

Trabajo de Grado

Prácticas rituales ancestrales de la Santería en Cali a través del dibujo

Presentado

Por

PEDRO ITALO ROSSI PEREZ

CÓDIGO

10120191017

Para Aplicar Al Título de Maestro en Artes Plásticas

Profesores

María Fernanda Astaiza

Jorge Espinosa

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Propuesta Plástica

Mi propuesta plástica se compone de tres espacios, dos series de dibujos de diecinueve y otra de cinco piezas cada una, también de una video-instalación en la cual presentaré algunas obras que han sido creadas en el proceso de profesionalización. Lo que busco a través de la visibilización de estas obras es poder dar a conocer las prácticas rituales ancestrales de la santería en el Templo *Yoruba Orishoko* de la ciudad de Cali, donde se realizó una transformación completa del templo y se adaptó como una galería de arte. La gran relevancia que tiene esta exposición no solo la representa el proyecto de Exposición sino que es el hecho de que esta sea en el mismo templo donde llevamos a cabo todas los actos rituales y de consulta, la importancia del templo es muy alta por todo lo que en él se realiza y por todo lo que hay dentro. En esta exposición el dibujo será el protagonista en la presentación de esta serie. Evidenciaré escenas íntimas de nuestros rituales y ceremonias, las cuales me han practicado mis padrinos y hermanos (abures) de religión. Con el dibujo puedo reflejar lo que no puedo mostrar en fotos, es decir, el dibujo juega aquí un papel de documento de la narrativa de acontecimientos que ocurren en el templo *Orishaoko*.

He ampliado los formatos de los dibujos más recientes en los cuales recojo mis álgos en el ritual, utilizando elementos como los collares y el papel del ebbo, el cual se tuerce y se arruga durante el proceso ritual, proceso que es llevado a cabo por los babalawos en la religión, quienes acompañan el templo *Orishaoko*.

La exposición se llevará a cabo en el templo yoruba *Orishaoko* (*Orishaoko* es un Orisha mayor protector de la labranza y los arados), del barrio la independencia en la ciudad de Cali. *Orishaoko* es un Orisha que para todos los religiosos representa una gran importancia, por su papel en la práctica ritual que se realiza. Mi exposición hace un recorrido desde la entrada al templo y en esta se puede ver la fuerza y el poder de los Orishas, inicialmente el espectador se encontrará con los guerreros (elegua, el que abre los caminos y guardián del destino), al lado izquierdo de la sala principal del templo se va a poder apreciar una serie de dibujos, que consta de diecinueve piezas en distintos formatos, la cual se titula: “Santería, prácticas de resistencia en tiempos de pandemia”, la cual recoge visualmente la narrativa de hechos que sucedieron con la ceremonia de la letra del año y los devenires que han surgido a través de los rituales y ebos realizados con la intención de llegar al ashé (buena energía). Estarán acompañando esta serie de dibujos algunos de los Orishas principales que fueron entregados por sus padrinos en

África y en Cuba y a mis padrinos en el templo como es el caso de Shangó, que estará en la parte del fondo de la exposición en el lado izquierdo, recibiendo toda la buena energía mi padre Shangó. Al lado derecho está el caldero de Oggún perteneciente al padrino fundador del templo *Orishoko*, quien ya falleció: Gilberto García Ciro Ogunda Fun hijo de Ogún. En este mismo salón, en la pared del lado derecho se encuentra una serie de dibujos en formatos más amplios, los cuales constan de cinco piezas que fueron realizadas con el papel de hacer el ebbo (rituales) en este papel inserté algunos de los artículos de la liturgia yoruba que utilizamos como los elekes (collares); santos Orishas; tabacos, cauries; entre otros.

