

TOQUE DIVINO

La gestualidad de las manos como representación de lo espiritual

JAVIERA SILVANA GONZÁLEZ PADILLA

Memoria para optar al título de Licenciada en Artes Visuales

Profesor guía: Nathalie Goffard

FACULTAD ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO
ESCUELA DE ARTE

Santiago, Chile

2021

Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el SEÑOR, son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza.

Jeremías 29:11

ÍNDICE	Pág.
Índice de Ilustraciones.....	4, 5
Introducción.....	6
Temas	
1. El Peso Gestual de la Mano.....	7
1.1 La Mano y sus Gestos en el Medio Religioso.....	8
1.2 Las Manos como símbolos en el Arte Religioso.....	13
2. Relacionando lo Diverso: Del gesto a la pieza artística.....	15
2.1 Espiritualizando.....	16
2.2 Sistematización de la Expresividad.....	17
Conclusión.....	24
Bibliografía.....	25
Bibliografía Complementaria.....	25

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Capítulo 1

1. Lenguaje de Señas

<https://www.infobae.com/tendencias/2020/06/05/la-importancia-de-los-interpretes-de-la-lengua-de-señas-en-los-discursos-oficiales/>

2. Papa Francisco Persignándose

[como-y-por-que-hacer-la-senal-de-la-cruz-antes-del-evangelio](https://www.infobae.com/tendencias/2020/06/05/la-importancia-de-los-interpretes-de-la-lengua-de-señas-en-los-discursos-oficiales/)

3. Estatua Buda Abhaya

<https://www.catawiki.com/es/stories/5107-posturas-de-buda-el-significado-de-las-manos-en-las-estatuas-de-buda>

4. Estatua Buda Varada

<https://www.catawiki.com/es/stories/5107-posturas-de-buda-el-significado-de-las-manos-en-las-estatuas-de-buda>

5. Estatua Buda Karana

<https://www.catawiki.com/es/stories/5107-posturas-de-buda-el-significado-de-las-manos-en-las-estatuas-de-buda>

6. Llaveros de Hasmas

<https://www.myviewishlearning.com/article/que-es-una-hamsa/>

7. Registro fotográfico, Javiera González, 2021

Subcapítulo 1.2

8. Juicio Final, Guiotto

9. La Creación de Adán, amplificación, Miguel Ángel

10. La Creación de Adán, Miguel Ángel.

Capítulo 2

Subcapítulo 2.2

1. Registro Fotográfico, Javiera González, 2021
2. Screenshot Video Iglesia Nido de Águilas, Javiera González, 2021
<https://www.youtube.com/channel/UCYLInMlqx1NpZ5VZ7v4BUOQ/videos>
3. Registro Fotográfico, Javiera González, 2021
4. Registro Fotográfico, Javiera González, 2021
5. Registro Fotográfico, Javiera González, 2021
6. Registro Fotográfico, Javiera González, 2021
7. Registro Fotográfico, Javiera González, 2021
8. Regla de 3, Javiera González
9. Prueba de Montaje 1, Javiera González
10. Montaje, Javiera González

INTRODUCCIÓN

Durante mucho tiempo he intentado idear una forma en la cual la espiritualidad se puede reflejar como una pieza artística, en el presente, dado que el arte contemporáneo parece alejarse de dicha problemática

Esta memoria da cuenta de mi último proceso de investigación; la cual se centra en 3 conceptos clave, Espiritualidad, Gesto y Rito. Comenzaré con un desglose investigativo del gesto manual y de cómo la mano, en sí misma, cobra protagonismo en diversas culturas religiosas como forma de conexión con la espiritualidad. Por otro lado, estudiaré sus distintas representaciones en algunos ejemplos de la historia del arte que se encuentran en diversas culturas religiosas de la misma forma que en significativas piezas de este.

La expresividad de la mano en la religión tiene una connotación importantísima en cada cultura, y la apropiación de esta, que el arte ha tomado del cristianismo, donde encuentra las prácticas de la representación, su simbología y uso en diversas piezas.

