

Institución Universitaria

El Colibrí, Como Esencia De Nuestro Ser, A Través De La Reinterpretación Pictórica

Nancy Johana Castaño Vergara

Monografía de Grado para Optar al Título de Maestra en Artes Visuales

Asesor

Juan David Henao Grisales

Maestro En Artes Plásticas

**ITM. INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
MEDELLÍN**

2022

El Colibrí, Como Esencia De Nuestro Ser, A Través De La Reinterpretación Pictórica

Nancy Johana Castaño Vergara

Monografía De Grado Para Optar Al Título De Maestra En Artes Visuales

**ITM. INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES**

MEDELLÍN

2022

*El destino,
por ponerme aquí y enfrentarme a él*

Agradecimientos

Agradezco a aquellos seres que han hecho parte de mi proceso personal y de formación. Principalmente, a mi familia y con ella, a mi madre Rosa Elvia Vergara Cardona y hermanos, quienes me apoyaron en los momentos más difíciles del proceso de la carrera; agradezco a esos compañeros y amigos quienes con sus grandes consejos me animaron a seguir con mi camino; y, por último, y no menos importante, a mis docentes y Facultad de Artes y Humanidades del ITM. Institución Universitaria, y en especial al profesor y mi asesor de monografía Juan David Henao Grisales, quien con su pasión y conocimientos me ayudó a comprender y direccionarme apropiadamente para el desarrollo de este trabajo.

Tomar una decisión no es fácil, pero es más fácil cuando sabes que será para bien.

Tabla De Contenido

RESUMEN.....	6
INTRODUCCIÓN.....	7
GLOSARIO	10
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	13
DECLARACIÓN DE ARTISTA	15
JUSTIFICACIÓN	16
OBJETIVOS.....	18
OBJETIVO GENERAL.....	18
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	18
1 MARCO TEÓRICO.....	19
1.1 MÁGICO PRECOLOMBINO	19
1.2 LAS REPRESENTACIONES DEL COLIBRÍ.....	22
1.3 ASENTAMIENTO DEL COLIBRÍ.....	24
1.4 REALISMO MÁGICO EN EL ARTE	27
2 METODOLOGÍA.....	34
3 EL COLIBRÍ Y SU REPRESENTACIÓN PRECOLOMBINA DENTRO DEL TERRITORIO HISPANOAMERICANO	39
4 HISTORIAS DE UN COLIBRÍ PRECOLOMBINO	51
5 LAS REINTERPRETACIONES DEL COLIBRÍ EN LA CREACIÓN PLÁSTICA.....	62
5.1 APROXIMACIÓN A LOS COLORES PRECOLOMBINOS	62
5.2 COLORES COMPLEMENTARIOS	63
5.3 COLORES IRIDISCENTES	64
5.4 TEXTURAS	65
5.5 LA ICONOGRAFÍA DEL COLIBRÍ	66
5.6 EL MITO O EL REALISMO MÁGICO	67
5.7 DIBUJOS DEL COLIBRÍ	69
5.8 TRILOGÍA DEL COLOR	70
6 CONCLUSIONES	77
BIBLIOGRAFÍA.....	79
ANEXOS	83

Resumen

Dentro del desarrollo de este trabajo de investigación-creación, se reflexiona y evidencia las diferentes representaciones y reinterpretaciones del colibrí a partir del contexto indígena precolombino en el territorio Hispanoamericano con el fin de propiciar reflexiones e interpretaciones de un significado subjetivo, por medio la imagen pictórica. Aquí se muestran diferentes representaciones y significados del colibrí que han hecho parte de este territorio hispanoamericano, nos encontramos con un contexto del realismo mágico y literario, con algunos cuentos, cantos, leyendas y mitos, y por último un proceso pictórico que se realiza para poder entender su presencia en el contexto desde el color, la luz y las texturas. Así, por medio de la pintura, es posible reinterpretar el colibrí desde la época precolombina.

Palabras claves: pintura, precolombino, colibrí, representación, reinterpretación, realismo mágico.

Introducción

El colibrí, como esencia de nuestro ser a través de la reinterpretación pictórica es un proyecto de investigación-creación sobre las representaciones y reinterpretaciones de colibrí, desde un contexto indígena precolombino en el territorio hispanoamericano, para así propiciar reflexiones e interpretaciones de su significado subjetivo por medio de la creación pictórica; este trabajo nos introduce a un mundo surreal, imaginario, a un mundo subjetivo, donde el colibrí a pesar de ser una ave catalogada, hoy en día, como pequeña, un poco frágil y bonita, en la época prehispánica era visto de otra manera, este pájaro era visto como un ser superior, un ser divino, un gran guerrero, y mensajero, el colibrí en esta época hizo parte de diferentes culturas, todas ellas con grandes representaciones y significados. Este trabajo nos da un viaje por el tiempo, nos introduce con esas comunidades, nos hace entender por qué nosotros como seres humanos, al observar este animal también sentimos ciertas cosas, ya sean de admiración, o nos maravillamos y sorprendemos con su belleza.

Esta mirada en torno al colibrí, ayuda a entender el lenguaje el pensamiento de las comunidades indígenas precolombinas, las representaciones encontradas son una manera de representar su cosmogonías y el carácter divino, son resultados de un imaginario, de viajes ancestrales y espirituales, una conexión entre el colibrí, la naturaleza y el hombre.

En el territorio hispanoamericano, conocido por poseer un idioma hispano, conformado por zona costera que se forma por el caribe y el pacífico, existiendo a su vez gran variedad de climas, un lugar muy apetecido por el colibrí para poder migrar y emigrar, para poder echar sus raíces, es aquí, en este territorio donde se han encontrado rastros de las representaciones y el simbolismo del colibrí en la época precolombina.

Existe un sinfín de significados dentro del territorio hispanoamericano, donde este animal, se convierte en un signo importante dentro de algunas comunidades, además la diversidad cultural que existió muestra algunas relaciones similares entre estos significados, las antiguas civilizaciones poseían de un factor importante, que es de interés para este trabajo, como lo es en la literatura, donde poseían de un gran dominio de la poesía épica y literaria, la prosa, el mito, la leyenda, el teatro ritual y la filosofía, su sabiduría y conocimiento son inigualables y es por esto que el mito, la leyenda y el realismo mágico, se vuelven fundamentales para el desarrollo de esta investigación, donde todos estos hechos, personajes fantásticos, héroes, y dioses, poseen de una carga simbólica significativa, la cual ayudan a entender mejor el proceso, las ideologías y las culturas presentes en la época precolombina.

Esta investigación-creación, se reflexiona y evidencia las diferentes representaciones y reinterpretaciones del colibrí, dentro del contexto indígena precolombino en el territorio Hispanoamericano, para propiciar reflexiones e interpretaciones de su significado subjetivo, por medio la imagen pictórica, en primer lugar se rastreara e identificara la estructura compositiva y los discursos presentes en las representaciones del colibrí en el contexto indígena precolombino entre los territorios hispanoamericano, dentro de sus representaciones semióticas, donde se estableció un diálogo entre localización y las diferentes representaciones, iconografía y simbolismo.

En segunda parte, se comprendió y contextualizo la espiritualidad desde lo mágico y lo fantástico en el territorio hispanoamericano, por medio de un acercamiento analítico al género Realismo Mágico, y así se entabló un diálogo alrededor de la representación del colibrí dentro de los mitos, leyenda, cuentos y cantos, un género literario que hoy en día todavía no se olvida.

En tercer lugar esta crear una interpretación subjetiva pictórica del colibrí, a partir del análisis semiótico, el color, la luz, las texturas, con el fin de dar a conocer una mirada subjetiva para cada persona que lo observe, en este instante nos encontramos con diferentes procesos de experimentación, donde se muestra la importancia de este proceso, el cual me ayudo a comprender y entender todo sobre este contexto y me dio luz para decidir, qué hacer y cómo hacerlo, posterior a esta experimentación nos encontramos con unos procesos artísticos donde juego con la reinterpretación de ciertos símbolos, colores y figuras, que me dan lugar para contar una historia y una reinterpretación.

Glosario

Símbolo: Un símbolo es la representación perceptible de una idea, ya sea con rasgos asociados por una convención socialmente aceptada. Un símbolo posee un vínculo convencional entre el significante y su denotado.

Espiritualidad: Es la conciencia de cada uno de nosotros la cual está ligada al espíritu o los sentimientos y es entender todo lo que nos rodea por medio de los sentidos. A través de la pintura es la forma que sentimos al ver o plasmar los colores, texturas, formas o líneas.

Conexión: Las conexiones son esa comprensión de poder y sentimientos que están ligados a los sistemas energéticos, las cuales ayudan a comprender aspectos espirituales. Durante el proceso de creación, a través de la pintura es lo que nos surge espontáneamente de nuestro interior o espíritu y que posterior es plasmado en el lienzo o soporte.

Cosmogonía: Es una forma en la cual el hombre trata de explicar acerca de la creación y el desarrollo del mundo, el universo, los primeros seres humanos y animales, todo esto con la intención de establecer una realidad concebida bajo un orden físico, simbólico y divino.

Ejemplo; la cosmogonía indígena donde los caciques estudiaban la forma de entender al mundo a través de las conexiones espirituales de la naturaleza, animales y los submundos terrenales, ya sea para entender de sabiduría, medicina, o para llevar mensajes más allá.

Divino: Es todo aquello que está relacionado con los dioses, según una religión o la creencia que sea. Se les atribuye a esos seres que tienen un poder más allá de lo terrenal. Que de alguna u otra forma se le adora, admira, elogia, a alguien, persona, un objeto, cosa o animal.

Religión: Conjunto de creencias, de normas de comportamiento o sacrificios que son propios de un grupo humano, es una forma de reconocer los aspectos **divinos** o la divinidad ya sea para un dios o varios dioses.

Reinterpretar: Es una forma de hacer una interpretación, o interpretar de nuevo una cosa, tema u objeto. Con la pintura se lleva una imagen de algo para luego ser plasmada en otros formatos, analizando los colores, texturas, y figuras.

Representación: Es una imagen o una imitación que hace pensar en determinada cosa. Es un signo, imagen, palabra, con que una persona se representa algo mentalmente. En el caso de la pintura se representa la imagen de un colibrí con un lenguaje significativo.

Realismo mágico: Se refiere a las narraciones que tratan de acontecimientos irreales y reales, donde lo extraño y peculiar se presenta como algo cotidiano.

Mito: Son narraciones de tradición oral donde se expresan ideas ancestrales de los pueblos y las culturas indígenas, por lo regular estas explican cómo originan algunos hechos, acciones ya sean de seres sobrenaturales, dioses, héroes o símbolos.

Alegoría: Es una imagen relato u obra de arte en la cual se utilizan símbolos para poder expresar un significado oculto, un significado moral, es la sustitución de una idea literal, con una idea simbólica.

Poesía visual: Es la forma en la que se interpreta una imagen, una pintura, en la cual se evoca una imaginación, una expresión única y fascinante de los hechos, de los significados, de las representaciones.

Planteamiento Del Problema

Alrededor del mundo existe gran variedad de especies del colibrí, de las cuales desconocemos mucho, tanto de su nombre, alimentación, lugar de origen, o cómo está conformado el hábitat; esta falta de conocimiento y conciencia de la población en general, hace que exista una limitada protección de estas especies; posee varias representaciones en comunidades indígenas, especialmente en la época prehispánica, y es acá donde se empieza a indagar cuáles serían estas, cómo las podríamos interpretar y anexarlas al arte.

Para diversas culturas las aves son animales que representan el alma y siempre están entre el cielo y la tierra, son un símbolo de espiritualidad, y han sido parte de las representaciones simbólicas de la humanidad desde hace mucho, tal como lo manifiesta el *Diccionario de Símbolos* de Jean Chevalier. El colibrí para ciertas comunidades de Sur América representa un Dios, una belleza memorable, el cual ha sido venerado y representado de varias formas artísticas ya sean literarias, escultóricas o pictóricas, así se menciona en mito “El chamán-ave en vuelo” donde el chamán muisca de Ubaque alcanza estados alucinatorios en los cuales siente que se transforma en una ave y realiza largos vuelos por toda la ciudad de Santa Marta. Unos Chamanes creen transfigurarse en cóndor, otros en colibrí o garza, todo depende de la fuerza espiritual que posee.

El arte pictórico es un medio en el cual se puede conectar con la sensibilidad de muchos espectadores, a través de ellas podemos generar, crear, divulgar contenidos y lenguajes sobre la importancia y el significado del colibrí, todo esto por medio de la representación de la imagen, a través de lo figurativo, la luz, textura, color o tabla de color.

Para muchas comunidades, como los indígenas americanos de Perú, Ecuador, Colombia y México, los colibríes tienen un carácter representativo y significativo desde lo espiritual, en el cual

el universo se divide en tres mundos de los que el colibrí hace parte del mundo superior, por ende, a partir de estas compresiones los colibríes son aves veloces, dioses y guardianes del tiempo, además son un símbolo de alegría y belleza. En Colombia a esto se le denomina las aves icono del chamán o los auxiliares del chamán, donde cada chamán cuenta con conexiones de espíritus animales o seres fantásticos que los asisten, para poder cumplir con ciertas tareas ya sean de mensajería, para curar enfermedades o sanación.

Esta mirada en torno al colibrí puede ayudar recalcar esos lenguajes y pensamientos de comunidades indígenas precolombino, donde se analizará esa representación cosmogónica y a partir de su acepción semiótica poder entender tanto las comunidades y sus sentidos espirituales o conexiones con el colibrí, naturaleza y el hombre, todo esto con el fin de crear una propuesta pictórica memorable.

Este trabajo de investigación y creación pictórica, pretende revisar las representaciones del colibrí desde un abordaje semiótico, realizando una búsqueda orientada por la pregunta: ¿De qué manera las representaciones y reinterpretaciones de los colibríes, desde un contexto indígena precolombino en el territorio hispanoamericano, pueden ser apropiados, resignificados, analizados, por un medio pictórico subjetivo, desde el arte actual?

