

Correa, Helga

Profesora, Departamento de Artes Visuais (DAV/CAL), Universidade Federal de Santa Maria, Brasil

El Tarot Alquimico

TIPO DE TRABAJO

Comunicación virtual.

PALABRAS CLAVE

Grabado contemporáneo, Arquetipos, Simbolismo, Tarot.

KEY WORDS

Contemporary engraving, Archetypes, Symbolism, Tarot.

RESUMEN

Este artículo trata de exponer el trabajo en desarrollo por integrantes de las licenciaturas en Artes Visuales y Psicología de la Universidad Federal de Santa Maria, RS, Brasil, y que tiene como objetivo fomentar, a la creación de discursos poéticos a partir de la profundización analítica del simbolismo del primer grupo de cartas del Tarot: los Arcanos Mayores. Dentro del marco teórico de la psicología analítica discutimos la representación arquetípica de estas cartas, para que puedan aportar nuevos elementos a la hora de la creación de piezas gráficas.

Haciendo uso de los procedimientos técnicos de la calcografía y del grabado en madera, la práctica alquímica del grabado, se hace contemporáneo permitiendo la reanudación de su pasado histórico, redimensionado al conocimiento y a las nuevas relaciones espacio – temporales todavía más amplio.

ABSTRACT

This article presents the work in progress by members of the degrees in Visual Arts and Psychology at the Federal University of Santa Maria RS Brazil, which aims to promote, to create poetic speeches from the analytical depth of symbolism the first set of tarot cards: the Major Arcana. Within the framework of analytical psychology we discussed the archetypal representation of these letters, so they can contribute new elements in the creation of graphic pieces.

Using technical procedures intaglio and woodcut engraving this alchemical practice becomes contemporary allowing the resumption of its historical past, resized to knowledge and new relationships space - time even wider.

CONTENIDO

1. Introducción

La reflexión que presento hace parte de una investigación en curso con estudiantes del Curso de Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Federal de Santa Maria - Brasil, y se centra en la experimentación práctica creativa en el campo del grabado, vinculada a la reflexión y constitución simbólica de esas producciones a partir de la temática del Tarot.

El proyecto titulado Tarot Alquímico, reúne a miembros del área de las artes visuales y la psicología y busca promover un intercambio de conocimientos entre estas áreas de conocimiento. Por supuesto, el conocimiento teórico de la psicología analítica y los conceptos arquetípicos acuñados por Jung es de vital importancia para la construcción de esta baraja de Tarot basada en el modelo de Marsella. En este sentido, ha sido enfatizada la importancia en estudiar la simbología arquetípica presente en la representación de cada Arcano.

A este conocimiento son añadidas las referencias iconográficas y psicológicas de cada miembro del grupo, lo que convergirá en la futura recreación poética de una única pero múltiple baraja Tarot.

2. Desarrollo

Con el objetivo de colaborar con la práctica artística contemporánea y con el desarrollo de una perspectiva crítica en las producciones del alumnado, en este proceso, nos centramos en la memoria, la recuperación de la tradición y la historia de los conocimientos relacionados con el Tarot.

Este trabajo se inició con un énfasis en la historia y el desarrollo de los medios técnicos de comunicación que permitieron la conservación del conocimiento, así como la trayectoria de la conformación de las primeras barajas de Tarot. El objetivo fue lo de resaltar la importancia de las técnicas del grabado que a lo largo de este desarrollo mantuvieron responsabilidades sociales estrechamente asociadas con el universo gráfico comercial. Así que se por un lado se ha analizado a la historia y el desarrollo de materiales por otro lado hemos estudiado a la construcción de la identidad de artistas grabadores, los cuales sin duda contribuyeron a la creación, la difusión y el mayor alcance de los conocimientos humanos.

A lo largo de la investigación también destacamos algunos aspectos relacionados con los importantes cambios con respecto a la producción de imágenes, especialmente en combinación con el conocimiento proveniente del campo de la psicología, parte del tema de este debate.

Teniendo en cuenta el hecho de que el símbolo es una parte constitutiva del proceso creativo del artista, en nuestra metodología se buscó principalmente activar la imaginación a través de la lectura de textos con el objetivo de intensificar el descubrimiento de los elementos en los que el artista conscientemente (cada estudiante) se propone discutir. Para alcanzar estos objetivos, fueron cruciales las formulaciones desarrolladas por JUNG (1977), de un inconsciente poblado de imágenes y adquirido de relaciones ancestrales, su importancia reside especialmente en permitir el entendimiento de que la unión de la verdad racional y la verdad irracional se encuentra en el símbolo.