Bajo esta investigación, describiré el proceso personal de obra que me ha llevado a sistematizar un proceso espiritual que normalmente fluye dentro de un rito y cómo este retoma la religión para entrelazarse nuevamente con el arte.

1. El Peso Gestual de la Mano

Etimológicamente *gestus* se construye de la raíz en latín *gerer*, que significa hacer y llevar, qué quiere decir expresar movimientos y actitudes del cuerpo en general. Algunos poseen una intención comunicativa y otros acompañan al habla, lo que implica que son producidos para el beneficio de un interlocutor. Generalmente este tipo de gestualidad es una herramienta estratégica de nuestra actividad comunicativa, nos informa sobre el estado de las emociones, el estado general del cuerpo y sobre nuestras actitudes para presentarnos el estado de ánimo, los deseos, las emociones, la motivación.

Según Allan y Barbara Pease, en su libro “El Lenguaje del Cuerpo – Cómo interpretar a los demás a través de sus gestos”, las manos han sido la herramienta más importante de la evolución humana y existen más conexiones entre el cerebro y las manos que con otras partes del cuerpo. Por eso, más allá de su mera funcionalidad en las tareas diarias, las manos tienen una función básica en la comunicación y en la expresión de nuestro interior. La cara, las manos y el cuerpo respectivamente se involucran en la comunicación de forma involuntaria y la decodificación de este tipo de mensajes también se realiza de modo casi inconsciente. Así, sabemos si alguien está enojado, alegre, distante, etc, con solo ver su lenguaje corporal y los gestos que emite.

También, cabe mencionar que el lenguaje de señas es un tipo de comunicación que está basado en los gestos. Esta es la lengua natural de expresión gesto-espacial y de percepción visual gracias a la cual las personas sordas pueden comunicarse con su entorno social. Se compone de movimientos y expresiones a través de las manos, los ojos, el rostro, la boca y el cuerpo.

Si ponemos en relación la gestualidad y un momento de éxtasis, estas no logran describirse en palabras, sino, más bien, se refleja a través de los gestos. La persona alegre, agradecida o entusiasta articula un movimiento con la cabeza o la mano, así mismo la que está dolida y acomplejada aprieta su pecho.

1.1. Las Manos y sus Gestos en el Medio Religioso

Los gestos ejecutados por los creyentes participantes de cualquier ritual, ya sea místico o religioso, muestran ser la expresión de un símbolo gestual tradicional, construido sobre un conjunto de creencias populares o incluso folclóricas y es el análisis semiológico el que facilita el acceso de las investigaciones antropológicas a esta fascinante cuestión; las representaciones gestuales de las creencias más numerosas. En este punto nos enfocaremos en paralelizar estos gestos manuales y cómo se desarrollan, interpretan y convierten en un ritual en cada cultura religiosa.

CATOLICISMO

Durante la Misa los católicos asumen diferentes posturas corporales: de pie, de rodillas, sentados o realizando una serie de gestos corporales. Cada gesto corporal que se asume enfatiza y refuerza el significado de la acción en la que se está participando del culto. Uno de los más reconocibles es la Señal de la Cruz o comúnmente llamado Persignarse (en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo) con la que se da inicio a la Misa y con la que en forma de bendición se concluye. Dado que por Su muerte en la cruz es que Cristo redimió a la humanidad,

se hace la Señal de la Cruz en la frente, labios y corazón al inicio del Evangelio con un movimiento manual.