La inserción de toda esta indumentaria ritual tiene la finalidad de reflejar la importancia y el papel del ritual en toda esta serie que he titulado: “Italo Ozaiyin” en tributo a mi Orisha tulerar, ya que en la religión yoruba yo soy Oyekum Meji hijo de Ozaiyin. En el primer piso del templo se exhibirán tres y los dos restantes en el segundo piso, haciendo antesala a la video-instalación que se expondrá en el cuarto de santos del templo *Orishaoko*, la pieza se llama y es una video-instalación que consta de cuatrocientas dos colillas de tabaco y que están puestas en el piso a modo de panteón, haciendo referencia a todas las deidades que vinieron de África y se convirtieron en Orishas, que lleva una video-proyección.

Al ser expuesta en un templo yoruba el cual tiene una trayectoria y un origen muy fuerte ancestralmente, para los creyentes de la religión yoruba, por ser este un lugar muy transitado por ser muy usado en múltiples ceremonias y rituales, se debió adecuar los espacios pintando de blanco, y mejorando las condiciones de luz a fin de convertir el espacio del templo *Orishaoko* del barrio la independencia en una galería de arte . A fin de visibilizar las prácticas rituales del templo a todo público en general que conozcas y desmitificar desde las artes.

Fotografía n° 1 Tomada por Italo Rossi. Lado del antejardín Izquierdo: Elegua (dueño de los caminos y el destino) es el que abre y cierra los caminos de la vida, se asocia a un niño por esto la entrada del templo *Orishaoko* permanece llena de ofrendas y regalos que le hacen a este con el fin de obtener sus favores.

Fotografía n° 2 Tomada por Italo Rossi. Lado del antejardín derecho: Templo Yoruba Orishaoko, ofrendas y regalos que le hacen a Elegua.

Fotografía n° 3 tomada por Italo Rossi. Lado del antejardín derecho: Templo Yoruba Orishaoko.

Fotografía n° 4 tomada por Italo Rossi. Salón Principal Templo Yoruba Orishaoko.

Debido a que la exposición fue realizada en un templo como tal, siempre hay gente viendo lo que se está haciendo, ha sido favorable la aceptación de santeros y del público en general, con lo que he cumplido el objetivo de la propuesta plástica, la cual es visibilizar las prácticas Rituales Ancestrales del Templo Yoruba Orishaoko del barrio la independencia en Cali.

Fotografía n° 5 tomada por Italo Rossi. Alex, hijo de Obatala, observando los rituales reflejados a través del dibujo.

Fotografía n° 6 Tomada por Italo Rossi. En esta imagen se refleja claramente uno de los objetivos generales de esta obra, que es visibilizar a través del dibujo, los Rituales Ancestrales del Templo Yoruba Orishaoko del barrio la independencia en Cali.

Fotografía n° 7 Tomada por Italo Rossi. La exposición dentro de mi comunidad religiosa es algo que causa mucho orgullo, por esto quienes asisten se toman el registro, pues reconocen a

los personajes de los dibujos, preguntándose también en qué ceremonia estaban y que Orisha se atendía. Causando admiración y sorpresa entre la gente por encontrar otros lenguajes a través de las artes para visibilizar las prácticas Rituales del Templo Yoruba Orishaoko y a toda la comunidad del barrio la independencia las cuales asistieron que cambió su percepción del templo.

Fotografía n° 8 tomada por Italo Rossi. Donde se aprecia lateralmente el montaje y los dispositivos de montaje en funcionamiento, a fin de que el templo tenga una vista museográfica a fin de exaltar las piezas a exponerse.

Fotografía Lateral pared derecha, al fondo se observa (Ogun Orisha del hierro) el cual pertenecía al fundador de Templo Yoruba Orishaoko, Gilberto García Ciro Ogunda Fun hijo de Ogún.

Fotografía n° 9 Tomada por Italo Rossi. Vista lateral, pared derecha templo Orishaoko que muestra la pieza de exposición: Santería prácticas de resistencia en tiempos de pandemia.