Declaración De Artista

Soy una artista con intereses a conceptos animalistas, espirituales, de las cuales este trabajo está ligado a ese análisis, estudios, representaciones y reinterpretaciones, del colibrí en las culturas precolombinas en el territorio hispanoamericano; mi obra en este proceso serán a partir de la reinterpretación e interpretación pictórica del colibrí, comprendiendo unos factores muy importantes para la pintura, como son el color, teoría del color, texturas, volumen, luz, tamaño, y a su vez manejando diferentes técnicas pictóricas entre el dibujo y la pintura, como lo es el acrílico, acuarela y óleo; todo esto con el fin de que el espectador pueda sentir, pueda comprender, un mensaje, un lenguaje, unos conceptos, que se le pudieron llegar a dar en las culturas anteriores y presentes, como también mi concepto, reinterpretación espiritual y emocional.

Este análisis hacia esta representación del colibrí se hacen más considerable, al saber que es un ser muy importante, espiritual, divino, representativo para varias culturas precolombinas, más en especial en las que hacen parte del territorio hispanoamericano, en estas culturas se ve muy reflejado la representación de varios animales, y una de ellas el colibrí, el cual representa un ser divino, un guerrero, un mensajero entre otro, todo esto a raíz de lo espiritual y la cosmogonía, por esto se me hace importante realizar esta investigación-creación, y así poder tener un registro, compartirlo, para que sea nuevamente resaltado y que no sea olvidado de nuestras memorias.

Justificación

Este estudio de las representaciones del colibrí en el contexto del arte indígena precolombino, desde un análisis semiótico y artístico, que derivan en la creación de una propuesta pictórica, la posee de varias líneas de importancia: por un lado, está el adquirir conocimientos desde lo semiótico sobre esta ave, por otro el de crear contenidos sobre la gran importancia de su representación, sus significados dentro de estas comunidades que este habita y aparte de esto por medio de la pintura poder representar esos sentimientos, esas representaciones o significados subjetivos que son interpretados de una u otra forma por el hombre.

La presente investigación surge de la necesidad de revisar las representaciones semióticas de los colibríes con un contenido indígena precolombino, con el fin de generar una propuesta pictórica subjetiva que promueva el análisis, interpretación y reinterpretación de significados de tal forma que el observador lo devenga. Esta investigación creación tiene contextos tanto literarios, como artísticos, que exploran distintos conceptos, significados y mensajes espirituales, mágicos o fantásticos en torno a la simbología del colibrí, que se evidencian en los registros escritos de los relatos, mitos, leyendas, cuentos populares, pero también en obras encontradas como lo son orfebrería prehispánica o en obras de artistas visuales de esa época y la actual.

Se trabajará con base a los conceptos sobre la semiología que plantea Umberto Eco (1988), este será de gran aporte para esa búsqueda y esa interpretación semántica de las aves; en cuestión de la simbología del ave, se tiene como referente el *Diccionario de símbolos* de Jean Chevalier (1986), donde se expresa la definición por cada región y cultura. También para abordar las representaciones del colibrí en el contexto precolombino, además se obtiene gran información sobre colibrí por parte de Gutiérrez, Carrillo y Rojas, con el libro de *Guía Ilustrada de los Colibríes de la Reserva Natural Río Ñambí* (2004), o del repertorio impuesto por el *Banco De La República*,

donde abordan varios temas de las representaciones del ave en lo precolombino y la cosmogonía indígena, además que cuenta con varios estudios realizados en la región del Magdalena sobre la representación del colibrí en varias comunidades de la zona.

Este trabajo se inspira en la búsqueda y exploración personal, tanto de concepto, significado, interpretaciones como también de experimentación con la pintura, texturas, colores, luz, figuración, profundidad, dando paso a sensaciones subjetivas para cualquier observador, proporcionando obras de arte pictóricas que muestran todo lo anterior. Algunos artistas de los cuales me puedo referenciar para técnicas o búsqueda de información es la artista Frida Kahlo, la cual en la mayoría de sus obras pictóricas son muy coloridas, y hace referencia a algo, un sentimiento, un acontecimiento, una protesta, cada parte de su pintura tiene un significado, así lo podemos ver en la obra *Autorretrato con collar de espinas y colibrí* (1940). Otra de las artistas que implementó esta estrategia de investigación fue Remedios Varo, la cual integra en sus obras una comunicación narrativa, un lenguaje simbólico, con un sentido semiótico propio.

Esta investigación es importante en el campo de las artes, porque explora lo semántico, la interpretación de imágenes, significados dentro de una comunidad indígena prehispánica y se une con la creación artística pictórica que lleva consigo un mensaje subjetivo; de este modo se evidencia la importancia del arte como medio expresivo y comunicativo, capaz de conectar los mundos sensibles del universo, creador y el espectador en función de un contenido espiritual. Y, por último, es valioso para el medio ambiente y literarios porque presenta una alternativa, desde las artes visuales, para fomentar el estudio de significados, reinterpretaciones y a su vez la conservación de esta especie.

Objetivos

Objetivo General

Reflexionar sobre las diferentes representaciones y reinterpretaciones del colibrí dentro del contexto indígena precolombino en el territorio Hispanoamericano dando cuenta de las interpretaciones de su significado por medio de la imagen pictórica.

Objetivos Específicos

1. Rastrear e identificar la estructura compositiva y los discursos presentes en las representaciones del colibrí en el contexto indígena precolombino desde una visión semiótica que permita la profundización y el diálogo con su significado.
2. Comprender y contextualizar la espiritualidad desde lo mágico y lo fantástico en el territorio hispanoamericano por medio de un acercamiento analítico al género del realismo mágico y la representación del colibrí en dicho contexto.
3. Trabajar el elemento colibrí desde la pintura como sustrato esencial dentro del ejercicio creador propio.

1 Marco Teórico

1.1 Mágico Precolombino

Es importante para este trabajo definir e indagar qué es lo precolombino y cuál es su importancia, este hace alusión a antes de los Colombus, no obstante a ese periodo previo a la colonización de Cristóbal Colón. En ese periodo existieron las civilizaciones más avanzadas, las cuales fueron la Maya, La Azteca está entre México y Guatemala; la Inca entre la región de los Andes y Sur América.

Las antiguas civilizaciones poseían grandes avances tanto tecnológico, astronómico, religioso, politeístas (rituales y creencias en fenómenos naturales), poseían un gran dominio por las artes literarias como la poesía épica y literaria, la prosa, el mito, la leyenda, el teatro ritual y la filosofía, todas dan cuenta que fueron una gran lucha de las civilizaciones, por el poder de la sabiduría y el conocimiento. El mito se vuelve un aspecto muy importante dentro de estas civilizaciones donde su narrativa, consistía especialmente en todos esos aspectos mágicos, en una narración maravillosa, el cual la protagonizan dioses, héroes y personajes fantasiosos, en sí, en esta época era un relato tradicional, sagrado, cargado de simbolismo, narrando como si fuera hechos reales, acontecimientos trascendentes y extraordinarios, la mayoría relacionado con una concepción del universo o con la cosmogonía de un pueblo.

Desde hace mucho tiempo en diferentes culturas se ha empleado un contexto muy relevante, la cual es el realismo mágico originario de América latina, es un tipo de narrativa de algo irreal o extraño, que incorpora el universo de valores simbólicos de las culturas latinoamericanas, y gracias a esto surgieron muchas artes con este sentido; lo que no sabemos es que el realismo mágico, se comienza a apreciar con sus primeras palabras geográficos o hechos, todo esto inicios los encontramos con los registros históricos del Homo sapiens, y esta surge

cuando se realizan los primeros rituales, fomentando lo mágico religioso, todo este contexto hablado, varía de acuerdo a la época y la cultura, y es así como se empieza a dar cuenta en diferentes épocas, en especial en la precolombina, en la cual las narraciones mitológicas y cotidianas, atribuyen a un sentido mágico, espiritual y fantástico.

Los mayas más viejos y sabios, cuentan que los Dioses crearon todas las cosas en la tierra y al hacerlo, a cada animal, a cada árbol y a cada piedra le encargaron un trabajo. Pero cuando ya habían terminado, notaron que no había nadie encargado de llevar sus deseos y pensamientos de un lugar a otro. Como ya no tenían barro, ni maíz para hacer otro animal, tomaron una piedra de jade y con ella tallaron una flecha muy pequeña, cuando estuvo lista, soplaron sobre ella y la pequeña flecha salió volando. Ya no era más una simple flecha, ahora tenía vida, los dioses habían creado al x ts' unu' um (colibrí) (Neomexicanismo, 6 de marzo de 2018, párr. 3).

Esto da cuenta de la relación que existe entre lo mágico, las historias, la mitología, los significados, los rituales, las creencias dentro de esa época precolombina, donde las representaciones de los fenómenos naturales se volvieron importantes para cada cultura indígena. Una de las características más fundamentales sobre este tipo de leyendas es el realismo mágico, donde lo real y lo sobre natural es parte de la realidad, donde los mundos creados son basados en mitos y leyendas tanto naturales como espirituales, en un territorio hispanoamericano, tal como lo trabajan los escritores Miguel Ángel Asturias y Alejandro Carpentier, los cuales abordan en sus obras todo lo mencionado anteriormente, donde podemos rescatar un lenguaje único con signos y significados específicos influenciados por cada región ya sean raciales, histórico, ideológico, culturales y religioso, en los cuales se utiliza lo sobrenatural, los rituales e historias, de los cuales los personajes son irreales y sorprendentes, también se abordan algunas cualidades estéticas

extraordinarias de lo real americano como lo son ritos espirituales, la magia o hechicería, los bailes típicos, la batallas entre comunidades etc. Todos estos conceptos son indispensables para comprender lo que conforma lo mágico precolombino y sobre lo que “podemos decir que el Realismo Mágico es una mezcla de realidad y fantasía (Ángel Flores) a la vez que una actitud que induce al autor a penetrar en la profundidad de la realidad para descubrir los misterios ocultos (Luis Leal)” (Ramírez, s. f., p. 13).

El realismo mágico hace parte de todo estos contextos culturales, sociales y territoriales, también especialmente hace parte de todo este trabajo, al realizar este análisis nos ayuda a entender mejor cómo enfocarlo, como aplicarlo a cada uno de estos objetivos, es una forma de entender cómo se crearon esas representaciones del colibrí en la época precolombina, como el imaginario de todas estas culturas lo hizo un signo importante, una alegoría en sus vidas, a si pues nos da una idea del porqué esa necesidad de creer en algo más allá de lo real, el imaginario hace que toda una fantasía se vuelva real entre nuestras vidas.

Picaflor

“ mi voz se va al sonido del picaflor
y mi voz se la lleva
y yo no sé cuándo estará de vuelta.”

(Toro Montalvo, 1996, como se citó en Mires, 2000, p.182)

Dile que he llorado

Altun pawak' siwar k'enti Picaflor esmeralda
el que vuela más alto el de plumas doradas, picaflor esmeralda
que brilla en el sol que tiembla en el aire hincando a las flores.

Quiero darte un encargo: mi amada está lejos, picaflor esmeralda, llévale esta carta.

No sé si llorará todavía cuando lea mi nombre, o me habrá olvidado y ya no llorará.

Pero si ella entristece dile que he llorado, dile que también lloro recordando a la amada.

Picaflor siwar

el que vuela más alto

el de las plumas doradas.

(José María, 1986, como se citó en Mires, 2000, p. 182).

1.2 Las Representaciones Del Colibrí

El ave es un animal vertebrado, que tiene la habilidad de caminar y volar simultáneamente, estas cualidades y otras más, han hecho que el ser humano le atribuya distintos significados de carácter simbólico o representaciones desde hace mucho tiempo (Chevalier, 1986, p. 154). Existe gran variedad de aves y de significados para cada cultura; en el *Diccionario de símbolos* de Jean Chevalier (1986), se encuentra una gran extensión de significados sobre el ave, donde expresa principalmente que el ave o pájaro es un símbolo de relación entre el cielo y la tierra.

El colibrí en la época precolombina obtiene un gran simbolismo cultural e histórico, donde este animalito es conocido por varios nombres, entre esos esta: picaflor, zumbadores, tominejo, pájaro mosca, chuparrosa, en México como Hutzitzit, en el territorio andino como Quinde, En Bolivia como Kenti. El colibrí pertenece a una de las familias de aves con más diversidad de especies en el mundo, esta ave es capaz de mantenerse suspendida en el aire y volar en cualquier dirección, su alimentación está basada en néctar e insectos, son extractoras del néctar de las flores, esto lo pueden realizar gracias a su largo pico, también ayudan a la polinización.

Existen un sinnúmero de significados del colibrí dentro del territorio hispanoamericano, donde este animalito se convierte en un signo importante dentro de algunas comunidades, además la diversidad de culturas muestran algunas relaciones similares entre estos significados, tales como, dios de la guerra y el sol, dios de batalla, un guerrero y guardián alejando el peligro de las comunidades, mensajero divino entre los mundos superiores e inferiores, es una representación de lo divino, es símbolo de eternidad, continuidad y protección, son portadores de mensajes, de buena suerte, simboliza la fertilidad agrícola, la sexualidad y la fecundidad. Esto muestra que todas esas representaciones dadas son un hecho de lo imaginario, son un hecho de lo místico, mítico y fantástico y que de alguna u otra forma se fueron volviendo mito y leyendas entre culturas. Una de las maneras en las cuales podemos patentar dicho anteriormente es con los estudios y encuentros arqueológicos por estas zonas, donde se muestra que existen una gran variedad de representaciones, significados y escritos, del ave y el colibrí.

Según Ana María Falchetti (1979), en el artículo *Orfebrería prehispánica en el altiplano central colombiano* menciona que, las comunidades indígenas de la época prehispánica la orfebrería se volvió un punto importante mostrando una iconografía particular en el que predomina el ave y el tema del hombre ave, dando paso a su vez a esa representación semiótica, todo esto se abarcó entre el centro y el norte de Colombia, Panamá y Costa Rica, entre las comunidades chibchas y muiscas el uso de artefactos tecnológicos como lo eran los pectorales acorazonados, narigueras y pectorales semi-lunares, poseían esa presencia de forma de ave con un contenido simbólico similar, entre culturas.

Entender lo subjetivo es indispensable ya que nos ayuda a comprender esa parte de las experiencias vividas tanto de los demás como la propia, es una expresión de lo que la persona vivió y sintió en el momento de cada experiencia y nos la quiso transmitir por medio de leyendas, cuentos

y el arte; la subjetividad es una forma de percepción, distinción, opinión, argumento, que corresponde al modo de pensar propio de un sujeto, subjetivo quiere decir, “depender de algo más” pero ¿de qué?, de querer explicar esas conexiones, lo anormal, esos sentimientos confusos e interesantes para esta persona, aun así no existen palabras por así decirlo, para explicarlo todo.