BUDISMO

En el Budismo engloba toda una serie de culturas y tradiciones que son reconocibles por los gestos de las manos o mudras, cada uno de los cuales transmite un significado espiritual, ya sea, ejecutado o simplemente teniendo una estatua con este gesto. Algunos de ellos son:

- (1) El gesto Abhaya, Buda se muestra con la mano derecha levantada, con la palma hacia afuera y los dedos hacia arriba, mientras que el brazo izquierdo está junto al cuerpo. Este mudra es el gesto de la valentía. Muestra la etapa en la vida de Buda inmediatamente tras alcanzar la iluminación.
- (2) El brazo derecho de la estatua Varada está caído con la palma hacia el espectador. Los cinco dedos extendidos representan las cinco perfecciones: generosidad, moralidad, paciencia, esfuerzo y concentración. El mudra Varada significa compasión y caridad, y a menudo se combina con otros mudras.
- (3) En el gesto Karana, el dedo índice y el meñique apuntan hacia arriba, mientras que los otros dedos están doblados en la palma. El Buda Karana se puede representar tanto sentado como de pie. El significado de este gesto es protegerse del mal y deshacerse de demonios y energías negativas.

Mudra Abhaya

Mudra Varada

Mudra Karana

ISLAM

El levantamiento de las manos para la oración es uno de los actos supererogatorios de la oración del Islam. Levantar las manos a nivel de los hombros en dirección a la meca cuando se comienza la oración, arrodillarse e inclinarse en una alfombra y después de levantarse en alabanza a Allah.

JUDAÍSMO

En el Judaísmo, el símbolo de la mano o de las manos de la bendición sacerdotal, aparecen en manuscritos cabalísticos y amuletos, con el efecto de crear un puente entre el devoto y Dios. También, además de símbolos, las manos tienen un significado que lleva al ritual diario como es el lavado de ellas. Uno de ellos es Negel Vasser, que literalmente significa “agua para uñas”. Hace referencia al rito de

lavarse las manos inmediatamente después de levantarse. Se llena un vaso con agua y se vierte sobre cada mano de manera alternada para lavarlas tres veces cada una. Esta costumbre se basa en el proceso mediante el cual el Koen se preparaba para servir en el Templo; según Éxodo 30: 19 “Y Aaron y sus hijos se lavarán las manos y los pies... cuando se acerquen al altar para officiar”. La religión Judía dice que el hombre encomienda su alma cansado y exhausto, y Dios se la devuelve rejuvenecida y renovada para que pueda servir a su Creador con todas sus facultades, ya que este es el principal objetivo del hombre. Por lo tanto, se debe santificar con Su santidad, y lavar las manos con agua de un jarro antes de servirle, tal como hacían los sacerdotes cada día antes de comenzar con los servicios en el Sagrado Templo de Jerusalén.

CRISTIANISMO

Y, por último, en el Cristianismo Evangélico, las manos tienen una connotación mayoritariamente como forma de expresión que como un rito. Sin embargo, existen algunas como “Dar Glorias a Dios” que consiste en levantar las manos y decir la frase 3 veces. También son una herramienta muy importante en el caminar cristiano; se cierran o abren mientras se ora, se imponen manos sobre otros para sanar una enfermedad y se extienden en forma de adoración, exaltación a Dios o servicio a una persona.

La Biblia dice que Dios también usó Sus manos al crearnos y las sigue usando para el perfeccionamiento de Sus hijos, con lo cual incentiva a su uso por parte de los creyentes.

“Bendito sea Jehová, mi roca, Quien adiestra mis manos para la batalla, Y mis dedos para la guerra.” (Salmo 144:1)

También es un símbolo de poder; para combatir los ataques demoníacos, para levantar las cargas, liberar Su gloria en la atmósfera y ayudar a las personas a entrar en Su presencia.

Las manos tienen una connotación expresiva tan grande que las llevan a ser parte de los ritos religiosos entregándoles *tareas* de suma importancia, estas sean de forma voluntaria o inconsciente. Los gestos que se articulan, además de ser parte de los ritos, se han transformado en símbolos de identificación de cada cultura. Su forma, posición, incluso la cantidad de dedos que se muestran crean en la mente humana asociaciones relacionadas al lenguaje no verbal y este comienza a articularse dentro de la parte inconsciente del ser, generando réplicas involuntarias en los momentos de expresión.

1.2. Las Manos como Símbolos en el Arte Religioso

El arte derivado del cristianismo tenía como objetivo *educar en la fe*, mediante imágenes. Su propósito no era imitar la naturaleza, sino que perseguía un fin de mostrar lo que era santo. Las manos funcionaban como un código y estaban cargadas de diversos simbolismos derivados de sus gestos y de sus asociaciones con textos del Antiguo y del Nuevo Testamento.