Fotografía n° 10 Tomada por Italo Rossi. Fotografía realizada en el salón principal de exposición donde se ve al camarógrafo y artista plástico Leonardo Linares haciendo el registro final de la exposición

Fotografía n° 11 Tomada por Italo Rossi. En la imagen izquierda se encuentra el babalawo Juan Guillermo García Villanueva Ogbe tunialara Omo Ozaiyin y a la derecha Nilson Lasso Oyekum Mejí Omo Oshosi.

Fotografía n° 12 Tomada por Italo Rossi. Viendo las distintas lecturas, pensamientos de la gente que asistió a la exposición.

Fotografía n° 13 tomada por Italo Rossi. En esta imagen se ve como los espectadores se conectan con las obras al entrar en un estado de contemplación de las piezas.

Fotografía no 14 tomada por Italo Rossi: en esta pieza se encuentra mi Padrino Alexander Diaz Gómez, ante su dibujo cuando se encuentra en estado de Trance el cual fue mi primer Oráculo en la religión Yoruba .

Fotografía no 15 Tomada por Italo Rossi : Los asistentes se identificaron con los temas de la propuesta plástica.

Dibujos en formato grandes

También se expondrán 5 dibujos gran formato papel kraft de la serie italo Ozaiyin

4 de 1.65 metros * 1.10

1 de 3.25 * 2.20

Estará ubicada en la parte izquierda del salón principal templo yoruba Orishaoko.

Exposición Italo Ozaiyin

Esta serie de dibujos está compuesta por cinco piezas en dibujo de técnica mixta, trabajando el dibujo y la auto representación de los rituales míos que se conjugan con los ornamentos religiosos, que dentro de la religión son numerosos y con los símbolos de identidad de la comunidad yoruba como lo es el vestirse de blanco (porque el blanco representa la pureza, también es un color sagrado para honrar a Abátala y a Olordumare (Dios). Por esta razón puse mis Elekes y mis Orishas en mi obra, volviéndolos parte del dibujo, ya que cada collar (Eleke) tiene un color y un santo característico dentro de la religión, es decir, cada santo se rige por un color y por ciertos alimentos. Siendo parte de la religión y por medio de la ceremonia de mano de Orula, pude darme cuenta de mi destino y de mi ángel de la guardia, el cual recibe el nombre de Ozain y es el Orisha de la naturaleza, dueño absoluto del monte, sin el cual no habría religión, ya que en todas las ceremonias se requiere de él y realmente no es un orisha como tal, sino una deidad superior.

Ficha técnica

Nombre: Oyekum mejí Serie Italo Ozaiyin

Técnica: Dibujo técnica mixta lápiz y aerógrafo

1 dibujo de 1.65 * 1.14

Fecha: 4 semestre de profesionalización Bellas Artes octubre
15 de 2020

Exposición realizada el templo Orishaoko

Fotografía n° 23 Tomada por Italo Rossi.

Ficha técnica

Nombre: Orun Serie Italo Ozaiyin

Técnica: Dibujo técnica mixta aerógrafo papel kraft

Medidas: 1.63* 1.10

Fecha: 4 semestre de profesionalización Bellas Artes Año 2020

Exposición a realizarse templo yoruba Orishaoko de Cali

Fotografía n° 24 Tomada por **Italo Rossi**. El Maestro de artes plásticas y camarógrafo Leonardo Linares haciendo los registros finales de la exposición.

Fotografía n° 25 Tomada por Italo Rossi. Esta pieza es la más grande de la Exposición, por lo cual se le realizó una **Animación Digital de esta Obra.**

Ficha técnica
Nombre: Ozain Serie Italo Ozaiyin
Técnica: Dibujo técnica mixta aerógrafo papel kraft
Medidas: 3.63* 2.20
Fecha: 4 semestre de profesionalización Bellas Artes Año 2020
Exposición templo yoruba Orishaoko de Cali

Panteón Yoruba

Descripción:

El 22 de septiembre del año 2019

En segundo semestre profesionalización exploré el cuerpo del material, exploré el tabaco (Asha) el cual, desde mi posición como religioso y creyente de Ifa, tiene un importante significado en los distintos rituales y ceremonias, pues actúa como puente de conexión con nuestros ancestros y los Orishas, con esto invocamos en la práctica ritual ayuda a nuestros ancestros para que nos den el Ashé (esencia del universo).