En este trabajo nos encontramos con esa problemática, se quiere llegar a mostrar esa experiencia subjetiva y espiritual del colibrí entorno a esa representación y reinterpretación de las culturas precolombina en un territorio hispanoamericano, propiciando reflexiones e interpretaciones de su significado subjetivo, por medio la imagen pictórica, todo esto por medio de experimentaciones tanto espirituales como pictóricas donde se analiza el colibrí, lo precolombino, espiritual, mágico, biológico, todo por medio de significados y lenguajes pictóricos, donde la experimentación con colores, volumen, textura, saturación, se hace indispensable para el desarrollo del trabajo; la subjetividad ayuda a comunicar un lenguaje propio, donde el colibrí representa, una experiencia espiritual, una conexión de colores, formas y sentimientos, el colibrí además de ser símbolo de belleza, es símbolo de progreso, de asunción, los colores que este ave posee representan lo divino, admiración, y posesión engrandeciendo nuestro ser ya sea espiritual como personal, todo esto es un claro ejemplo de lo que se quiere llegar a dar en este trabajo mostrando así mi propia concepción de lo divino, de los sentimientos y representaciones.

1.3 Asentamiento Del Colibrí

Los colibríes son especies que han emigrado por muchas regiones y países, por eso, es importante indagar por cuál territorio están más presentes, de acuerdo a esto es importante remarcar un territorio, indagando sobre esto, se determinó que el colibrí en su migración recorre con más frecuencia este, el territorio Hispanoamericano, el cual es esa región o agrupación de

territorios en América donde se posee un idioma hispano o donde la mayoría de los países se habla español, la cual está conformada por diecinueve países; cabe recalcar también que son zonas costeras que se conforman por el caribe y el pacífico donde la variedad de climas hace más ameno el hábitat.

Figura 1

Territorio hispanoamericano.

Nota: Adaptado de *hispanoamericano* [fotografía], por Wikipedia, 2022, ([https://es.wikipedia.org/wiki/Hispanoamérica#/media/Archivo:Hispanic_America_\(orthographic_projection\).svg](https://es.wikipedia.org/wiki/Hispanoamérica#/media/Archivo:Hispanic_America_(orthographic_projection).svg)).

Según el libro *Colibríes de Cundinamarca* (2018), la familia de los colibríes se originó aproximadamente hace 42 millones de años, cuando se separó de su familia hermana de los vencejos (Apodidae). Actualmente, los colibríes son una familia de aves que es exclusiva del continente americano, sin embargo, parece que su origen en el Cenozoico primario se da en Europa, en lo que hoy corresponde a Alemania. En aquella era geológica existía aún una conexión entre el Viejo y el Nuevo Mundo en el norte y muchos grupos de animales y plantas transitaron por el continente americano. Colonizaron Norteamérica pasando a Suramérica donde tendrían su radiación y evolucionarán una gran cantidad de especies, A pesar de ubicarse en todo el continente americano, la mayor concentración de especies se encuentra en el trópico, especialmente Colombia, Ecuador y Perú.

En todas estas regiones de Hispanoamérica se han encontrado representaciones del colibrí, o representaciones del arte precolombino; la representación de estas aves no solo se ubica en los espacios sagrados, sino que se extiende, desde tiempos antiguos, a otros entornos de la vida.

En la orfebrería y alfarería colombiana son frecuentes las representaciones de aves, especialmente en los pueblos del suroccidente, como la cultura Tumaco (costa Pacífica), Capulí (altiplano nariñense), y Malagana (valle del río Cauca). Algunas figuras de oro representan aves en vuelo y cola bifurcada, característicos de las fragatas, la aguililla tijereta y algunos colibríes que habitan la región del río Ñambí, como el Silfo violeta y el Cola de raqueta; al parecer éste último fue representado en una pequeña pieza proveniente de Malagana (Gutiérrez, Carrillo y Rojas, 2004, p. 20).

Las regiones están conformadas por una identidad cultural variada en la que acogen unos valores o características muy similares, pero que a su vez pueden variar dependiendo de la región o localización, tales como las tradiciones, creencias, símbolos, formas de comportamiento, etnia y lenguaje, esto hace que los significados o las representaciones de ciertas cosas y acontecimientos tengan significados diferentes o que puedan tener relaciones; uno de los acontecimientos con semejanza a una identidad dentro de estos territorios, es la relación que se poseía con lo místico o lo mágico, los rituales que realizaban para poder tener esa conexión con el más allá, con los dioses, o con esas representaciones espirituales ya sean naturales o animales y así llevar consigo un mensaje apto para la comunidad.

Para Elisa Cont, con las *Representaciones del ave e instrumentos rituales tiwanakotas. Medios para llegar a lo divino* (2020), menciona las diferentes representaciones del ave y sus diversos significados, todo esto explicando las representaciones semióticas del ave en la cultura,

explica el contexto de esta sociedad, los instrumentos chamánicos Tiwanaku e iconografía del ave, todo esto ayudando a comprender un poco el contexto del tiwanakotas en la cultura precolombina.

Por otro lado, está Pablo Flórez y María belén, en el boletín *Las huellas de las aves en las sociedades pasadas: análisis semiótico de representaciones ornitomorfas (fenómeno aguada, noa)* (2018), realizan un análisis desde la semiótica a la imagen, tomando como base de datos una colección arqueológica del Instituto de Arqueología y Museo (Tucumán), además de todo esto tomaron en cuenta la forma de construcción, la composición, la materia prima, el color, los tamaños, de todo esto pudieron realizar el análisis a 44 piezas con motivos ornitomorfos.

Todo esto anterior es un claro ejemplo de esa variación de representaciones y significados del ave en el territorio hispanoamericano, dan un hecho de esos diferentes puntos de vista en diferentes culturas; el arte rupestre fue un gran medio que ayudó con la representación del signo, en especial con los motivos ornitomorfos, variando desde textiles, ornamentos, artefactos musicales, como utensilios, todo esto con un contexto fantasioso, mitológico y mágico, pero que a su vez en esa época era poético y divino para la cultura en la cual fue realizado.

1.4 Realismo Mágico En El Arte

De qué manera, las representaciones y reinterpretaciones de los colibríes, desde un contexto indígena precolombino en el territorio hispanoamericano, pueden ser apropiados, resignificados, analizados, por un medio pictórico subjetivo, desde el arte actual. Con mi experiencia pictórica me he encontrado con muchos acontecimientos espirituales de los cuales he querido expresar y plasmar todo, a través del juego del color, el tono de luz, percepción, para así generar estímulos al cerebro humano; la textura, con la cual su función principal es querer dar forma y volúmenes con diferentes técnicas a diferentes tipos de creaciones ya sean plasmadas en

lienzo o en cualquier otra superficie, estas texturas pueden llegar a crear realismo en la obra, hacerla más creíble y con esto lograr más sensaciones para quien lo observe; Es importante trabajar con estas texturas en relieve, líneas y formas, puesto que logran una percepción más alta, y se realiza una reinterpretación apropiado sobre el colibrí. A raíz de esta inquietud de querer expresar o representar algo espiritual, algo mágico, fantástico; se indaga sobre el contexto del realismo mágico, el cual nos ayuda a entender y contextualizar mejor lo que se quiere lograr y abordar.

Este es un movimiento literario y pictórico que data del siglo XX, entre la década de los años sesenta y setenta, surgió en América Latina, este movimiento intenta mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano o común, en estos escritos u obras pictóricas se inspiran o interpretan, historias, leyendas, mitologías, cuentos, rituales precolombinos o prehispánicos, todos estos con pensamientos simbólicos y representativos, son narraciones basadas en la observación de la realidad.

Entre los autores literarios y pictóricos del realismo mágico más significativos están los artistas literarios que indagaron sobre lo real maravilloso, tales como Miguel Ángel Asturias (Guatemala) quien se destacó por haber llamado la atención hacia las culturas indígenas en América Latina, entre sus obras más conocidas están *Hombre de maíz* (1949) y *Señor presidente* (1946); Gabriel García Márquez (Colombia) conocido por sus grandes novelas del realismo mágico tales como: *Cien años de soledad* (1967), *Crónica de una muerte anunciada* (1981), *El coronel no tiene quien le escriba* (1961) y *Amor en los tiempos del cólera* (1985); Alejo Carpentier (Cuba) introdujo la noción de lo real maravilloso y del neobarroco latinoamericano, entre sus obras se encuentran: *El reino de este mundo* (1949), *Los pasos perdidos* (1953) y *Concierto barroco* (1974). Dentro de este género deseo rescatar esa expresión e interpretación de todos estos artistas

para poder poner en palabras u obras todo lo mágico, lo fantástico y espiritual, para así poder crear una poesía visual apta para cualquier admirador.

Remedios Varo, pintora y escritora española, con tendencias surrealistas plantea en sus obras el simbolismo, el surrealismo y la fantasía. Dentro de las más predominantes está *La creación de las aves* (1957), de la que se ha dicho que: “combina altas dosis de surrealismo, simbolismo y fantasía de una manera peculiar: un extraño ser, a medio camino entre lechuza y humano, hace uso de la ciencia y la magia para crear diferentes aves” (Carrero, 2020). Ella a través de sus obras expresa un pensamiento irreal, un pensamiento mágico, y una técnica muy limpia que impacta; todas sus obras nos lleva a ese espacio surrealista, nos cuenta una narrativa, nos genera una visión muy real de lo que pasa; lo que quiero en mi trabajo es lograr esa misma narrativa con aspectos surrealistas, donde las obras tengan un espacio limpio y que a su vez logre contar algo, que cada pieza u objeto tenga una intención y una conexión entre sí, además la perspectiva es un punto importante, ya que juega con los planos de profundidad, dando ciertos intereses en los personajes, la artista en todas sus obras visuales o literarias nos aporta con su narrativa ya sean de aspectos surrealistas como lo mencioné anteriormente, con la figura retórica creando nuevos personajes o hechos, y del realismo mágico, explorando el imaginario, la fantasía, los sueños, este tema ayudaría a una nueva creación para poder reinterpretar la subjetividad del colibrí en la época precolombina.

Figura 2

La creación de las aves (1957).

Nota: Adaptado de *la creación de las aves por remedios varo* [fotografía], por Dido carrero, 2020, Recuperado de ha!, (<https://historia-arte.com/obras/la-creacion-de-las-aves>).

Igualmente, está la artista, Frida Kahlo, mexicana, compartió un gusto por el arte popular mexicano de raíces indígenas, el Realismo Mágico, lo surrealista y fantástico, un ejemplo está con la obra *Autorretrato con collar de espinas* (1940), pintó esta obra durante una crisis de su matrimonio, refleja el turbulento universo de la artista; un mundo en el que el dolor y la lucha fueron una constante. Su fuerte carga simbólica hace referencia al cristianismo y a la cultura amerindia, así, Kahlo se retrata como una orgullosa mestiza. Frida Kahlo se pinta a sí misma de frente con una corona de espinas en forma de collar. Las espinas se hunden en su cuello en representación de su dolor luego del divorcio. Del collar cuelga un colibrí muerto, sus alas extendidas imitan a las cejas de Frida. Sobre su hombro izquierdo hay un gato negro preparado para saltar sobre el colibrí. En su hombro derecho, está su mono, mascota que le regaló Diego Rivera (Universia fundación, 10 de julio de 2013).

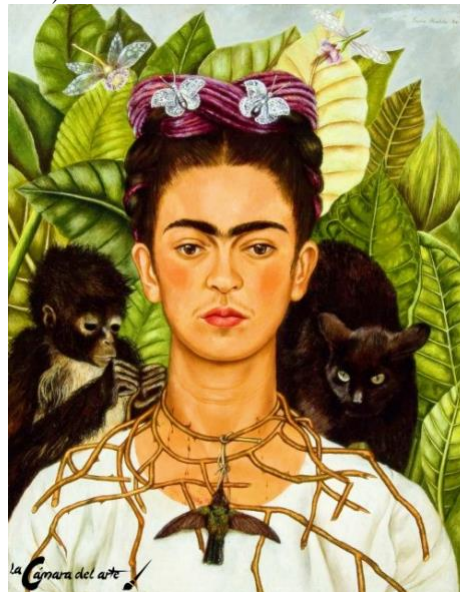
En esta obra el Colibrí tiene una representación y un significado muy particular, donde este “animal representa la "Suerte en el Amor" dentro de las tradiciones mexicanas, el colibrí es usado

muchas veces para invocar un nuevo romance. Sin embargo, está muerto, con las alas extendidas. Con esto se puede intuir que la artista deseaba reflejar la agonía que sufría por Diego, sus penas en el amor y lo desdichada que se sentía” (La cámara del arte, 5 de mayo de 2016).

Frida Kahlo, una artista del realismo mágico, la cual aporta varios elementos interesantes como método de trabajo, donde la representación, el signo y el significado, son importantes dentro de la obra pictórica, cada aspecto de cada una de sus obras contiene una representación significativa y personal, en el desarrollo de este trabajo ya sea escrito como pictórico deseo implementar este método, analizando las representaciones, simbolismos, signos y significados, creando un lenguaje propio y subjetivo que se pueda dar a entender entre mis obras y los que la observen.

Figura 3

Autorretrato con collar de espinas (1940).

Nota: Adaptado de *Autorretrato con collar de espinas, Frida Kahlo* [fotografía], por La cámara del arte, mayo 5 2016, Recuperado de (<https://www.lacamaradelarte.com/2016/05/autorretrato-con-collar-de-espinas.html>).

Otro de los referentes artísticos más contemporáneos, que trabaja sobre esta temática, es Kindi Llajtu, es un pintor colombiano de la cultura inga del Putumayo, formado con la sabiduría

ancestral, transforma sus tradiciones en obras pictóricas llenas de colores y líneas, tiene una técnica de acrílico sobre lienzo, la cual le permite dar formas con un gran fondo multicolor y de textura.

Kindi llajtu se traduce en “nido de colibrí”, tanto su nombre como obras hace referencia a la naturaleza, a la memoria de su comunidad, al cosmos y a sus recuerdos, sus obras son creadas a partir de miles de hilos de colores, es una mezcla de técnicas y formatos donde conviven lo figurativo, lo abstracto, lo orgánico.