Este arte muestra aspectos internos del hombre mediante las manos, el rostro y la postura corporal. Pero las manos parecen tener un mayor poder en cuanto a simbología o gestualidad, siendo la mayor expresividad en el arte religioso. Los gestos manuales son muy utilizados en estas obras de arte y se puede observar, en muchos casos, una menor expresión del rostro, siendo las manos las poseedoras de una mayor carga informativa.

Las manos resultaban un medio de expresión y de comunicación cargada de valor simbólico y de emoción. En la práctica del culto, la mano realiza diversos ademanes y lleva intrínseca una carga expresiva y emocional para que luego, ciertos gestos se conviertan en símbolos.

Gombrich explica su hipótesis sobre las fuentes del arte respecto al gesto de la mano:

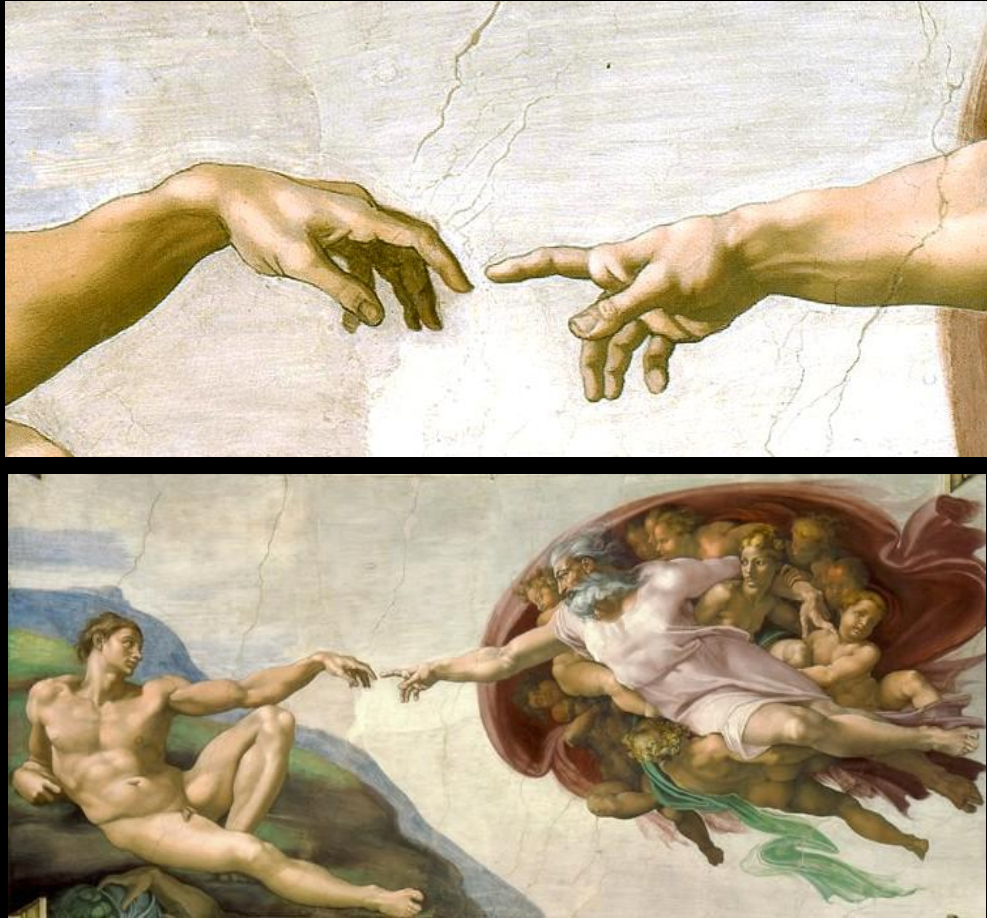
“...en lo que respecta al gesto, el esquema utilizado por los artistas está en general preformado en el ritual y que en esto, como en otras cosas, el arte y el ritual, utilizando este término en su sentido restringido, no pueden separarse fácilmente.”
(Gombrich, *La Imagen y el Ojo, Nuevos estudios sobre la psicología de la representación pictórica*, 2000)

Un ejemplo podría ser Giotto, que utiliza de forma frecuente el gesto de las manos con diversas simbologías: la imposición de manos, darse la mano, a Dios como salvador extendiendo la mano derecha en las representaciones del juicio final, etc.