En esta pieza trabajo con los vestigios del ritual los residuos de los tabacos que usé en ceremonias, las recogí y creé un cementerio de tabacos, los cuales fueron consumidos en distintas ceremonias en ofrenda a los distintos Orishas del panteón yoruba. Me grabé consumiendo los tabacos, proyectando el video consumiendo los tabacos, sobre el cementerio

trimensionaliza la imagen y la desdibuja, llevando el dibujo a otras lecturas y formas de representar saliéndose del formato del dibujo. Ya por motivos de la pandemia del Covid 19 la obra fue reestructurada y rebautizada como (Panteón Yoruba) ya que se llamaba el Asha (tabaco).

La obra realizada en el Templo Yoruba Orishoko, la cual fue adaptada a las condiciones del templo, ya que primero fue expuesta en la galería de bellas artes, donde las condiciones de luz y de equipos no fue la más adecuada para mi obra, ya que faltó oscuridad y un mejor proyector de 3200 lúmenes, con esto pude exaltar mejor mi pieza comprendiendo y manipulando mejor las condiciones de luz y equipos mejorando considerablemente la propuesta plásticaor. En el templo, se logró una mejor presentación con un video beam de mucha mejor calidad de la marca infocus n2

Fotografía n° 26. Video instalación Panteón Yoruba, cuarto de Santos templo Yoruba Orishaoko, barrio La Independencia

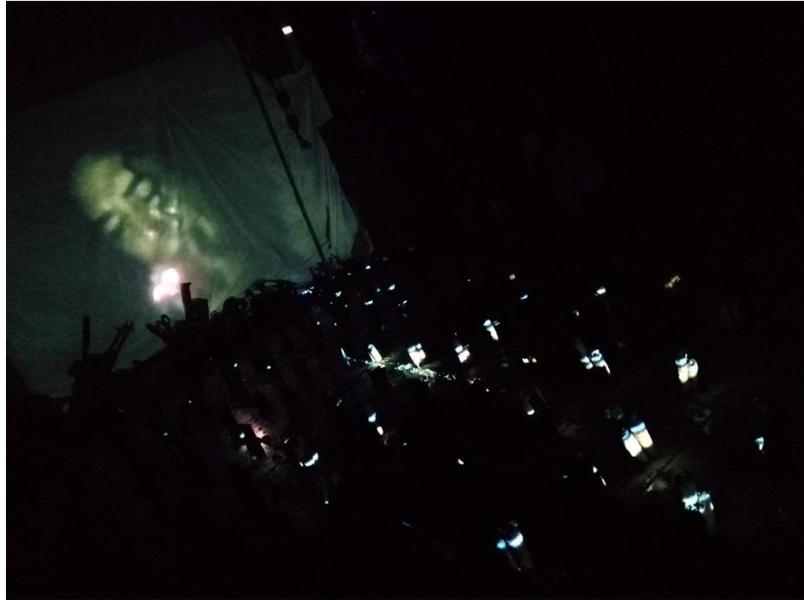

Fotografía n° 27. Video instalación Panteón Yoruba cuarto de Santos templo Yoruba Orishaoko, Barrio La Independencia. Pieza que con la difusión de la luz del proyector crea nuevos lenguajes visuales en la instalación.

Fotografía n° 28. Video instalación Panteón Yoruba cuarto de Santos Templo Orishaoko barrio, La Independencia. Viendo el proceso de difusión de la luz se observan otros colores que

dan al espectador nuevas miradas al arte. En esta toma se puede apreciar como la lámpara del video beam al acabar y volver a iniciar el video, da unos tonos azules y violetas, que aparte de tridimensionalizar el espacio hace que se refleje los distintos ornamentos religiosos y reliquias, que se encuentran en esta habitación o cuarto de santos del templo.