En este contexto, el entendimiento de que los símbolos liberan una energía relacionada con una imagen colectiva: el arquetipo nos ha motivado a rehabilitar el proceso artístico la reflexión sobre el símbolo. Así establecer vínculos asociativos con temas simbólicos presentes en las cartas de los Arcanos Mayores del Tarot de Marsella fue la estrategia utilizada para sensibilizar a los estudiantes a profundizar en la reflexión conceptual, que es una parte inherente de sus propias producciones poéticas.

Aunque tengamos en cuenta los cambios que la sociedad y el hombre contemporáneo atraviesan, es posible establecer paralelismos entre los símbolos y el uso de estos en el plano psíquico y en el ámbito del arte producido hoy.

Cuando se trata de un proyecto en el que tratamos de rehacer las cartas del Tarot creemos que es vital para rehabilitar el símbolo, revivirlo y averiguar lo que significa, y entonces de alguna manera relacionarlo con nosotros mismos y con las propias producciones poéticas.

Según Campbell (2008):

El símbolo se sitúa por lo tanto, a medio camino entre la vida individual de cada individuo y la vida colectiva del pueblo expresada en sus historias sobre el origen del mundo y de la cultura; es el puente que une las experiencias cotidianas al conocimiento revelado por los dioses a los primeros antepasados y profetas. (p. 15)

De modo similar RITTER (2007) menciona la necesidad de rescatar estos elementos primeros humanos que están grabados en nuestra alma. Para el psicólogo, nuestra cultura actual trata de despreciar estos conocimientos antiguos, pero ellos nos pueden servir como alternativa a la salida del laberinto de la vida contemporánea.

2.1 Breve Introducción al Tarot

Algunos fragmentos de referencia de la historia del tarot, dejan claro que su aparición se perdió en un pasado incierto. Las hipótesis son numerosas y a veces contradictorios, pero la afirmación más acreditada es que su origen se produjo en las culturas orientales mayores. A partir del siglo XVIII, algunos investigadores europeos comenzaron a defender la hipótesis de que el Tarot sería una ciencia milenaria creada en el antiguo Egipto. Según Camargo (1998):

El Tarot no es más que el legendario Libro de Thoth, la clave de toda la antigua sabiduría de los documentos secretos que la Inquisición persiguió insistentemente en la Edad Media" (p.26).

A pesar de su antigua presencia en la cultura oriental, fue a mediados del siglo XIV que las cartas llegaron a Europa, posiblemente por el pueblo gitano, sin embargo, el primero indicio que se tiene registro es un ensayo publicado en Suiza por un monje alemán llamado

Johannes en 1337. El erudito teje comentarios que describen una baraja muy similar a lo que tenemos hoy y cuyo propósito era el entretenimiento. El Tarot se ha popularizado en la Europa medieval, hasta el punto que los gobiernos de países como España han prohibido el uso de las barajas con el temor de la influencia de estas en la conducta de las personas, lo que podría provocar la inestabilidad del control sobre la población. A diferencia de España, en Francia, existen evidencias de que el rey Carlos I ordenaría al artista Jacquemin Gringonneur la realización de tres barajas de Tarot ilustradas en color y con efectos dorados. Actualmente se pueden encontrar diecisiete copias restantes de la Biblioteca Nacional de París. Sin embargo, existe controversia acerca de su creación. Hay afirmaciones de que Gringonneur ideó un paquete que contiene cuatro palos, cada uno de los cuales es la representación de la sociedad francesa a su tiempo: coronas (clero), espada (nobleza), bastones (campesinos) y diamantes (burguesía). Se cree que posteriormente fueron asignados nuevos significados a algunas cartas, que representaban personajes históricos o bíblicos (Julio César, la reina Isabel I, Rachel - la esposa de Jacob, Alejandro el Grande, etc.), además de los malabaristas payaso presentados en castillos medievales. Por otra parte, se hace referencia a otro juego de cartas que contiene incluso la firma auténtica del tesorero del rey Carlos I. Este segundo material es pintado a mano y cuenta con ilustraciones más estrechas a las que hoy conocemos. Aunque con numerosas creaciones similares en la historia occidental, la baraja del Tarot no tenía legitimidad fuera de la cultura de masas, siendo considerado solamente un curioso juego adivinatorio adoptada por el pueblo o por los bohemios y los gitanos. Sin embargo, desde los años 1970 y 1980 la presencia del Tarot ha sido cada vez más importante en algunos medios culturales, especialmente en el contexto terapéutico alternativo, lo que ha impulsado a la creación y difusión de incontables barajas.

La baraja en su conjunto presenta setenta y ocho cartas, 22 Arcanos Mayores y 56 Arcanos Menores. Son precisamente estos arcanos mayores y su simbolismo arquetípico que nos motivaron a desarrollar esta investigación en las artes, pues esas veinte y dos cartas cuentan la historia de la carta sin numeración – El Loco.

