - Patricia Llosa.



“Mire, mire, mire hasta que la imagen emita su propia luz.” Simone Weil (del libretto de La Passion de Simone, Kaija Saariaho, 2006).

Imagen detalle de la pared de una iglesia barroca en Roma. Detalle - Patricia Llosa.

*Para ver el mundo en un grano de arena
y el cielo en una flor silvestre
abarca el infinito en la palma de tu mano
y la eternidad en una hora.*

William Blake, Augurios de la Inocencia.