Fotografía n° 29. Video instalación Panteón Yoruba cuarto de Santos templo Yoruba Orishaoko, barrio La Independencia. En esta toma del video se puede apreciar de manera más específica como el personaje sale de la penumbra y se visibiliza más hacia la luz.

Fotografía n° 30. Video instalación Panteón Yoruba cuarto de Santos templo Yoruba Orishaoko, barrio La Independencia.

Planos de Montaje Templo Orishaoko

La exposición se realizará en el Templo Yoruba Orishaoko contará de 4 muestras plásticas 2 de dibujo, una video instalación y una animación digital.

Medidas del templo son 16 metros de fondo * 3.20 de ancho Utilizare la mitad del templo para la exposición las medidas del salón principal voy a usar son

- Ancho del salón es de 3.20 centímetros
- Largo del espacio salón a usar es de 7.40 centímetros
- El alto de las paredes es de 2.75 centímetros

Primer piso Templo Orishaoko.

Segundo Piso Templo Orishaoko.

Links Propuesta Plástica y animación digital.

- Exposición Prácticas Rituales Ancestrales de la Santería En Cali a través del Dibujo

<https://youtu.be/jg-jtOKIFaM>

- Animación Digital

<https://youtu.be/ehtBpeUdZuY>

2. Tema de Investigación:

Prácticas rituales ancestrales de la Santería en Cali a través del dibujo.

Mi proyecto de grado está enfocado en la exploración y ejercicio de las prácticas rituales ancestrales de la Santería, sus vínculos con los ancestros y los Orishas, pensado desde el sentido de la labor comunitaria, en la comunidad religiosa yoruba. Son varios los propósitos que le han dado sentido a este trabajo de grado, ya que mi proyecto tiene una finalidad pedagógica. A continuación, presento mi intención con este proyecto: dar a conocer aspectos importantes de la religión yoruba y así lograr desmitificar algunas de las ideas y conjeturas que sobre prejuicios se han formado acerca de la religión y mostrar su carácter de respeto por la vida y lo sagrado. También lograr darla a conocer a través de la labor artística y comunitaria, ya que he tenido la oportunidad de participar en procesos de tipo comunitario con mi comunidad. Otro aspecto importante que le da sentido a este trabajo es la importancia que tiene la religión en mi vida, ya que esta hace parte de mi día a día, es mi estilo de vida y la que me ha traído hasta donde estoy, quisiera entonces desde mi labor como artista hacer un reconocimiento por todo lo recibido.

2.1 Intención Plástica

Pregunta de investigación:

- ¿Cómo visibilizar la narrativa de eventos que surgen en la práctica ritual de la Santería en el Templo Yoruba Orishaoko de Cali a través del dibujo?

Objetivo General

- Visibilizar por medio del dibujo expresionista una tradición milenaria del Templo Yoruba Orishaoko

Objetivos Específicos

- Visualizar los distintos actos y ceremonias de la Santería a través del dibujo.
- Dar a conocer la importancia de la Santería en la época actual a través del dibujo.
- Construir conocimiento a través de las artes.
- Crear un archivo memoria a través del dibujo del Templo Yoruba Orishaoko.