En mi obra quiero llegar a transmitir esa conexión que existe entre el colibrí con lo espiritual, la naturaleza y lo personal, por eso Kindi, es un claro ejemplo de ello, esa relación que existe al querer transmitir ese sentimiento, conexiones, experiencias, por medio del color, las texturas, las representaciones, el significado y el signo, para posterior ser plasmados en una obra pictórica. El sentimiento en este aspecto es muy importante, puesto que, de acá, partimos para poder crear una obra y querernos expresar.

Figura 4
El color de la memoria.

Nota: Adaptado de, *El color de la memoria*, por kindi llajtu [fotografía, pintura 122], por Adrián Ibáñez, s.f. Recuperado de adrián Ibáñez galería, (<https://adrianibanezgaleria.com/kindi-llajtu/>).

Todos estos aspectos mencionados son muy valiosos, puesto que ayudan a construir una mejor narrativa, una creación que es difícil de explicar en pocas palabras, ya sea por el complejo de contenido y el contexto que lleva.

2 Metodología

A través de este trabajo de investigación-creación, se abordarán temas sobre representaciones y reinterpretaciones del colibrí dentro del contexto indígena precolombino en el territorio Hispanoamericano, para propiciar reflexiones e interpretaciones de un significado subjetivo, por medio la imagen pictórica, se realizará un análisis de todo lo rastreado como lo es información, símbolo, representaciones; continuando con el estudio de las interpretaciones semánticas que se han dado dentro de estas comunidades pertenecientes a la época precolombina, las referencias mitológicas o del género realismo mágico dentro del territorio hispanoamericano y posterior a esto se creará una propuesta artística pictórica basándose en los hallazgos y análisis realizado.

La investigación se apoya en las herramientas de la investigación cualitativa, la metodología de investigación-creación y experimentación aleatoria; Según *Metodologías de la investigación* de Ana Miriam (1999), la investigación cualitativa, se basa en que todo se encuentra sobredeterminado por el objetivo final; son los objetivos los que marcan el proceso de investigación cualitativa, concierne a la selección de participantes-actantes en la producción del contexto situacional, como en lo que concierne a la interpretación y análisis. Es decir, la articulación de los contextos situacional y convencional están centrados en el investigador, ya que tanto el análisis como la interpretación se conjugan en él. El investigador es quien integra lo que se dice y quién lo dice. Así pues, en la investigación cualitativa, el investigador es el lugar donde la información se convierte en significación y en sentido, dado que la unidad del proceso de investigación en última instancia, no está ni en la teoría ni en la técnica, ni en la articulación de ambas, sino en el investigador mismo (p. 199).

La experimentación aleatoria son aquellos experimentos en los cuales se desconoce el resultado a obtener, ya que esta experimentación simplemente se llevaría a cabo para conocer lo que ocurre, o para expandir lo conocido respecto a un tema específico, es por eso que en este trabajo es indispensable puesto que nos ayuda a comprender mejor lo que estamos hablando y lo que queremos lograr, el ensayo error nos da una herramienta de visibilidad positiva, frente a la obra final, la experimentación pictórica ayuda a dar posición al análisis en torno a las representaciones en las que ha sido usado el colibrí, pero también nos conecta con el signo, la subjetividad y la resignificación; el lenguaje pictórico es un claro ejemplo de ello donde el juego con el color, escarchados, brillos, las texturas, el tono, la saturación, el volumen, el dibujo, todo esto dando mayor fuerza en lo que se quiere llegar a dar con los significados, lo mágico, espiritual, la construcción del discurso, a lo biológico y lo pictórico.

La metodología de investigación-creación, puede aportar a este trabajo y al conocimiento gracias a la exploración técnica artística, y por la práctica artística, el objeto de estudio se fortalece mutuamente con lo práctico, todo esto afianzando la comprensión de la investigación-creación, implica la recopilación, organización y análisis de información para argumentar la comprensión de un tema o un problema.

Esta mirada en torno a “el colibrí” se inicia con esa necesidad de saber y comprender ¿Cuál ha sido esa representación simbólica que le dieron nuestros ancestros?, ¿Por qué fue importante para ellos?, ¿En qué punto se volvió parte de un arte?, ¿Cómo se expresan sentimientos o imaginarios dentro de una producción artística?, ¿Se podrá resignificar a esta especie a través del arte?, Y ¿Cómo se podría rescatar toda esta información, y hacerla parte de esta investigación?, todas estas preguntas se hicieron inicialmente para poder entablar una estrategia o una idea inicial para el contexto de la investigación- creación.

La investigación o rastreo de esta información se realizará mediante consultas masivas ya sean en internet o a partir de libros, documentos, artículos y otras fuentes textuales, sobre las representaciones e interpretaciones del colibrí en la época indígena precolombino, en el territorio hispanoamericano; será el primer y más relevante paso para este trabajo puesto, que es la primera fase para comprender mejor sobre lo que se está hablando o se hablará en todo el trabajo, todo esto poniendo un orden a los conceptos y temas encontrados, se iniciará con una breve descripción y análisis de los aspectos más importantes sobre las representaciones del colibrí como lo es el signo, la espiritualidad y el significado, en la cultura indígena precolombino , en el territorio demarcado.

Partiendo semiótica se podrá Identificar la estructura compositiva y los discursos presentes en las representaciones del colibrí en el contexto indígena precolombino, para esto me apoyo en los estudios efectuados por Umberto Eco, con los libros *Tratado de semiótica general* (1975), *Signo* (1973); Chevalier con *Diccionarios de símbolos* (1988), donde trata y expresa cada definición ya sea por región o cultura, también para abordar el tema de las representaciones del colibrí en el contexto precolombino, además se obtiene gran información sobre colibrí por parte de Gutiérrez, Carrillo y Rojas, con el libro de *Guía Ilustrada de los Colibríes de la Reserva Natural Río Nambí* (2004), del mismo modo obtener contenido por medio de las interpretaciones subjetivas como por ejemplo el libro de Alfredo Mires Ortiz, *Así en las flores como en el fuego, la deidad colibrí en amerindia y el dios alado en la mitología universal* (2000), o del repertorio impuesto por el *Banco de la república* en su página web, donde se visualizan varios estudios realizados en la región del Magdalena sobre la representación del colibrí en varias comunidades de la zona.

Según Saussure (1916, como se citó en Eco, 2000), La semiótica, “es un sistema de signos que expresan ideas y, por esa razón, es comparable con la escritura, el alfabeto de los sordomudos,

los ritos simbólicos, las formas de cortesía, las señales militares, etc. Simplemente es la más importante de dichos sistemas. Así pues, podemos concebir una ciencia que estudie la vida de los signos en el marco de la vida social; podría formar parte de la psicología social y, por consiguiente, de la psicología general” (pág. 31).

Con base a estas interpretaciones semiótica, dentro de ese contexto indígena precolombino, se analizarán todos esos conceptos, imágenes, colores, palabras e interpretaciones de las culturas de esta época, además se tratara de comprender y contextualizar la espiritualidad desde lo mágico y lo fantástico en el territorio hispanoamericano, donde nos acercamos o adentramos a ese contexto del realismo mágico, donde podemos entablar un dialogo alrededor de la representación del colibrí, y comprender mejor el por qué, y como se puede conformar el imaginario, lo mágico, el mito o leyenda de un dios o semi dios como el colibrí, un ave surreal, de un símbolo que es tan adorado y venerado, todos estos anteriores nos habla de los orígenes del mundo y de la vida, nos habla de la relación que existe entre los hombre y el cosmos, dan cuenta del rol que el colibrí ha tenido en la concepción y conducta religiosa de las culturas indígenas; y con base a esto se podrá realizar una propuesta artística en la cual pueda mostrar mi interpretación de lo encontrado, implementando técnicas pictóricas como el óleo, acrílico y acuarela, todo esto con el fin de demostrar que el colibrí ha sido y formado parte de un signo crucial dentro de estas sociedades pasadas y actuales.

Es fundamental el cuidado de las especies en este caso de las aves, pero también es importante conocer todo ese contexto y representaciones que han tenido a lo largo de la historia, en este caso de la América precolombina, el colibrí es un animal que ha tomado mucho interés en las diferentes regiones y países de América más aún en América latina, no solo por su belleza, sino por sus grandes habilidades para poder enfrentar su vida, estas culturas tomaron esta ave, el colibrí,

para tener esa misma fuerza, esas mismas habilidades en sus vidas, por consiguiente, lo fueron transformando, en un símbolo en una representación ya sea simbólica o espiritual, idolatrándolo, formando parte de la vida cotidiana de cada uno de ellos y hoy la quiero traer acá para no dejar olvidar, para que nosotros podamos comprender su belleza, su simbología, su representación, y esa fortaleza de una forma más artística.

3 El Colibrí y Su Representación Precolombina Dentro Del Territorio Hispanoamericano

Las aves cumplen un papel fundamental en este mundo terrenal, pero además de esto en diferentes culturas indígenas precolombinas le asignaron un nuevo papel, la cual fue logrado gracias a todas las ceremonias rituales, bailes, viajes trascendentales y espirituales subjetivos, por ende, les permitía tener un encuentro con animales sagrados y espirituales, todo esto capturando la energía que se infunde en la vida cósmica. El estudio y el análisis de estas iconografías hacia el ave se han vuelto indispensables, ya que se han encontrado gran variedad de representaciones, diferenciando así diferentes especies, diferentes representaciones en cada cultura indígena precolombina, y diferentes significados que se les querían dar en esta época, dentro de estas representaciones podemos encontrar textos sagrados como el *Popol Vuh*, escenas pintadas en las cerámicas precolombinas, representaciones de dioses antropomorfos y seres alados, dentro de estas representaciones de aves existen cinco categorías: los nocturnos, diurnos, aéreos, terrestres y acuáticos; las aves dentro de sus significados culturales suelen ser portadoras de mensajes, protectoras de los seres humanos, en este caso, abordaremos las representaciones del colibrí desde un contexto indígena precolombino en el territorio hispanoamericano.

El colibrí es el animal más especial y fascinante del mundo, no solo por ser un gran polinizador, sino también por su gran estructura anatómica, con un pico largo y delgado, esta ave es capaz de volar hacia todas las direcciones sin complicaciones, posee de una gran destreza para planear y aletear muy rápido, este animal tiene la capacidad de mantenerse en el aire como si estuviera flotando. Este es considerado el más fascinante del mundo por su gran belleza y sus llamativos colores en su plumaje, estos colores varían desde metalizados tales como verdes, azules, morados, rojos; como también posee de colores brillantes como los azules, tonos rojos y amarillos,

todos estos colores inspiran y traen consigo una gran alegría y admiración al verlos. La mayoría de estos brillos son la inspiración para las historias, en la cual relaciona el color del colibrí con el arcoíris y con las flores, pero además la luz es un factor importante en esta relación, puesto que gracias a la posición del sol o de la luz, el color puede variar.

Esta ave que inspiró a muchos sentimientos cuando se observa, por ende es considerado el ser más supremo de las aves por su gran belleza y simpatía; para muchas culturas indígenas y algunas sociedades de América, este animal hace parte de la cosmovisión, y posee de varias representaciones, interpretaciones simbólicas y espirituales, todo esto se hace presente en diferentes representaciones artísticas, pero además en la cosmogonía y la transición oral hispanoamericana, en las representaciones presentes en la orfebrería y alfarería de las diferentes culturas indígenas precolombinas.

Es fundamental mencionar las diferentes representaciones y significados del colibrí en las diferentes culturas indígenas precolombinas en el territorio hispanoamericano, el que más nos encontramos es la del territorio de México, de la cultura azteca, donde el principal exponente es el dios Huitzilopochtli considerado un ser mitad hombre y mitad colibrí, también conocido como colibrí de la Izquierda, dios de la guerra, dios del sol, dios fecundador, escolta de todas las almas, representa un símbolo de paz, de amor, alegría y belleza. Colibrí en Náhuatl significa Huitzilin que traduce “siempre en movimiento como nuestro corazón”, es símbolo de renacimiento, ya que este, moría en época de sequía y revivía en época de lluvia.

Huitzilopochtli como colibrí representaba el alma de los guerreros muertos en el campo de batalla. De hecho, el pico del ave es equiparado con armas además de que es comparado con espinas sacrificiales, como indiqué líneas atrás. Es poco conocido que los colibríes son criaturas feroces, muy valientes y beligerantes. No solo sus picos parecen armas largas y

filosas, son armas. También son altamente territoriales y defienden sus territorios vigorosamente. En realidad, los “colibríes son valientes y peleadores agresivos (Hunt 66 1977:-67). Sumado a esto, son muy difíciles de atrapar o matar (López, 2015. p. 86).

Figura 5
Huitzilopochtli.

Nota: Adaptado de *Huitzilopochtli* [fotografía], por Wikipedia, 2007, Recuperado de (https://es.wikipedia.org/wiki/Huitzilopochtli#/media/Archivo:Huitzilopochtli_telleriano.jpg).

De acuerdo con las historias, descripciones y significados del dios alado o Huitzilopochtli, lo muestran como un ser muy poderoso, capaz de hacer el bien y el mal, para servir a la humanidad, son descripciones mitológicas las cuales ayudaban a dar esperanza y fortaleza a la población. Analizando la imagen de un dibujo realizado del Huitzilopochtli, la cual se observa que la iconografía mexicana es muy presente, en la que se muestra una tonalidad de colores muy propia de México, como lo son el verde, rojo y blanco, que también hacen parte de la bandera de este país, además la creación de este ser antropomorfo, es muy representativo para esta comunidad, en este dibujo observamos lo que es un hombre vestido con muchas plumas, plumas de colibrí, y se observan cabezas de aves que hacen parte de esta vestimenta, tanto en su cabeza, como en la cola, este ser porta armas e instrumentos musicales, ya sean estos para una guerra, para un ritual o

ceremonia, todo esto me hace pensar en los chamanes, los cuales también se visten de esta forma para poder iniciar el ritual espiritual.