Se cree que una de las principales funciones sociales del Tarot es la comprensión de sí mismos y del mundo, así el auto-conocimiento, se entabla al través de las relaciones tejidas entre los símbolos de las cartas y los símbolos que a menudo surgen de nuestra propia experiencia a través de imágenes inconscientes. Por esa razón al observar atentamente a una carta de Tarot o un todo de una tirada o juego, uno está siendo sometido a un proceso de percepción que no es lineal, es decir, está ligado a procesos subjetivos relacionados con la intuición.

En este sentido, el símbolo oscilaría, entre la vida individual de cada uno y la vida colectiva del pueblo, expresada en sus historias; haciendo un puente que une las experiencias cotidianas al conocimiento revelado y descubierto a lo largo de la vida.

3. Los artistas y el Tarot

Según Gombrich (1974 - en: AUMONT, 2010, p.207), el artista es un productor de significado a través de las imágenes, no un reproductor de una realidad conocida o existente. Para el autor: "sólo espejos naturales son espejos puros" - la obra de arte es una imitación de la naturaleza y del hombre, lo que implica el deseo de crear.

A partir de esta premisa, no hay duda de que el simbolismo y las imágenes de las cartas del Tarot ya han servido como base para creaciones de varios artistas.

Actualmente es común encontrar versiones de las cartas del Tarot que siguen el trabajo de nombres importantes de la historia del arte, Leonardo da Vinci, por ejemplo, es uno de ellos. Sin embargo, se sabe que él artista aunque estuviera familiarizado con el simbolismo medieval, que es la base de las alegorías del Tarot, nunca llegó a hacer ningún dibujo con la finalidad de crear una baraja. Se supone que podría incluso haber tenido la oportunidad de aprender sus reglas, como en 1482, cuando el artista llegó a la corte milanesa de Ludovico Sforza, pero la verdad es que la baraja que hoy se le atribuye la autoría fue interpretado por los artistas búlgaros lassen Ghiuselev y Atanas Atanassov, que la ilustraron con elementos, ideas y símbolos adaptadas de la obra de Da Vinci.

A otros artistas como Bosch, Mucha, Bruegel y Botticelli también se les ilustran siguiendo el simbolismo original del modelo de Marsella, que data de alrededor de 1500, y simbólicamente es la representación más cercana del conocimiento occidental de la cultura cristiana.

En el caso del Tarot hecho a partir del trabajo de Dürero, por ejemplo, se sabe que la baraja fue proyectada con base en sus grabados y pinturas, y que la versión mantiene la estructura de las 78 cartas, a excepción de unas pocas modificaciones en consonancia con la obra del artista.

A diferencia de estas barajas, tenemos en Salvador Dalí un ejemplo del artista consagrado que construyó su propia versión del juego de cartas de Tarot. Dalí creó su versión de las 78 cartas, que combinan entre sí referencias del arte clásico, del surrealismo, del kitsch, de la iconografía cristiana y de la escultura griega y romana con elementos recurrentes empleados en su obra tales como: la rosa, los relojes, la mosca y la cabeza del buey. El artista se utilizó a sí mismo como imagen para la carta del Mago, que simboliza la fuerza de voluntad, la creatividad y el genio. Ha empleado su amada Gala, en la carta de la Emperatriz, lo que la describe como a "una Gala

celeste – la Isis, el poder espiritual supremo; es decir físicamente naturaleza, e intelectualmente, la fertilidad del macro y del microcosmos."

Sin embarco pese a esa gran libertad creativa, algunos estudiosos afirman que el uso de características muy cercanas a las interpretaciones personales de los artistas, suelen poner en peligro la síntesis de la función de los símbolos empleados en las cartas. CAMARGO (1988) dice:

Con el creciente éxito del Tarot hoy en día, hay un gran número de nuevas barajas en uso. La mayoría, sin embargo, tiene características muy cercanas a las opiniones personales de los autores, lo que podría poner en peligro la síntesis de las barajas tradicionales, cuya simplicidad es hacen con que la función de los símbolos en el lenguaje asociativo sean todavía más potentes en sus funciones de: sugerir, ser global y no restrictivas, promover la práctica de la analogía. En otras palabras, favorecen el ejercicio del autoconocimiento. Esta es la función principal de Tarot en la Nueva Era. (p. 35)

Pero la verdad es que las imágenes arquetípicas de las cartas del Tarot han sido explotadas por diferentes artistas y siguen siendo lo, y no es por otra razón sino por ser portadoras de un simbolismo arquetípico inherente al inconsciente humano, lo que reafirma la propensión y la necesidad humana para representar elementos significativos en imágenes simbólicas.