3. Motivaciones personales

A veces las cosas que más necesitamos nos llegan sin buscarlas y así fue como me sucedió a mí con la santería hace siete años exactamente. Mi vida se encontraba literalmente bajo tinieblas y oscuridad pero desde que la conocí mi vida tomó otro rumbo. La muerte y la desmotivación hacían parte de mi día a día, trajinaba por experiencias en las que vi en peligro mi libertad y mi vida, pero los Santos Orishas me cambiaron y estuvieron conmigo. Por esta razón he decidido a través de mi arte y de mi paso por Bellas Artes rendir un sentido homenaje a la religión Yoruba, pues desde aquel 16 de octubre de 2013 en el barrio la independencia de Cali, mi vida cambió. Vi a un grupo de personas vestidas de blanco y eso produjo en mí una familiaridad y atracción, tanto que una semana después por consejo de un amigo me quise consultar, pero no me alcanzaba para pagarles la consulta y el sacerdote mayor y dueño del Templo *Babalawo Baba Egiopbe Omo Oshun* ahora mi padrino de Ifá *Ciro Alexis García Villanueva*, tuvo un gesto de humanidad y humildad conmigo y pague la mitad, recuerdo que

él me dijo estas palabras: “para que vea el poder y por ser vecino de la cuadra”, tuve mi primer consulta y fue con el que ahora también es mi padrino de Osha Alexander Díaz Gómez Egiopbe Omo Olokum , quien tiene un Egun (Espíritu) que se llama Manuel, que reveló mi pasado mi presente y mi futuro. Comprendí y superé muchas etapas y me fortalecí a través de los rituales y ceremonias que me realizaron, mis madrinan y padrinos, con los cuales comprendí lo maravilloso de la Santería y lo fuerte de las prácticas rituales ancestrales.

Lo expuesto anteriormente se aborda específicamente desde las prácticas con el cuerpo colectivo, desde el dibujo se abordan entonces las relaciones entre los conceptos de cuerpo ritual y memoria ancestral, desde un tipo de lenguaje cifrado que es patrimonio de la comunidad, es decir, dentro de las prácticas que hacen parte propiamente de los rituales y que no pueden ser divulgados de manera explícita pero que con el dibujo plasmarán la esencia de cada ritual y cada momento dentro de la comunidad. El dibujo permite, por lo tanto, la aparición de las escenas que documentan las prácticas rituales abriendo este conocimiento oculto al espectador.

El dibujo como herramienta que permite la manifestación profunda de una idea será utilizado como documento a modo de cartografía rizomática, ya que mi trabajo desde el inicio ha tenido como hilo conductor la investigación y recopilación en los procesos de la religión. Se presentará entonces una visibilización profunda que recoge en el dibujo lo profundo y lo pragmático de la religión yoruba y sus prácticas en la hermandad de la comunidad yoruba.

He elegido al dibujo para mi proyecto de grado porque considero que este tiene una gran fuerza para expresar ideas y en su sencillez recoge mucho de la esencia de lo que es la santería. El dibujo es una de las expresiones primarias del ser humano, pues data desde tiempos prehistóricos, ya que sirvió para expresarse de manera inconsciente hasta llegar al lenguaje hablado tal y como lo conocemos, esto, por ejemplo, marca una diferencia fundamental entre el dibujo y otras ramas del arte, pues a diferencia de otros el dibujo puede fácilmente transmitir ideas; conceptos; sensaciones y sentimientos. Independientemente del grupo al que uno pertenezca, teniendo un idioma diferente al del autor y viviendo en lugares extremadamente lejanos. Esto no sucede con todas las manifestaciones del arte y sin duda el dibujo, la pintura y la escultura son privilegiadas a la hora de transmitir incluso a aquellos que se sienten más lejanos. Sobre el proceso de experimentación y sobre el propósito de la creación para la realización de mi trabajo las fuentes de investigación han sido diversas, empezando por la recopilación de datos, anécdotas; saberes de los babalawos; santeros; aleyos y demás personas

que se acercan al templo, también la toma de fotos en las distintas ceremonias y obras y por supuesto, mis conocimientos sobre la religión. Estos son los aspectos que hacen parte de mi experimentación en la búsqueda de darle una forma a mi trabajo. Por otro lado, la investigación que he realizado en fuentes primarias teóricas que han servido acervo y como corpus para la metodología de mi trabajo de creación. En mi aprendizaje y experiencia como artista he tenido la oportunidad de trabajar en distintos tipos de trabajo como lo son: La escultura, fotografía y dibujo. Realizó ornamentos de la liturgia Yoruba y uno de mis aportes al templo han sido los Koffas de Orunmila, entre otros. Para la realización del ornamento utilizó materiales producto de los rituales como: cauries (caracoles); roturas de huevos de avestruz; huesos; materiales orgánicos e inorgánicos; madera; etcétera.