Pero además en esta cultura mexicana representa un símbolo sexual, donde un acto tan simple como lo es el de extraer la miel de las flores, por el colibrí, este acto simboliza la unión sexual, ya que consideran al pico alargado como un símbolo fálico, la flor es el símbolo de la sexualidad femenina sus pétalos representan la vulva, y esa vulva es penetrada por el pico del colibrí, el cual simboliza la sexualidad masculina, el néctar o la miel representa la fuerza fertilizante asemeja al semen o los fluidos seminales y es así como se complementa un acto sexual o un coito digno de reproducción, así mismo el colibrí representa la fertilidad de las tierras, propicia la llegada del agua y las buenas cosechas. Por otra parte, muchos aztecas portaban algunas partes del colibrí como un talismán, amuleto, se consideraba que con ella podría obtener energía, fuerza, vigor, atraer más mujeres, ser buenos guerreros, y potencia sexual.

Figura 6

Perforador de jadeíta con un colibrí.

Nota: Adaptado de *Perforador de jadeíta con un colibrí* [fotografía], por Mirian López, 2015, Recuperado de *El colibrí como símbolo de sexualidad masculina entre los mexica*. p. 81.

Este perforador de jade con un colibrí, es un claro ejemplo de cómo utilizaban los amuletos en las comunidades indígenas, además de poseer elementos curativos, este posee de grandes

significados tanto al momento de ser tallado, como de significados espirituales, personales y sociales, representa una presencia mítico-religiosa, ya que esta podría ser usada como un ornamento espiritual, identificación entre distintos clanes, como elemento funerario de un individuo; solo el hecho de tener este artefacto entre nuestra historia no da cuenta que el colibrí realizó un papel fundamental y representativo en las culturas hispanoamericanas.

En el Perú y Ecuador se le conoce con el nombre quinde (del quechua qenti), hummingbird en inglés, tzu nun en maya, murmures en las Antillas, zum zum en cuba, beija flor (besa flor) en portugués, luli,luri, lorenzo, miski ch'amo y chhiruchhiru en aymara, picaflor, chupaflor, zumbador, tentenelaire, gorrión, chupamirto o colibri en español, hutzitzil en nahuatl, tukui o tucusito rn mikiritari, maino i o mainduvi en mabya-guarani, etc,etc. En todas las lenguas primordiales, el nombre del colibrí asocia a los rayos del sol, las gotas del rocío o a los rizos de las estrellas (Mires, 2000, p. 11).

Además de lo mencionado anteriormente, también existen más nombres en otras culturas que también son importantes mencionar, Quinti o Quinde, tominejo, pájaro mosca, chuparosa, chupamirto, no solo se le conoce en Perú y Ecuador, sino también en otras regiones tales como Colombia, Bolivia, Chile y Argentina; Huitzitzil en la lengua nahuatl, Porquesi, Biulú México; Kenti en machchaj-juyai Bolivia; Coriq'ente en Perú; Guanumbi en guaraní Paraguay; Quincha en chibcha cultura muisca en Colombia; sah sen Norteamérica. Por otra parte, estos nombres en cada cultura esta ave posee de varios significados trascendentales, para algunos nativos son símbolo de belleza, inteligencia, amor, alegría y amistad, son símbolo de buena suerte, seres protectores de mensajes.

Figura 7
Pectoral en forma de ave.

Nota: Adaptado de *Pectoral en forma de ave*. [fotografía], por Sierra Nevada De Santamarta – Periodo Nahuange, 200\900, Recuperado de museo del oro Bogotá, (<https://artsandculture.google.com/asset/breastplate-in-the-shape-a-bird-sierra-nevada-de-santa-marta-nahuange-period/rgHzzfTE882hig?hl=es>).

En Perú en la cultura Nazca se presentan varias figuras zoomorfas que incluyen el colibrí y además de esto, los famosos geoglifos biomorficos que fueron tallados en la superficie terrestre y solo se pueden observar a grandes distancias; estas figuras representan una ofrenda a los dioses, simbolizan la fertilidad agrícola en el desierto peruano, además la representación de geoglifos del colibrí, era un homenaje a un dios alado muy temido y respetado por las comunidades peruanas, el cual le servían ofrendas para que no los castigaran con la ausencia de lluvias, esta grande representación entre sus alas hay una distancia 66 metros aproximadamente, este es un sistema de riego de cultivos donde las rocas fueron removidas y por los rieles podía recorrer el agua sin ningún problema.

Figura 8

El colibrí en las líneas Nazca.

Nota: *El colibrí en las líneas Nazca.* [Fotografía], por Nancy Johana Castaño Vergara, Año 2022. Tomada desde los aires en Nazca, Perú.,

La iconografía del colibrí la cual fue puesta en la tierra, es una abstracción de un colibrí, rescataron muy bien lo que es la esencia de este, en realidad lo que es el pico y sus alas al observar nos remite a esta ave, el significado en esta parte es muy importante puesto que nos da una explicación muy significativa de en la cual este elemento tan gigante fue realizado.

En la provincia de Nazca, en la alfarería y la cerámica funeraria de esta cultura se han encontrado en las tumbas, vasijas, cuencos, tazas, tazones, platos, vasos y botellas, pintadas y decoradas con colores vivos, figuras naturalistas y con colibríes, en la cual se cree que gracias a los colibríes las almas de los muertos se podrían comunicar con los vivos. Esta ave era la encargada de llevar el mensaje de los dioses para transmitir buenos pensamientos ya sea entre los hombres como también entre los muertos, el colibrí es el único que podía volar entre los tres mundos terrenales, por ende, podía comunicar o llevar todos los mensajes o pensamientos. También es el poseedor del agua del nacimiento y señor de la vida y la muerte, es por esto que se representaba en diferentes botellas o cerámicas en las cuales se podían guardar el agua o los alimentos, un elemento tan vital para la humanidad.

Figura 9

Cantero figuras de aves dispuestas en dos hileras horizontales. Cultura Nazca. Periodo Intermedio Temprano.

Nota: Adaptado de *cerámica Nazca* [fotografía], por Pontificia Universidad Católica Del Peru, 2019, Recuperado de instituto Riva-agüero, (<https://ira.pucp.edu.pe/colecciones/museo-de-arqueologia-josefina-ramos-de-cox/coleccion-donada-de-la-familia-soldi/>).

Figura 10

Botella colibríes alimentándose, cerámica arte precolombino.

Nota: Adaptado de *Botella colibríes alimentándose, cerámica arte precolombino*[fotografía], por Vara, Sergio , s. f, Recuperado de educarchile, (<https://centroderecursos.educarchile.cl/handle/20.500.12246/40725>).

En los pueblos indígenas Colombianos se cree que el colibrí es mediador, es símbolo de fecundidad, el cual se cree que suele aparecer en el embarazo y en el parto, otro de los acontecimientos para la fecundidad es que se cree que al frotar la cabeza de un colibrí en el vientre

de una mujer esta puede quedar embarazada, el ave representa la inteligencia, finura y pensamiento ágil, también esta hace alusión a una representación sexual muy similar a la que se cree en México, pero en esta cultura se utilizaban mucho las partes del colibrí como amuletos sexuales, el llevar amuletos en forma de colibrí también ha sido símbolo de pujanza, de energía, el trabajo de las múltiples culturas logrando así diversas cosas, además para el hombre era una forma para proteger a su pueblo, el pico del colibrí como es tan fuerte representa las armas en la guerra, también su nombre ha sido asociado a los rayos del sol, a las gotas de rocío o a los rizos de las estrellas.

Figura 11
Guerrero.

Nota: Adaptado de *monolito procedente de La Merced, Ancash, en la Cordillera Negra, Perú* [fotografía], por Mires, 2000, Recuperado Así en las flores como en el fuego, la deidad colibrí en amerindia y el dios alado en la mitología universal. p. 114.

En la orfebrería y alfarería colombiana se presentan varias representaciones del ave, entre ellos el colibrí, estos realizados en algunas piezas más delicadas y realistas dentro del trabajo metalúrgico, un claro ejemplo es la pieza encontrada en Guachucal, Nariño, orejeras “dos colibríes en posición de vuelo sostenido liban el néctar de estas flores, el pico del ave atraviesa la flor para convertirse en el alambre que permite sujetar estos. Pendientes al lóbulo de la oreja” (Botero,

Museo del oro 2007, p. 33). Además de esta, existen más representaciones de esta ave, en diferentes regiones de Colombia, tal como en la costa pacífica con la cultura Tumaco, el altiplano Nariñense con la cultura Capulí, el Valle del Río Cauca con la cultura Málaga.

Figura 12

Orejeras. Guachucal, Nariño 600 d.C -1700 d.C.

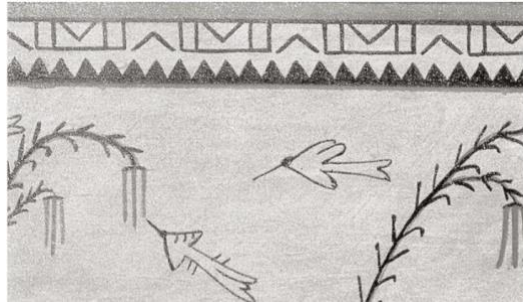

Nota: Adaptado de *Orejeras. Guachucal, Nariño 600 d.C -1700 d.C* [fotografía], por Botero, 2007, Recuperado de Museo del oro. Patrimonio milenario de Colombia. p. 33.

En Bolivia en la etnia Indígena Kallawaya, se utiliza como medio médico donde el colibrí es empleado para sanar enfermedades cardiacas y mentales, y en Paraguay, Uruguay, argentina y Brasil ha sido asociado con un guardián de almas, mensajeros de los dioses y que cuando los hombres fallecen, su alma queda oculta entre las flores, por eso el colibrí siempre busca las almas en flor, en flor para llevarlas al paraíso, además es un conocedor de todas las lenguas, por esto es capaz de llevar todos los mensajes de la tierra al cielo y del cielo a la tierra, se creía que el colibrí era una criatura divina, puesto que era difícil cazarlo.

Figura 13

Ornamento de ceramio Inca.

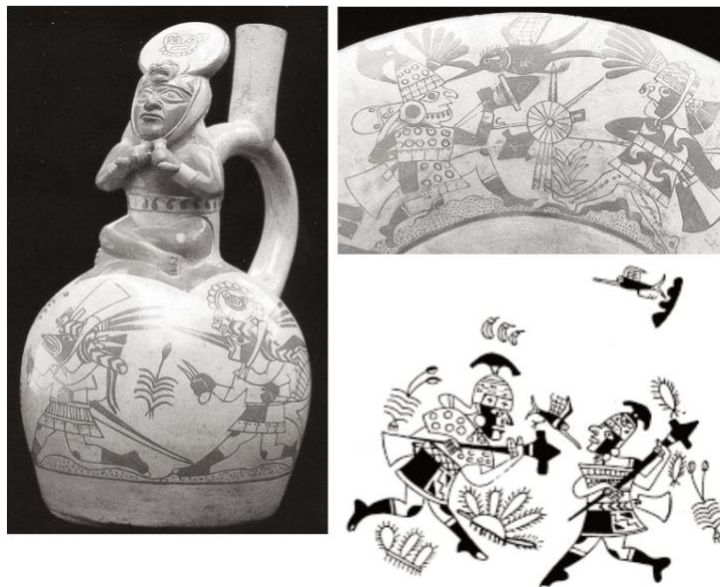

Nota: Adaptado de *Ornamento de ceramio Inca* [fotografía], por Fernández Baca, 1989, Recuperado Así en las flores como en el fuego, la deidad colibrí en amerindia y el dios alado en la mitología universal, 2000. p. 188.

El colibrí como metáfora, el vuelo de esta ave es muy peculiar, puesto que con sus alas forma el número 8 o la figura del infinito, se cree que este representa la abundancia, la eternidad, la continuidad y la buena fortuna, además se relaciona el colibrí con las joyas, refiriéndose a ellos como piedras preciosas volantes, todo esto gracias a sus colores brillantes en sus plumas.

Figura 14

Escenas con presencia del colibrí en ceramios de cultura mochica-chimú.

Nota: Adaptado de *Escenas con presencia del colibrí en ceramios de cultura mochica-chimú* [fotografía], por Mires, 2000, Recuperado Así en las flores como en el fuego, la deidad colibrí en amerindia y el dios alado en la mitología universal. p. 131.

Todo esto habla y da un claro ejemplo de la importancia de la representación y reinterpretación, hace parte de una conexión espiritual y sobrenatural, es un claro ejemplo de la comunicación que existe entre los sentimientos, el pensamiento, lo espiritual y trascendental, y que de una u otra forma se quería dejar reflejado en ornamentos u obras artísticas. Así, hacer parte de una cultura, de unos pensamientos mutuos, el representar un hecho, un sentimiento, un acontecimiento, ya sea sobrenatural, es una de las formas de contar, de comunicarse, de expresar lo mágico, de un hecho, todos estos estudios son indispensable porque gracias a ello, hoy en día tenemos registros de aquellos hechos y acontecimientos espirituales.

4 Historias De Un Colibrí Precolombino

En las culturas indígenas precolombinas se ha visto que el colibrí ha tenido grandes representaciones e interpretaciones, donde a través de las historias, los cantos, los mitos y leyendas dan cuenta del papel tan importante que ha cumplido esta ave dentro de ese territorio hispanoamericano, todas estas culturas tan diversas y con creencias diferentes, desarrollaron algunas características similares en cuestión de creencias y divinidad, donde creían en un poder superior a los hombres, un poder sobrenatural, representado mediante elementos cósmicos tales como el sol, la luna, el agua, en la misma naturaleza, o seres espirituales manifestados en diferentes formas; “en muchas de las mitologías indígenas se cuenta que estos seres espirituales jerarquizados- dioses, semidioses, héroes, gigantes, mohanes- se revelaron a los hombres para enseñarles a vivir y convivir sobre la tierra mediante virtudes fundamentales tales como no matar, no robar, no mentir y ayudarse los unos a los otros” (Procuraduría General De La Nación , 2010, p. 3).