El Juicio Final, Giotto

Asimismo, está “La Creación de Adán” de Miguel Ángel, que juega con el toque de las manos que representa el gran momento donde Dios entrega la vida y el espíritu al primer hombre, y por extensión, a la humanidad. Esto, Dios lo hace con un solo gesto de su mano simbolizando un gesto emisor y Adán con un gesto receptor. La mano de Dios representa la energía creadora divina, generadora infinita de todas las cosas. Es por tanto la mano símbolo total de la creación.

La Creación de Adán, Miguel Ángel

2. Relacionando lo diverso: Del gesto a la pieza artística

Aby Warburg, encuentra que hay una sobrevivencia de formas antiguas de expresividad en la que reconoce y analiza su duración, y se da cuenta de que sobreviven hasta la actualidad a través de las imágenes.

El lenguaje corporal o gestual incluye señales que se envían de forma consciente o inconsciente. Este expresa tanta información como las mismas palabras. Ya que, de forma involuntaria, sin nosotros mismos darnos cuenta, a medida que estamos

tratando de transmitir una información o simplemente pasando por un momento tenso o emocional, constantemente estamos enviando información.

Este tipo de comunicación que no es verbal relata en verdad quiénes somos, nuestros gestos y expresiones corporales muestran que estamos bajo una respuesta sensorial a lo que vivimos en ese momento. El ser humano, tiene una relación íntima con las emociones, el instinto de nuestro cuerpo y cerebro, viene desde el mismo subconsciente.

2.1. Espiritualizando

A lo largo de mi vida he tomado la decisión de investigar y reflexionar sobre ciertas áreas espirituales y de cómo estas generan impacto y sensaciones. Las experiencias que he tenido me han llevado un poco más allá; me han hecho enfrentar preguntas, cuestionamientos a mí misma, a la sociedad donde me desarrollo y a lo sobrenatural. La búsqueda de esas respuestas ha requerido procesos bastante duros para llegar a una revelación: Existe en la mente humana una sorprendente capacidad de relacionar lo diverso. Las sensaciones, la percepción, la sabiduría, las experiencias, los acontecimientos; estos no siempre a través de palabras, de hecho, las cosas más geniales que podemos experimentar no logramos describirlas y estas terminan expresándose a través de nuestro cuerpo en forma de gestos.

He dedicado mis últimos casi 10 años a experimentar la espiritualidad personalmente, viéndome envuelta en cuestionamientos sin resolver y buscando respuestas. He llegado a encontrarme con un grupo que vive su espiritualidad de una forma muy definida, pero a la vez experimental. Es algo muy individual, pero a la vez en comunidad; muy actual, pero a la vez muy histórica.

Todo lo que sea profundizar en los tesoros escondidos de un arte, es una valiosa colaboración en la construcción de la pirámide espiritual que un día llegará hasta el cielo. (De lo espiritual en el arte, W. Kandinsky)

Es por eso que mi trabajo se concentra en generar un punto de unión entre el arte y las prácticas con la vida y vivencias espirituales en un entorno cristiano evangélico representado por la comunidad cristiana que me rodea. Busco generar la conexión entre la gestualidad y la vivencia espiritual individual con el culto o rito religioso y cómo este se presenta en comunidad, en cómo las personas expresan su espiritualidad a través de gestos corporales durante la celebración de un culto o rito religioso. Las manos abiertas en posición de entrega o recibimiento reflejan de una forma inconsciente el proceso interior y la comunidad que estas personas entablan con la Divinidad.