Como ya lo mencioné, la documentación que he realizado de las obras y ceremonias ha sido amplia, entonces decidí partir de esto mismo para empezar la elaboración de mi trabajo. Por esa razón usaré el dibujo como medio de documento, el dibujo expresionista será el que me permita realizar la representación de mi trabajo, ya que hay aspectos de las ceremonias que no pueden ser conocidos o que simplemente por el respeto a la religión no deben ser revelados y esto no significa que me permita documentar todos los procesos y todos los protagonistas del templo, aquí el dibujo será el que conecte todas las obras.

3.1 Antecedentes Personales

El Asha

EXPOSICIÓN INCORPOREO - EL ASHA

Exposición Realizada Galería de Bellas Artes Cali

Ficha técnica

Nombre: El Asha (tabaco)

Técnica: Video Performance e instalación

Fecha: 2 semestre profesionalización Bellas Artes 22 de septiembre del año 2019

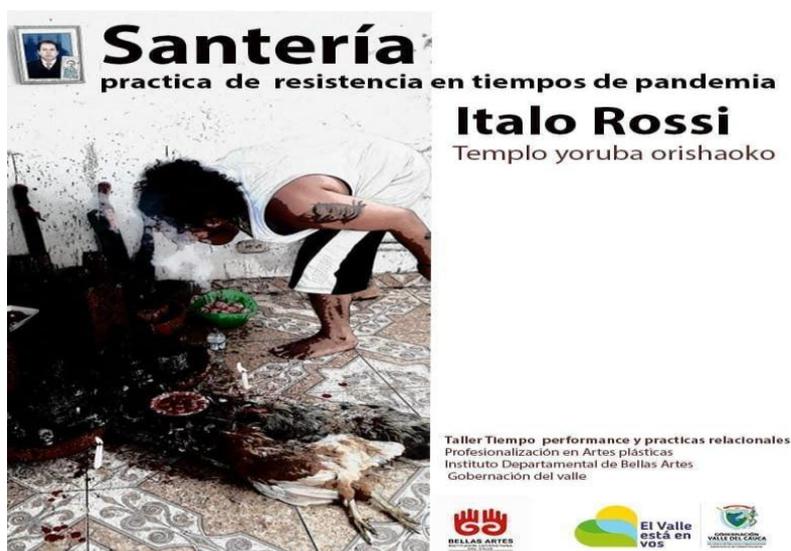
Exposición realizada en la galería de bellas artes, ubicada en la parte trasera del instituto, una sala adecuada para la proyección del vídeo y de la cual yo mismo realice los registros fílmicos y fotográficos.

Descripción

El 22 de septiembre del año 2019

En segundo semestre profesionalización exploré el cuerpo del material, exploré el tabaco (Asha) el cual desde mi posición como religioso y creyente de Ifa, tiene un importante significado en los distintos rituales y ceremonias, pues actúa como puente de conexión con nuestros ancestros y los orishas, con esto invocamos en la práctica ritual ayuda a nuestros ancestros para que nos den el Ashé (esencia del universo).

En esta pieza trabajo con los vestigios del ritual los residuos de los tabacos que usé en ceremonias, las recogí y creé un cementerio de tabacos, los cuales fueron consumidos en distintas ceremonias en ofrenda a los distintos orishas. Me grabé consumiendo los tabacos, proyectando el video consumiendo los tabacos, sobre el cementerio tridimensionaliza la imagen y la desdibuja, llevando el dibujo a otras lecturas y formas de representar saliéndose del formato del dibujo.