Aquellos cuentos, cantos, e historias, son los que nos habla de los orígenes del mundo, y de la vida, además nos hablan de la divinidad, de la relación que existe entre el cosmos y el hombre, todo esto es una forma de ver los paradigmas, el Realismo Mágico, las metáforas, haciendo de una representación un reflejo de una postura, una forma de variación de un juego de palabras y sentidos y símbolos. A continuación se presentan una serie de mitos, cuentos, leyendas, cantos y poemas que dan cuenta de la presencia del colibrí en las formas y expresiones orales y narrativas del arte precolombino. Entre ellas se destacan *Memoria De Fuego* en Eduardo Galeano, *La Exclamación* de Octavio Paz, *El Colibrí Y La Flor* de Silvio Rodríguez, *La Flor Y El Colibrí* una leyenda precolombina, *Del Quinde El Canto* de Alfredo Mires, *La Creación Del Colibrí* una leyenda Maya, *El Nacimiento De Huitzilopochtli* una leyenda azteca, *el colibrí y la lluvia* de Cuento

Tikitiklip y otros cuentos encontrados en el libro *Así en las flores como en el fuego la deidad colibrí en amerindia y el dios alado en la mitología universal* de Alfredo Mires.

Memoria del Fuego¹

Al alba, saluda el sol. Cae la noche y trabaja todavía. Anda zumbando de rama en rama, de flor en flor, veloz y necesario como la luz. A veces duda, y queda inmóvil en el aire, suspendido; a veces vuela hacia atrás, como nadie puede. A veces anda borrachito, de tanto beber las mieles de las corolas. Al volar, lanza relámpagos de colores.

Él trae los mensajes de los dioses, se hace rayo para ejecutar sus venganzas y sopla las profecías al oído de los augures. Cuando muere un niño guaraní, le rescata el alma, que yace en el cáliz de una flor, y la lleva, en su largo pico de aguja, hacia la Tierra sin Mal. Conoce ese camino desde el principio de los tiempos. Antes de que naciera el mundo, él ya existía: refrescaba la boca del Padre Primero con gotas de rocío y le calmaba el hambre con el néctar de las flores.

Él condujo la larga peregrinación de los toltecas hacia la ciudad sagrada de Tu/a, antes de llevar el calor del sol a los aztecas.

Como capitán de los chanta/es, planea sobre los campamentos enemigos, les mide la fuerza, cae en picada y da muerte al jefe mientras duerme. Como sol de los kekchíes, vuela hacia la luna, la sorprende en su aposento y le hace el amor.

Eduardo Galeano, “Memoria del Fuego” Quinto canto ceremonial de

Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Sa/camaygua,,

(c. 1613)

¹ Mires, A. (2000) *Así en las flores como en el fuego la deidad colibrí en amerindia y el dios alado en la mitología universal*, Ediciones Abya-Yala, Quito, Ecuador. p. 99.

La Exclamación²

Quieto
no en la rama
en el aire
No en el aire
en el instante
el colibrí.

Octavio paz.

El Colibrí Y La Flor³

Crecía una flor a orillas de una fuente
Más pura que la flor de la emoción
Y el huracán troncho la de repente
Cayendo al agua la preciosa flor

Un colibrí que en su enramada estaba
Corrió a salvarla solícito y veloz
Y cada vez que con el pico la tocaba
Sumergiese en el agua con la flor

El colibrí la persiguió constante

² Paz, O. (1990) *Obra poética 1935-1988*, Seix barral Barcelona, España. Recuperado de <https://www.poesi.as/op10029.htm>

³ Rodríguez, S. (s.f.) *El colibrí y la flor*. Recuperado de [ouvirmusica https://www.ouvirmusica.com.br/silvio-rodriguez/1895923/](https://www.ouvirmusica.com.br/silvio-rodriguez/1895923/)

Sin dejar de buscarla en su aflicción
Y cayendo desmayado en la corriente
Corrió la misma suerte que la flor

Así hay en, en el mundo seres
Que la vida cuesta un tesoro
Yo Yo soy el colibrí si tú me quieres
Mi pasión es el torrente y tú la flor
Yo soy el colibrí si tú me quieres
Mi pasión es el torrente y tú la flor.

Silvio Rodríguez.

⁴Los guaraníes (Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil) narran que cuando los hombres mueren, dejan su cuerpo en la tierra y su alma se oculta entre las flores, entonces el colibrí busca las almas de flor en flor para llevarlas al paraíso.

La Flor Y El Colibrí⁵

Flor –hermosa india de grandes ojos—amaba a un joven indio llamado Ágil. Este pertenecía a una tribu enemiga y, por tanto, sólo podían verse a escondidas. Al atardecer, cuando el sol en el horizonte arde como una inmensa ascua, los dos novios se reunían en un bosquecillo, junto a un arroyo juguetón, que ponía un reflejo plateado en la penumbra verde.

⁴ Mires, A. (2000). *Así en las flores como en el fuego, la deidad colibrí en amerindia y el dios alado en la mitología universal*. Ed. Abya-Yala, Quito, Ecuador. p. 108

⁵ Diario voces (5 mayo, 2018). *La flor y el colibrí leyenda precolombina*. Recuperado de diario voces <https://www.diariovoces.com.pe/105857/flor-colibri-leyenda-precolombina>

Los dos jóvenes podían verse solo unos minutos, pues de lo contrario despertarían las sospechas de la tribu de Flor. Una amiga de esta —una amiga fea, odiosa— descubrió un día el secreto de la joven y se apresuró a comunicárselo al jefe de la tribu. Y Flor no pudo ver más a Ágil.

La Luna, que conocía la pena del indio enamorado, le dijo una noche:

—Ayer vi a Flor, que lloraba amargamente, pues la quieren hacer casar con un indio de su tribu. Desesperada, pedía a Tupá que le quitara la vida, que hiciera cualquier cosa, con tal de librarla de aquella boda horrible. Tupá oyó la súplica de Flor: no la hizo morir, pero la transformó en una flor. Esto último me lo contó mi amigo el Viento.

—Dime, Luna, ¿en qué clase de flor ha sido convertida mi enamorada?

—¡Ay, amigo, eso no lo sé yo ni lo sabe tampoco el Viento!

—¡Tupá, Tupá! —gimió Ágil—. Yo sé que en los pétalos de Flor reconoceré el sabor de sus besos.

Yo sé que la he de encontrar. ¡Ayúdame a encontrarla, tú que todo lo puedes!

El cuerpo de Ágil —ante el asombro de la Luna— fue disminuyendo, disminuyendo, hasta quedar convertido en un pequeño y delicado pájaro multicolor, que salió volando apresuradamente. Era un colibrí.

Y, desde entonces, el novio triste, en esa bella metamorfosis, pasó sus días besando ávida y apresuradamente los labios de las flores, buscando una, sólo una.

Leyenda precolombina .

En el Chilam Balam⁶ —el libro que relata la historia de la civilización maya— se cuenta que el mundo de los humanos estuvo precedido por la destrucción del mundo anterior, destrucción ocasionada por el enojo de los dioses que produjeron un diluvio. Para la

⁶ Barei, S. (s.f.). *Signos\ violencia el rostro de la inhumanidad*. Facultad de lenguas- Universidad Nacional de Córdoba. p. 5.

creación de un mundo nuevo, los dioses plantaron cuatro árboles en las cuatro esquinas del mundo. Cada árbol con un pájaro de un color. En el centro, se plantó un árbol como recuerdo de la destrucción y en ese árbol se creó un pájaro multicolor: el colibrí. Luego, Culebra de Jaguar y Culebra de Tigre –la pareja creadora del mundo–, crearon a los otros animales y a los hombres. En esta cultura, las aves se asociaron al sol y al poder fertilizador de la tierra.

Para los Mataco⁷ (Paraguay, Argentina y Bolivia), hubo un tiempo cuando todos los pájaros eran oscuros, hasta que decidieron pedirle al sol que les regalara colores para sus plumas, y empezaron un largo viaje. Pero el pequeño colibrí se quedó en su nido: con tan pequeñas y débiles alas no podía ir a la travesía. El sol se conmovió frente a la decisión de las aves porque las vio avanzar hacia él dispuestas a morir calcinadas, entonces juntó las nubes e hizo una mueca al viento para que soplara y empezó a llover. Así surgió el arco iris y los pájaros se tiñeron de colores a su antojo. Ahora el sol sabía que cada canto de la mañana sería una muestra de gratitud de los pájaros para con él. Pero ¿y cómo es que el colibrí tiene el plumaje más bello si él no hizo la travesía? Algunas gotas del arco iris habían caído en el cáliz de las flores, cuando el colibrí fue a beber de ellas, todos los colores se derramaron sobre su plumaje.

Entre los Shuar⁸ (Ecuador y Perú), Ayupúm poseedor del agua del nacimiento y señor de la vida y la muerte, decidió hacer al hombre sólido e inmortal. Mandó a Jempe (el colibrí) para que trajera la arcilla, a Tsekeánchan (el grillo) para que trajera madera y a Sesenk (el coleóptero)

⁷ Mires, A. (2000) *Así en las flores como en el fuego la deidad colibrí en amerindia y el dios alado en la mitología universal*, Ediciones Abya-Yala, Quito, Ecuador. p. 108.

⁸ Mires, A. (2000) *Así en las flores como en el fuego la deidad colibrí en amerindia y el dios alado en la mitología universal*, Ediciones Abya-Yala, Quito, Ecuador. p. 113.

para que trajera piedras. Jempe y Tsekeánchan regresaron trayendo los materiales, pero Sesenk no llegó. Tras mucho esperar, Ayumpúm construyó al hombre sólo con arcilla y madera, por eso, a falta de piedras, la vida del hombre dura poco. Y los Sikuaní (Colombia) no existirían si la pequeña colibrí no hubiera llegado a tiempo, ya que fue ella quien enseñó a la mujer a dar a luz sin que el esposo tuviera que cortar su vientre para sacar al niño.

Del Quinde El Canto⁹

Y aquí estoy porque he venido porque he venido me voy pa que el futuro se asome hay que
pelear por el hoy.

Por eso me voy cantando de tus ojos solitarios

¿No notas allá en la pampa

los andares solidarios?

Si hasta el cielo he levantado que de menos será el alma: brinda conmigo tu furia suerbe
conmigo tu calma.

Ven a la flor que es mi mesa ven a guapear al que duda ven a volar si es preciso ven a animar al
que suda.

Alfredo Mires. Del quinde el canto

⁹ Mires, A. (2000) *Así en las flores como en el fuego la deidad colibrí en amerindia y el dios alado en la mitología universal*, Ediciones Abya-Yala, Quito, Ecuador. p. 153.

La Creación Del Colibrí ¹⁰

Cuando los dioses crearon todas las cosas (plantas, árboles, piedras, montañas, animales, etc.) y a cada uno le asignaron su función, se dieron cuenta de que a ninguno le habían encargado llevar los deseos y pensamientos de un lugar a otro.

Como ya no tenían barro ni maíz para crear a otro animal, usaron una piedra de jade y tallaron una flecha muy pequeña, cuando estuvo lista, soplaron sobre ella y la flechita salió volando y cobró vida, habían creado al x ts'unu'um (colibrí).

X ts'unu'um era tan frágil y ligero que podía acercarse a las flores más delicadas y alimentarse de ellas sin mover uno solo de sus pétalos, además sus plumas brillaban bajo el sol como gotas de lluvia y reflejaban todos los colores.

Los hombres, al ver tan hermoso ser, trataron de atraparlo para adornarse con sus plumas, pero los dioses se enojaron y ordenaron: “si alguien lo atrapa, será castigado”. Es por eso que ver a un colibrí volar es buen augurio, pues alguien te ha mandado buenos deseos o pensamientos; si un colibrí vuela alrededor de tu cabeza, recuerda a aquellos que amas, pues está tomando tus deseos y pensamientos y los llevará a otros; pero si llegas a capturar, enjaular, o peor, matar a algún colibrí (como aquellos que buscan usarlos como amuleto para el amor) serás castigado con la peor de la suerte.

Leyenda Maya.

Al principio de los tiempos los dueños de las cosas del cielo descendieron para hablar con el supremo Mama Sintana y quejarse, porque su hija y su yerno les habían robado las semillas de

¹⁰ Vervena. (23 de septiembre 2020). *Colibrí: Una criatura mítica desde la época prehispánica*. Recuperado de <https://vervena.com.mx/blog-colibri-significado-mistico-prehispanico-aztecas-mayas-mexico.php>

todas las plantas. El Mama les sopló su magia y los transformó en pájaros, y así, de los aprendices y ayudantes de las casas ceremoniales, nacieron los colibríes.

Leyenda Kogui,¹¹ Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia.

El Nacimiento De Huitzilopochtli¹²

El dios de la guerra de los aztecas, Huitzilopochtli, está inmerso en una poderosa significación desde la presencia de los colibríes. La leyenda cuenta que estaba Coatlicue, diosa de la fertilidad también conocida como “la de la falda de serpientes”, barriendo el templo de Coatepec (montaña de serpiente) cuando encontró unas hermosas plumas de colibrí que resguardó en su seno, y con ello quedó embarazada.

Ese bebé en su vientre era Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y aunque su otra hija, Coyolxauhqui, planeaba la muerte de su madre por una presunta deshonra al desconocerse el padre, el bebé hablaba a su madre desde su vientre para apaciguarla, advirtiéndole que él mismo la defendería.

Eventualmente Huitzilopochtli nació y llegó a este mundo equipado con una armadura, un escudo de águila, una sandalia de plumas de colibrí en el pie izquierdo y una xiuhcoatl (serpiente de fuego). Con ella cortó la cabeza de su hermana y venció a sus 400 hermanos. Luego lanzó al aire la cabeza de la Coyolxauhqui, que se convirtió en la luna; en una hermosa metáfora sobre el renacimiento y muerte de la luna cada mes.

Leyenda azteca.

¹¹ Gutiérrez, A. Carrillo, E. y Rojas, S. (2004). *Guía Ilustrada de los Colibríes de la Reserva Natural Río Ñambí*. Bogotá; FPAA, FELCA, ECOTONO. Bogotá, Colombia. p. 19.

¹² Tierras Mayas (2021). *El colibrí, rol esencial en la cosmogonía prehispánica*. Recuperado de <https://tierrasmayas.com/wiki-maya/colibri-rol-esencial-la-cosmogonia-prehispanica/>

El Colibrí Y La Lluvia¹³

Esta seca la tierra sediento el monte, No se ve ni una nube en el horizonte
En el pasto agotado se mueren las flores Colibrí, no hay néctar para sus pichones.

Ven lluvia ven, ven...

Dime Pachamama que debo hacer, mis dos pajaritos tienen mucha sed.
La diosa responde, vuela hacia el mar. Adiós mis pichones, ya vuelve mamá.