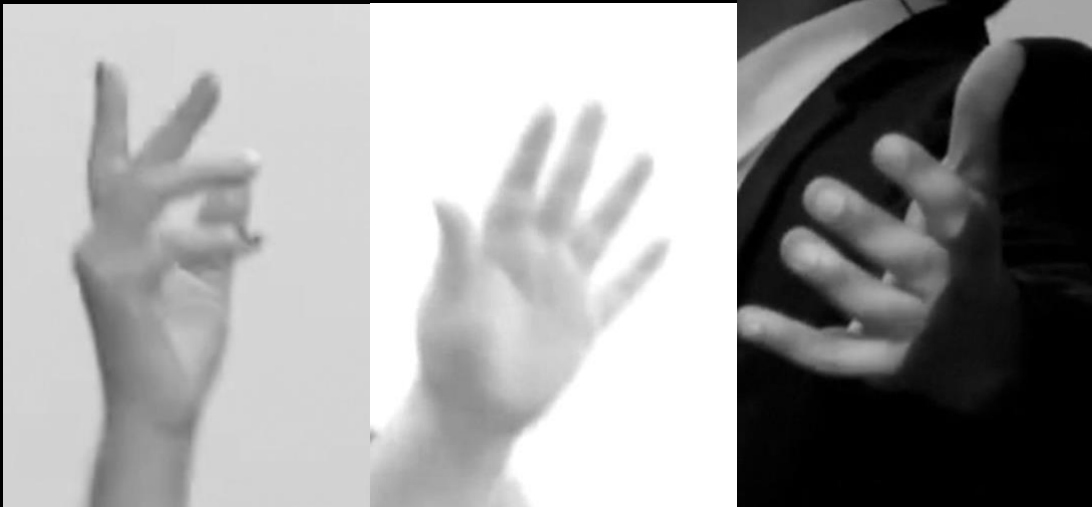
2.2 Sistematización de la Expresividad

Al inicio de este proceso, me tomé el tiempo de observar cómo las personas expresaban su devoción a través de gestos faciales y con sus manos. Debido a la pandemia por Covid 19, las comunidades cristianas se vieron necesitadas de otro medio comunicacional para compartir el evangelio; el cierre de los templos derivó la utilización de plataformas digitales como Youtube, los aforos reducidos y la utilización de implementos sanitarios obliga a generar nuevos protocolos para que la iglesia funcione. El uso de la mascarilla reduce la visibilidad del rostro, esto fue un punto clave para tomar en cuenta cuánta información visual fluía de las manos. Comencé a trabajar de forma práctica y realmente a analizar qué había en estas últimas. Tomando fotografías de ellas dentro del culto, sacando screenshots de las manos de videos del culto y analizando su contenido. Esta acción terminó por transformarse en un rito de análisis. Screenshot, análisis, prueba, screenshot, análisis y así.

Comenzando la investigación, sin saber a donde esta me llevaría y con conceptos que se repetían constantemente, surgieron las palabras claves: Rito, ya que, dentro de este se generaban los momentos específicos de las tomas fotográficas; Gesto, por la expresión de las manos; y Espiritualidad, ligada a lo que las personas estaban experimentando en ese momento específico.

A partir de las fotografías y su contenido decidí comenzar a imprimir en blanco y negro, en papel normal bond, para que el contenido visual de la imagen, la expresión gestual de la mano tuviera énfasis y no perdiera su marca de gesto mezclándose con el fondo. Desde ahí comencé a trabajar con impresiones de fotografías en blanco y negro.

El paso siguiente fue probar formatos, distintos papeles e intervenciones directas en el papel y ver cómo estos afectaban, destacaban o minimizaban la expresión gestual de la mano en la fotografía.

Al notar lo interesante que eran las expresiones gestuales de las manos, tuve curiosidad en realizarlas en mayor cantidad a modo de tipología en mayor cantidad sin intervenir, enfatizando en su contenido por sí mismo y qué impacto generaría al simular la cantidad de manos en un culto religioso.