En ese trabajo deseamos mantener una aproximación con el simbolismo arquetípico, ofreciendo una versión renovada de la baraja en nivel intelectual y estético. Pues estamos de acuerdo con CAMPBELL (2008) cuando afirma:

O ofício do artista é apresentar objetos de tal modo que eles brilhem. Pelo padrão da formação do artista, o objeto que vocês antes viam com indiferença se torna radiante, e vocês sentirão o arrebatamento estético. (p.128)

4. Consideraciones Finales y Acciones Futuras:

El trabajo investigativo todavía sigue en andamio, lo que se pretende enseñar en el video para presentación el II Congreso de ANIAV son parte de las discusiones y del proceso de construcción de las cartas de la baraja de Tarot, es decir el proceso poético que anteceden la conclusión final del trabajo.

En esa etapa del trabajo ya se pueden vislumbrar la concienciación del alumnado de la potencia del símbolo y de la imagen impresa, como mecanismo que asegura la construcción de discursos a lo largo del desarrollo humano.

Las discusiones han apuntado que todavía hay interés en la discusión del simbolismo en el arte contemporáneo. Pero el símbolo arquetípico de las imágenes presentes en la baraja de Tarot, enseña la ampliación de concepciones expresas iconográficamente pero aun presentes en el inconsciente colectivo. Es el caso de la carta de *los enamorados*, donde el binomio *animus y ánima* siguen actuales aunque propician una comprensión todavía más amplia en la cultura occidental actual.

Es evidente que esta actividad no tiene la pretensión de cubrir toda la complejidad de la interpretación de los símbolos en sus asociaciones, pero quiere señalar que muchas de las motivaciones que guían los procesos creativos tienen una fuerte correlación con una simbología ya explorada hace mucho tiempo, lo que sin duda puede apuntar a una profundización de la reflexión personal en las producciones gráficas contemporáneas.

Los resultados preliminares de esta investigación han sido estimulantes e apuntan a experimentaciones y debates en un espacio de presentación muy particular. Entre las obras que se producen y deben justificar brevemente una exposición en un Espacio Cultural de la ciudad de Santa María RS Brasil será la impresión mecánica con una tirada de 15 ejemplares de la baraja completa del Tarot. Tales producciones indican que esta metodología se debe utilizar en un período de tiempo más largo, lo que permitirá la concretización (y comprensión) de todas sus posibilidades.

FUENTES REFERENCIALES

- ARANHA, Roberta Heinemann de Souza. –Dissertação de Mestrado em Artes- Os Arcanos Maiores do Tarô e a Pintura Simbolista do Séc. XIX- uma visão interpretativa da correlação arquetípica. Campinas, SP, 2010.
- AUMONT, Marc. A imagem. Tradução: Estela dos Santos Abreu e Cláudio C. Santoro. – Campinas, SP: 15ª Ed. Papyrus, 2010.
- CAMARGO, Pedro. Iniciação ao Tarô. – 7ª Ed – Record: Rio de Janeiro – RJ, 1998.
- CAMPBELL, J. Mito e transformação, São Paulo: editora Ágora, 2008.
- FONTANA, David. A linguagem dos símbolos: a história e os significados ocultos em um guia completo e ilustrado. São Paulo: Publifolha, 2012.
- JUNG, Carl Gustav (org.) O homem e seus símbolos. Nova Fronteira: Rio de Janeiro – RJ. 1964.
- _____, Carl Gustav. A Natureza da Psique. Petrópolis. 2000 - Editora Vozes.
- NICHOLS, Sallie. *Jung e o Tarô, uma jornada arquetípica*. -9ª Ed.- São Paulo, Editora Cultrix, 2000.
- RITTER, F. Na Estrada com Jung: a vida e as ideias de C.G.Jung contadas com a ajuda do Tarô. Santa Maria, RS: Editora UFSM, 2007.
- OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. Vozes: Petrópolis, RJ, 1987.
- Aeclectic Tarot. Dali Universal Tarot. <<http://www.aeclectic.net/tarot/cards/dali-universal/>> 25 de março de 2015.
- Clube do Tarô. (imagens) <<http://www.clubedotaro.com.br/site/imagens/m/22-Maiores-530.jpg>> 2 de abril de 2015.
- Clube do Tarô. O Tarot de Dürer. <http://www.clubedotaro.com.br/site/h2321_Durer.asp> 5 de abril de 2015.
- El Tarot de Leonardo da Vinci. (imagens) <<http://www.tarotdavinci.com/davinci.html>> 2 de abril de 2015.
- Galo Magazine. Reading the Tarot: The Legacy of Salvador Dalí. <<http://www.galomagazine.com/artdesign/reading-the-tarot-the-legacy-of-salvador-dali/#.VRxDHuE5u4Y>> 27 de março de 2015.
- The Dali Museum. Contemporary Magic: A Tarot Deck Art Project. <<http://thedali.org/exhibit/contemporary-magic-tarot-deck-art-project/>> 25 de março de 2015.
- The Llewellyn Journal. *The Da Vinci Tarot: Breaking the Code*. <<http://www.llewellyn.com/journal/article/1103>> 7 de abril de 2015.