Sale una orca del profundo mar, con agua dulce una vasija llenará.
Colibrí con el agua vuela hacia su hogar, sin saber que la sigue una nube del mar.

Ven lluvia, ven, ven...

Por fin la mamá llega hasta su nido donde agonizan sus pichoncitos.
No le queda fuerzas para levantar la vasija de barro que ha traído del mar.

Ven lluvia, ven, ven...

Un anciano llegó, quiere ayudar más le tiembla la mano y derrama el agua.

Colibrí agotado, muerta de sed su cabecita deja caer.

Ven lluvia, ven, ven...

En ese instante la nube del mar llena de agua y empieza a llorar
Bebe la tierra, se abren las flores, bebe la madre y sus pichones.

Ven lluvia, ven, ven...

Ven lluvia, ven, ven...

Cuento Tikitiklip (canta Gepe).

¹³ Demkura, C. (26 de julio, 2016). *Leyendas precolombinas: El colibrí y la lluvia*. Recuperado de Ronda redonda <https://rondaredonda.ch/leyendas-precolombinas-el-colibri-y-la-lluvia/?lang=es>

En casi todos los mitos de originarios de las culturas americanas podemos dar cuenta de la existencia del colibrí, sus simbologías y representaciones, son tan presentes que hoy en día todavía se encuentran registros de ellos, donde es él, el que levantó el cielo o también el que se le robó el fuego para poder dárselo a los hombres, es el que regresó el agua a los lugares más áridos, es el que ayudó a fertilizar las tierras hispanoamericanas, es el mensajero de la paz y de los dioses, es el mejor guerrero y guía, además representa en el amor una gran símbolo donde tiene la capacidad de dar vida, anunciar vida o reformar una gran relación amorosa.

5 Las Reinterpretaciones Del Colibrí En La Creación Plástica

Dando un pequeño análisis a mi vida, he detectado la gran importancia de las aves y como me han frecuentado, de aquellas aves siento que me representó más con el colibrí y me he acercado más tanto espiritualmente, he tenido contacto directo con esta ave, al observarla se crean sentimientos difíciles de expresar y a partir de estos momentos empieza a resurgir dudas, a crear una significado y otras miradas en torno a este, por eso decido analizar qué alcance ha tenido en la historia como por ejemplo en la época precolombina y como ha sido representado, para así poder representarlos en una obra pictórica. A continuación, doy muestra de lo que he realizado correspondiendo a mi deseo de investigación creación.

5.1 Aproximación A Los Colores Precolombinos

Para este punto es importante comprender y experimentar con colores que asemejan a lo precolombino, en este instante lo que quiero es relacionarme con esos colores que son más utilizados en esta época ya sean en cerámica, o en los textiles, como lo vemos en la imagen son tonalidades tierra, variando entre los rojos, marrones y amarillos u ocre, tonalidades saturadas, también nos podemos encontrar con los tonos pasteles, los verdes, el rojo colonial, color ladrillo y cafés, estos colores poseen de diferentes significados dependiendo a la cultura que pertenecen pueden significar desde pasión, en lo sagrado, la divinidad, espiritualidad, esperanza alegría, belleza, muerte etc. Todo dependiendo de la necesidad o uso. Esta parte es muy fundamental, puesto que me ayuda a saber con qué colores trabajar en la obra, que colores son más apropiados para este contexto, y así poderme apropiarme de una cultura precolombina digna para resignificar.

Nombre: Paleta de colores precolombinos.

Dimensiones: 12 *8 cm (cada uno).

Técnica: acrílico sobre lienzo

Año: Marzo 2022

5.2 Colores Complementarios

Además, es importante para este trabajo crear una armonía cromática efectiva, por esto se estudian los colores complementarios, estos son colores opuestos, en un círculo cromático se ubican frente a frente, estos viven en parejas uno es frío y el otro es cálido, es importante saber cuáles son los colores complementarios para poder realizar una unión visualmente placentera y agradable en la obra, el uso de estos colores son especialmente para poder acentuar y destacar elementos, jugando con la percepción del color, para poder influir en factores psicológicos, sociales y culturales, nuestro cerebro siempre trata de buscar un confort en la escala tonal, por esto a través de estos quiere llegar a transmitir, comunicar sensaciones, generando sensaciones como armonía, vibración, drama y movimiento, en el trabajo final es indispensable apropiarme de estos colores complementarios, para así poder jugar tanto con los colores como también con la percepción y psicología de quien observe la obra.

Imagen Izquierda

Nombre: Paleta de colores complementarios

Dimensiones: 12 *8 cm.

Técnica: acrílico sobre lienzo, rojo - verde, azul- naranja, amarillo – violeta,

Año: Marzo 2022

Imagen Derecha

Nombre: Juego de colores

Dimensiones: 22 * 17 cm.

Técnica: acrílico y óleo sobre lienzo.

Año: Marzo 2022

5.3 Colores Iridiscentes

Es importante conocer y saber cómo es color del plumaje del colibrí y por qué este brilla tanto, observado estos animales pude ver que poseen de un color brillante, iridiscente muy llamativo, es un fenómeno en la cual dependiendo de la posición donde estás cambia de color, esto se debe a la interferencia del reflejo de la luz o la refracción de la luz. El colibrí posee de varios colores iridiscentes alrededor de su cuerpo, entre ellos están los rojos, anaranjados, dorados, azules, violetas y verdes. Rescatando todo lo anterior, decidí experimentar con diferentes colores o pigmentos metalizados que se asemejan a este efecto brillante o iridiscente como lo muestro en la imagen siguiente.

Nombre: colores metalizados

Dimensiones: 8*12 cm.

Técnica: esmaltes de uñas, acronal, acrílico y óleo sobre lienzo.

Año: Marzo 2022.

5.4 Texturas

Para poder apropiarme de las texturas se me hizo importante experimentar con diferentes componentes que crearan como esa sensación de abultamiento, decido practicar con elementos naturales y de fácil adquisición, como lo es el Colbón, el talco, el cartón, espuma de afeitar y color, en esta parte decido combinar materiales y jugar con los colores, los resultados que se arrojaron fueron un gran apoyo para poder tomar decisiones sobre el proceso de la obra.

Imagen Izquierda. Dimensiones: 20 *14 cm.

Técnica: talco con Colbón, vinilo de color azul y blanco, sobre lienzo.

Año: Marzo 2022.

Imagen del medio. Dimensiones: 20 *14 cm.

Técnica: acrílico de colores con Colbón, sobre lienzo.

Año: Marzo 2022.

Imagen Derecha. Dimensiones: 20 *14 cm.

Técnica: espuma con Colbón, acrílico, sobre lienzo.

Año: Marzo 2022.

Imagen Izquierda. Dimensiones: 20 *14 cm.
Técnica: pasta para texturizar, acrílico, sobre lienzo.
Año: Marzo 2022

Imagen Derecha. Dimensiones: 20 *14 cm.
Técnica: cartón molido con colbón, acrílico, sobre lienzo.
Año: Marzo 2022.

5.5 La Iconografía Del Colibrí

El colibrí en la época indígena precolombina se ha destacado por la abstracción iconográfica, por eso se me hizo indispensable rastrear la elaboración de las imágenes y símbolos del colibrí, es acá donde me encuentro con muchas imágenes de este, desde unos trazos simples a otros muy complejos, pero que al observarlos podemos detectar al instante que se habla de una ave, del colibrí. Este estudio me da paso para poder entender mejor la iconografía y el símbolo, es el paso a seguir para poder realizar el proceso de la creación de una obra, las abstracciones son muy importantes, puesto que ayuda a nuestra mente a navegar mejor en ese mundo imaginario, a crear nuevos elementos que nuestra mente recrea de una forma más simple, es aquí donde decidí apropiarme de algunos símbolos de la época precolombina, en la cual le pueden dar un valor agregado a lo que quiero expresar y componer dentro de la obra.

Imágenes que dan muestra de la experimentación con las diferentes formas simbólicas del colibrí.

Dimensiones: 20 * 28.5 cm.

Técnica: Dibujos en carboncillo, dibujo en bolígrafo, sobre papel acuarela. Pintura en acrílico sobre lienzo.

Año: Abril 2022.

5.6 El Mito O El Realismo Mágico

Para entender mejor cómo se conforma el realismo mágico o la mitología y poderla implementar en una obra pictórica, jugué con la parte de la imagen retórica, de la metáfora y las alegorías, implementando factores como el colibrí y la simbología de este y el color, esta parte fue muy importante, puesto que me ayuda a conformar una historia, un mito, a que mi mente viajara más allá de lo real.

Imagen Izquierda.

Nombre: Nacimiento del colibrí.

Dimensiones: 18 * 12.5 cm.

Técnica: Acrílico, sobre lienzo.

Año: Abril 2022.

Se compone de una flor del paraíso como creadora de los colibríes, donde de sus pétalos surgen diferentes colibríes, a medida que está madura, los colibríes pueden emprender su viaje cósmico.

Imagen Derecha.

Nombre: Sueños.

Dimensiones: 22 * 17 cm.

Técnica: Acrílico, sobre lienzo.

Año: Abril 2022.

Es un colibrí que se encuentra durmiendo, y entre sus sueños, él se conecta con sus ancestros, con su antepasado, estos sueños son representados de una forma muy peculiar, atrás de la iconografía y símbolos, de esas representaciones que anteriormente en lo precolombino se le daba al colibrí. El fondo de la obra contiene colores ocre y dorados muy utilizados en esta época precolombina, la cual nos remite a un espacio de meditación.

Imagen Izquierda.

Nombre: Burbujas.

Dimensiones: 20 * 20 cm.

Técnica: Técnica acuarela, sobre papel acuarela.

Año: Abril 2022.

Es un colibrí que está en un mundo sobrenatural, le toca enfrentarse a varias burbujas, o de otra forma a varios problemas que lo están absorbiendo, pero que al final los logra superar como el gran guerrero que es, el espacio está pensado para reflejar esos colores precolombinos.

Imagen Derecha,

Nombre: Mensajero.

Dimensiones: 12.5 * 18 cm.

Técnica: Técnica acrílico, sobre lienzo.

Año: Abril 2022.

Para algunas culturas precolombinas, el colibrí representa un mensajero de dios, es la única ave que puede cruzar entre los tres mundos terrenales, entonces esta pintura es ese complemento entre una carta y el colibrí que está llevando un mensaje a un destino.

5.7 Dibujos Del Colibrí

La parte más importante de toda la creación de la obra es poder dibujar y pintar colibríes, por esto se realiza un el estudio de su anatomía y forma, acá puedo detallar cada aspecto como lo

son la proporción, el color, el pico, las alas y el plumaje. Cada detalle es crucial, ya que me lleva a acercarme más a una figura más real.

Imágenes de dibujos del estudio realizado del colibrí.

Dimensiones: 20 * 28.5 cm.

Técnica: Acuarela sobre papel acuarela. Lápiz de dibujo, sobre papel acuarela.

Año: Abril 2022.

5.8 Trilogía Del Color

En este apartado se realizaron tres obras pictóricas donde se juega con los colores complementarios, iconografía y símbolos, se tratará de describir mi reinterpretación, representación y significados sobre cada uno.

Nombre: Seducción

Dimensiones: 47 cm * 60 cm.

Técnica: óleo sobre lienza.

Año: 2022

Esta obra se compone de un fondo rojo, con diferentes tonalidades de este y con una técnica de textura realizada con la espátula, el colibrí tiene tonalidades verdes que viene a ser el complemento del color rojo y también posee tonos azules. La idea principal de esta pintura es jugar con esos colores complementarios y crear una atmósfera de pasión y admiración.

El color rojo, es el pigmento más posesivo, y es el que más se observa en las obras precolombinas, puesto que es el primer pigmento empleado por el hombre, para muchas culturas el color rojo representa a la tierra, se percibe en la sangre, es portador de fuerza, se asocia con la feminidad, y la sexualidad, también se asocia con el color de la sangre que es vertida en la caza y los combates, el color rojo posee de una simbología muy fuerte ya sea para ceremonias y ritos; este color atrae, repele y fascina en todas partes.

En esta obra quiero expresar esa seducción del colibrí con sus colores, y que con su gran plumaje seduce, embruja, cautiva, deslumbra a cualquier observado, el color rojo logra resaltar aún más, haciendo de la obra un acto magnetizante o cautivador, también quiero mostrar esa alegría ese amor con el cual fue realizada la pintura, y el color rojo refleja esa la lucha del colibrí, ese fuego espiritual esa virtud infinita que tiene para ser un gran guerrero, un defensor de todos los tiempos.

El color verde para los pueblos precolombinos simboliza inmortalidad, fertilidad y poder; además el colibrí es muy importante, puesto que refleja una armonía, paz, tranquilidad y serenidad a la obra, además se percibe un equilibrio de color en la obra, yo lo que quiero lograr es que con estas tonalidades entre verdes y azules es que se pueda reflejar esa limpieza espiritual, esa calma y esperanza que trasmite el colibrí al observarlo, la textura del plumaje refleja esa paz mental, emite una sensación de realidad y de perfección.

La combinación de todos estos factores es un reflejo de ese estudio efectuado sobre la representación y reinterpretación que se la han dado al colibrí dentro de las comunidades indígenas precolombinas en el territorio hispanoamericano, donde me apropio y juego colores que reflejan sentimientos y sus significados, como la guerra que luchaba el colibrí, la sensualidad que para ellos representa este animal, la fortaleza tanto emocional y espiritual, acá muestro lo cautivador que puede ser un animal tan pequeño, pero que a su vez posee de mucho que analizar y manifestar.

Nombre: Cruzando esperanza

Dimensiones: 47 cm * 60 cm.

Técnica: óleo sobre lienzo.

Año: 2022

Esta obra se compone de un fondo azul, con diferentes tonalidades de este y con una técnica de textura realizada con la espátula, el colibrí tiene tonalidades naranjas que viene a ser el complemento del color azul y también se compone de un símbolo dorado, el cual es la figura del colibrí en la línea nazca. La idea principal de esta pintura es jugar con esos colores complementarios y crear una atmósfera de armonía y admiración.