Aproximadamente, fueron 100 impresiones con 100 manos y diversas posiciones, pero que de forma interesante se agrupan en 3 grandes gestos: abiertas, puño, índice.

Luego de un análisis, de conversaciones, de interacciones, de contrapropuestas y discusiones sobre el tema, noté que los gestos más significativos eran los que estaban como un símbolo de recibimiento o entrega: una mano extendida hacia el cielo, como si estuviera esperando algo, como si estuviera entregando algo, una mano que representa lo que es la adoración.

A partir de toda la investigación y la recopilación de información, surgió un sistema para ordenar las imágenes que consiste en una tipología de una “Regla de tres”. Tres tipos de manos, abierta, puño, índice. Debido al fondo en donde se recorta la mano, tres tipos de valores marcados en la escala de grises, blanco, negro, gris. Tres tipos de definición, manos abstractas o con pérdida de la referencia, “manos blur” o con baja resolución o falta de nitidez óptica y manos completamente definidas dentro de la fotografía.

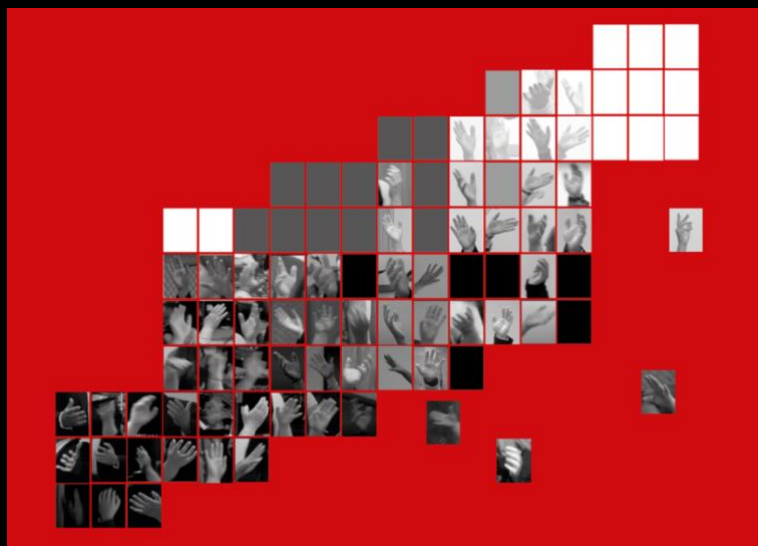
También a partir de la necesidad de un montaje, surgen tres variables a considerar como, el tamaño o formato, el anclaje y la disposición de cada mano impresa. El material de impresión con el cual iba a ser presentado se prueba en tres tipos de papel, papel de alta calidad Couche de 250 gramos, 170 gramos y papel Bond.

Debido a la importante presencia del número tres en este sistema y asociado a uno de los conceptos que es espiritualidad, más el trasfondo de la representación de ésta a través de las manos, creé un montaje que se basa en bloques de 3×3 , que serán anclado a muro, en forma ascendente. Un montaje que tendrá como mayor característica los valores de grises que ascenderán de negro a blanco haciendo alusión a una persona que va de las tinieblas y llega a la luz del éxtasis espiritual.

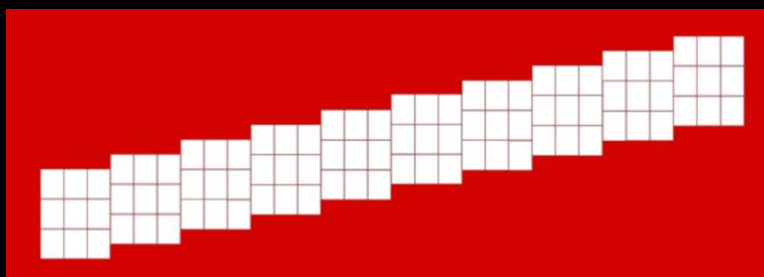
(1)

Por proporcionalidad matemática, la cantidad de manos expuestas son 90, en un formato que permita la realidad del tamaño natural de una mano, carta. Pero surgió un problema en el lugar del montaje, ya que, la primera propuesta compite con el lugar físico y necesité reestructurar la disposición, pero sin alterar la idea inicial que eran los bloques de 3×3 y la idea de un degradado negro a blanco en ascensión.