El color azul que se observa en el fondo representa seguridad, tranquilidad, protección, con el color azul quiero transmitir esas virtudes espirituales de fidelidad, confianza, paz, sabiduría, dignidad y nobleza, acá el azul predomina, pero a su vez genera una sensación de calma, meditación, paz y relajación, es un color muy espiritual, en la cual transmitir el flujo la energía, es muy importante, pero además quiero resaltar la parte sagrada, la inmortalidad y el poder que representa el colibrí como ser divino y portador de lluvia o agua.

El color naranja, es una motivación, creatividad, seguridad y fuerza, en este caso el colibrí naranja representa las tierras áridas, pero también representa esperanza, producción, y reproducción, el color que este posee transmite diferentes sensaciones y emociones, entre esa originalidad, sensualidad, iluminación, divinidad, transformación y perfección.

En Perú, están las líneas Nazca, entre ellas está representado el colibrí, para ellos simboliza fertilidad en las tierras, esto era una forma como ellos atraían el agua, pues creían que el colibrí traía consigo las lluvias y fertilidad.

El símbolo del colibrí dorado, se entrelaza con la pintura del colibrí, esto es un juego donde los dos son representaciones, los dos son símbolos, ambos son conexiones de lo espiritual y lo divino, de un modo a otro siempre se van a encontrar y convertirse en uno solo. Para mí, esta obra con un fondo azul representa las lluvias, la esperanza y lo divino; el símbolo del colibrí es un mediador para que aparezcan las aguas y el colibrí naranja representa las tierras áridas que necesitan ser remojadas por las lluvias. Todo esto en conjunto de símbolos que transmiten esperanza, no solamente para esta comunidad sino también para la actualidad y para quien lo observe, hoy en día también requerimos de un milagro y hacemos lo posible para que esta se vuelva realidad, por eso se dice que la esperanza es lo último que se pierde.

Nombre: La luz de Magia

Dimensiones: 40 cm * 50 cm.

Técnica: óleo sobre lienzo.

Año: 2022.

Esta obra se compone de un fondo amarillo ocre, con diferentes tonalidades de este, el colibrí tiene tonalidades violetas que viene a ser el complemento del color amarillo, también posee de tonos azules, alrededor del ave hay unas plumas que sobresalen de la pintura realizada con laminilla en oro.

El color amarillo, este se asocia con el sol, el oro, el resplandor, pero además es signo de abundancia, el color amarillo ha sido atribuido a los dioses, este color se relaciona con la inteligencia, el conocimiento, la belleza, sensualidad, creatividad y alegría, con este fondo amarillo quiero expresar esa gran alegría y abundancia que transmiten los colibríes, quiero resaltar su belleza, este color me ayuda a mostrar la divinidad que venimos hablando, además se crea un espacio, el cual nos tramite a lo precolombino donde el uso de la gama de amarillos se frecuentaba demasiado ya sea haciendo a lución al fuego, la luz, el maíz, o a las conexiones cósmicas.

El color que resalta la magia y la espiritualidad es el violeta o morado el cual representa sexualidad, elegancia y delicadeza, es muy difícil ver un colibrí morado o violeta, son raros de encontrar, lo que quiero representar con este, es su majestuosidad en el color, esta resalta en toda la obra, no solo por la luminosidad que se le da, sino por su simbología, esta ave da una sensación de delicadeza, sensibilidad, pero la verdad es que son fuertes y sobre protectoras, además da un aspecto muy elegante, el color morado abre la mente para poder imaginar, para poder soñar.

Las plumas doradas son un toque de aquella imaginación, representan riqueza, la abundancia no solamente de la época precolombina, sino también de la época actual, representa el honor y valor, además las plumas simbolizan esa inspiración que tuvieron los pueblos precolombinos para poder representar el ave como un medio de divinidad.

La representación de la divinidad es muy indispensable tanto para la época precolombina como para esta época, esta obra nos ayuda con poder expresar diferentes sentimientos como lo son, admiración, elogio, y adoración, por ende me ayudo a partir del color, de símbolos y una atmosfera llena de luz y amarillos, ocre, toda esta recolección nos remite a un espacio a una reinterpretación de lo precolombino; el colibrí es uno de los seres que posee esa magia espiritual, esa divinidad, además posee de varios significados que varían dependiendo del color. En esta obra la mayoría de los colores que utilizo simbolizan esa magia, esa luz, que se le atribuyen a esos seres que tienen un poder más allá de lo terrenal.

6 Conclusiones

Sabemos que el colibrí es un animal que al observar nos invoca a muchos pensamientos de admiración, de belleza, de poder, de alegría, u otras que no sabemos bien cómo expresar, el hecho de saber que representaba el colibrí en un contexto precolombino era tan importante, fue un gran descubrimiento, puesto que no me imagina la gran cantidad de significados que podría existir en estas comunidades, y la gran importancia que este tenía para todos ellos, con este análisis logré entender mejor, lo que ellos pensaban al observar, obtuve grandes respuestas en torno al significado, y a las representaciones, el colibrí es un gran guerrero, es un gran símbolo de espiritualidad, es un gran mensajero, dependiendo de la necesidad de cada persona le podemos dar a este animal un significado adecuado, y representativo en la cual nos pueda ayudar espiritualmente.

La iconografía hace parte de la importancia y el desarrollo de este trabajo de investigación creación, favoreció en cierta forma con descripción y representación de las imágenes del colibrí precolombino, ayudó a identificar personajes relevantes en estas culturas, la mayoría de la simbología encontrada a pesar de ser lugares separados algunos concedían el uno con el otro.

La magia que transmite un colibrí es inigualable, esto explica el porqué de tantas mitologías, leyendas e historias, el hecho de comprender cómo se origina un mito, cómo se compone el realismo mágico dentro de una historia, da cuenta de la comprensión, y la relación que existente lo visual y lo literario, todo esto ayudó a comprender mejor esas representaciones presentes en esta cultura precolombina dentro del contexto hispanoamericano, ayudando a tener una adecuada apropiación y resignificación de las historias, mitos y leyendas, así consigo ayudándome a crear un nuevo imaginario, nuevas historias y mitos.

Los sentimientos y emociones son muy complejos de representar, estas culturas nos muestran que a través de las artes pictóricas, estas se pueden sacar a la luz, también nos muestra que las conexiones espirituales y divinas, son indispensables para la humanidad, puesto que nos ayudan a comprender mejor el universo, el hecho de creer en algo sobrenatural, nos dan esperanzas de vida, de poder realizar las cosas, de alcanzar una meta.

Para poder reinterpretar todo esto en una obra pictórica, logré comprender mejor un contexto precolombino, hispanoamericano, que en realidad no conocía a profundidad, el estar investigando sobre este, el estar experimentando con diferentes factores como el color, texturas e historias, me remitió a todo estos contextos precolombinos, donde los sentimientos fueron surgiendo y además se trató de reflejar en los procesos artísticos, así pues pude conectar por medio de la pintura, los símbolos, significados y representaciones del colibrí en un contexto indígena precolombino con un arte y un contexto actual.

Bibliografía

- Banco de la república. (s. f.). *El vuelo chamánico*. [mensaje en un blog]
<https://www.banrepcultural.org/exposiciones/permanentes-museo-del-oro/la-ofrenda/el-vuelo-chamanico>.
- Barei, S. (s. f.). *Signos\ violencia el rostro de la inhumanidad*. Facultad de lenguas- Universidad Nacional de Córdoba.
- Carrero, D. (09 de mayo de 2020). *La creación de las aves, Alegoría mágica y onírica de la pintura*. [mensaje en un blog]<https://historia-arte.com/obras/la-creacion-de-las-aves>.
- Chevalier, J. (1986). *Diccionario de símbolos*. Editorial Herder, Barcelona.
- Cont, E. (2020). *Representaciones del ave e instrumentos rituales tiwanakotas. Medios para llegar a lo divino*. Departamento de Arte. Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), España. Publicado en Congreso internacional sobre iconografía precolombina, Barcelona 2019. Actas, Victòria Solanilla Demestre, editora (Lincoln, Nebraska: Zea Books, 2020).
- Cundinamarca. (2018). *Colibríes de Cundinamarca*. Recuperado de https://www.avesbogota.org/wp-content/uploads/2019/02/Libro_Colibr%C3%ADes_de_Cundinamarca.pdf
- Demkura, C. (26 de julio, 2016). *Leyendas precolombinas: El colibrí y la lluvia*. Recuperado de Ronda redonda <https://rondaredonda.ch/leyendas-precolombinas-el-colibri-y-la-lluvia/?lang=es>
- Diario voces (5 mayo, 2018). *La flor y el colibrí leyenda precolombina*. Recuperado de diario voces <https://www.diariovoces.com.pe/105857/flor-colibri-leyenda-precolombina>

- Dolmatoff, G. (s. f.). *Mitos y cuentos de los indios chimila*. Recuperado de https://www.icanh.gov.co/nuestra_entidad/grupos_investigacion/divulgacion_publicaciones/revistas_cientificas/8206
- Eco, U. (1988). *Signo 1973*. Editorial Labor, Barcelona.
- Eco, U. (2000). *Tratado semiótico general*. Editorial Lumen, quinta edición.
- Falchetti, A. (1979). *Orfebrería prehispánica en el altiplano central colombiano*. Bogotá, Boletín del museo del oro, Número 3. Banco de la república.
- Flores, P. y Velardez, M. (2018). *Las huellas de las aves en las sociedades pasadas: análisis semiótico de representaciones ornitomorfás (fenómeno aguada, noa)*. Boletín del museo chileno de arte precolombino Vol. 23, N° 2, 2018, pp. 59-77, Santiago de Chile ISSN 0716-1530
- Gómez, D. (2017). *Literaturas precolombinas: entre lo ancestral y lo colonial*. Revista coherencia vol. 14, No 27 Julio. Pp. 41. 64.
- Gutiérrez, A. Carrillo, E. y Rojas, S. (2004). *Guía Ilustrada de los Colibríes de la Reserva Natural Río Ñambí*. Bogotá; FPAA, FELCA, ECOTONO. Bogotá, Colombia.
- López, A. (1998). *Metodologías de la investigación*. Valparaíso, Chile: Universidad de playa ancha de ciencias de la educación.
- López, M. (2015). *El colibrí como símbolo de sexualidad masculina entre los mexica*. Universidad Nacional Autónoma De México, Itinerario vol. 21\ 2015.
- Magariños de Morentín, J. 2008. *La semiótica de los bordes*. Apuntes para una metodología semiótica. Córdoba: Comunic-Arte.
- Mires, A. (2000). *Así en las flores como en el fuego, la deidad colibrí en amerindia y el dios alado en la mitología universal*. Ediciones Abya-Yala, Quito, Ecuador.

- Morentin, J. (2008). *La semiótica de los bordes. Significación y negatividad*. Tópicos del Seminario, 18 Julio-diciembre 2007, pp. 97-112.
- Botero, C. Museo del oro. (2007). *Museo del oro. Patrimonio milenario de Colombia*. Fondo de cultura económica, Bogotá D.C. Banco de la República.
- Muzzio, G. (2017). *La iconografía de las representaciones de aves en el arte Teotihuacán*. Universidad de Chile, facultad de artes, Santiago, Chile.
- Neomexicanismo. (marzo 6 2018). *La leyenda del colibrí, un mensajero del más allá*. <https://neomexicanismos.com/mexico-prehispanico/colibri-leyenda-significado-maya-azteca-almas-muertos/>
- Paz, O. (1990). *Obra poética 1935-1988*, Seix barral Barcelona, España.
- Pérez, J. Merino, M. (2013). *Definición*. de: Definición de semántica. <https://definicion.de/semantica/>.
- Portal único del estado colombiano. (s. f.).*Recursos naturales*. <https://ambientebogota.gov.co/es/ambiente-x-recursos>
- Procuraduría general de la nación. (2010). *Itinerario ético de la personalidad histórica de Colombia*. Instituto de estudios del Ministerio Público- IEMP, Bogotá, Colombia.
- Qhapaq, J. (2012). *Inka pachaqaway- cosmovisión andina*. Investigación y estudios Inkasicos, Lima, Perú.
- Ramírez, M. (s. f). *La identidad latinoamericana y el realismo mágico*. Trabajo fin de grado, universidad pontificia de comillas. <https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/102953/retrieve>
- Rivera, M. (2003). *Pajaritos y pajarracos: personajes y símbolos de la cosmología Maya*. Revista española de antropología americana 2004, vol. 34, 7-28.

Rodríguez, S. (s. f.) *El colibrí y la flor*. Recuperado de ouvirmusica
<https://www.ouvirmusica.com.br/silvio-rodriguez/1895923/>

Significados. (s. f.). *Prehispánico*. En: Significados.com. Disponible en:
<https://www.significados.com/prehispanico/>.

Tierras Mayas (2021). *El colibrí, rol esencial en la cosmogonía prehispánica*. Recuperado de
<https://tierrasmayas.com/wiki-maya/colibri-rol-esencial-la-cosmogonia-prehispanica/>

Universia fundación. (10 de julio de 2013). *Descubre el "Autorretrato con collar de espinas" de Frida Kahlo*. <https://www.universia.net/ec/actualidad/vida-universitaria/descubre-autorretrato-collar-espinas-frida-kahlo-1027408.html>

Vargas, S. (20 de mayo de 2019). *Esta talentosa artista crea increíbles esculturas realistas en forma de aves exóticas*. mymodernmet. <https://mymodernmet.com/es/diana-beltran-herrera-pajaros-papel/>

Varo, R. (2021). *Remedios Varo*. <https://www.remedios-varo.com/biografia/>.

Vervena. (23 de septiembre de 2020). *Colibrí: Una criatura mítica desde la época prehispánica*. Recuperado de <https://vervena.com.mx/blog-colibri-significado-mistico-prehispanico-aztecas-mayas-mexico.php>

Anexos

A continuación nos encontramos con las obras finales de este trabajo investigación y creación, concretando todo lo abordado anteriormente.

Nombre: Seducción

Dimensiones: 47 cm * 60 cm.

Técnica: óleo sobre lienza.

Año: 2022

Nombre: Cruzando esperanza

Dimensiones: 47 cm * 60 cm.

Técnica: óleo sobre lienzo.

Año: 2022

Nombre: La luz de Magia
Dimensiones: 40 cm * 50 cm.
Técnica: óleo sobre lienzo.
Año: 2022.

Nombre: Encuentros ancestrales
Dimensiones: 47 cm * 37 cm * 18cm.
Técnica: acrílico sobre cráneo de vaca.
Año: 2022.