(2)

1

2

Es así como este proyecto busca la unión entre lo espiritual, con el arte, trayendo otra vez el “Arte Religioso” que tiene como objetivo mostrar la historia de los santos, pero de una forma más contemporánea, basada en los gestos y en cómo estos se transforman en una imagen.

CONCLUSIÓN

Como se pudo notar, las manos tienen una connotación espiritual y simbólica dentro de la historia, el arte, las culturas y las personas. Los gestos que emiten no son meros movimientos, sino que poseen un gran peso simbólico. En el principio de la necesidad de expresión humana, la mano y la mente son las herramientas que permiten a las personas ser seres expresivos y espirituales.

Desde los inicios del arte, la mano se convierte en un símbolo primordial, uno que se materializa por medio del lenguaje plástico y así, se manifiesta reproduciendo los ritos realizados por el hombre, dejando constancia de su cultura y costumbres, y por tanto, de su propia vida y existencia.

También concluimos que los gestos manuales son parte esencial de la espiritualidad, pues son el vínculo activo que les pone en contacto con su Divinidad, ya que, estos representan la comunicación que cada individuo está teniendo con este Ser.

Y por último, la capacidad expresiva de la mano, su simbología y sus cualidades plásticas evidencian la importancia del gesto de la mano en el arte, ayudándome a concluir con mi pieza visual, pero dándome la posibilidad de seguir investigando y notando lo fascinante que puede ser crear un sistema de trabajo en base a lo que estas imágenes por si mismas y en conjunto muestran como sistema de comunicación e individualidad dentro de lo que es un rito religioso.

BIBLIOGRAFÍA

1. Autores Variados (1400 a.C. – 100 d. C.) La Biblia, Versión PDT.
2. Belting Hans (1994) Semejanza y Presencia.
3. Cerrada Mónica (2007) La Mano a través del Arte: Simbología y Gesto de un Lenguaje No Verbal. Memoria Doctorado. Universidad Complutense de Madrid. Madrid, España.
4. Kandinsky Wassily (1912) De lo Espiritual en el Arte.
5. Gombrich, E.H. (2000) La Imagen y el Ojo. Nuevos estudios sobre la psicología de la representación pictórica. Madrid, España.
6. Leyva Yareni (2009) Antropología de la Gestualidad Religiosa en la Edad Media y en la Época Actual. Tesis Licenciada en Etnología. Escuela Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México, México.
7. Pease Alan & Barbara (2006) El Lenguaje del Cuerpo – Cómo interpretar a los demás a través de sus gestos. Barcelona, España. Editorial Amat.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

1. <http://www.fba.unlp.edu.ar/hav1/wp-content/uploads/2019/03/Gombrich-Arte-e-ilusión.pdf>
2. https://ocw.uma.es/pluginfile.php/105/mod_resource/content/0/ocw_presentacion_tema_9.pdf
3. https://es.slideshare.net/juandiazhidalgo/el-gesto-de-la-mano-en-la-iconografia-cristiana?from_action=save
4. <https://totosalcedo.com/2015/06/25/por-que-levantamos-nuestras-manos-en-adoracion/>
5. <https://www.catawiki.com/es/stories/5107-posturas-de-buda-el-significado-de-las-manos-en-las-estatuas-de-buda>
6. https://es.chabad.org/library/article_cdo/aid/2748219/jewish/Qu-pasa-con-el-lavado-de-manos.htm
7. <https://www.myjewishlearning.com/article/que-es-una-hamsa/>
8. <https://www.al-feqh.com/es/levantar-las-manos-al-decir-allahu-akbar-en-la-oración>
9. <https://www.usccb.org/es/prayer-and-worship/the-mass/posturas-y-gestos-corporales-en-la-misa>