Ficha técnica

Nombre: Santería práctica de resistencia en tiempos de pandemia

Técnica: Dibujo técnica mixta carboncillo y lápiz sobre papel durex

3 series de 7 dibujos: 49*34

20*20

18*25

Fecha: 3 semestre de profesionalización Bellas Artes , Año mayo 29 de 2020

Exposición realizada el templo Orishaoko en 2 espacios de 3*2 metros, muestra plástica sobre las prácticas rituales realizadas en la pandemia en el templo Orishaoko de la ciudad de Cali, el cual fue una narrativa de acciones rituales por medio del dibujo , fotos y registros realizadas por mí.

Descripción:

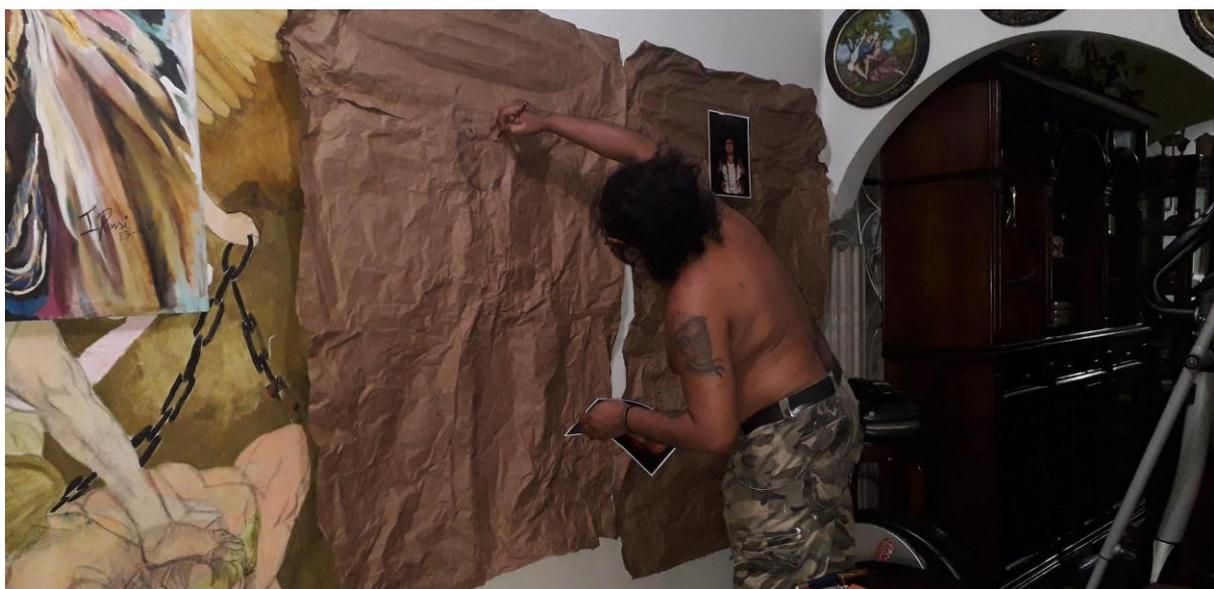
Mayo 29 de 2020

Mi tema en tercer semestre de profesionalización fue la letra del año, la cual en la religión yoruba profetiza qué va a pasar durante el año en curso. El 2 de enero del año 2020 se hizo la ceremonia en el templo yoruba Orishaoko y en todo el mundo también se realizaba a

través del Oráculo de Ifa Orunmila, se supo que el año 2020 estaba marcado por la enfermedad, problemas económicos y sociales a nivel mundial, por esto empecé una cartografía el dibujo como documental de las prácticas rituales del templo yoruba Orishaoko. Durante la pandemia se hicieron múltiples ceremonias a todos los ahijados del templo para mantenernos con salud, mucho Ashé (Energía básica del universo de lo que está constituido todo incluidos los Orishas y alejar la muerte de nuestras casas (Iku – Arun) la prosperidad y el Amor estén con nosotros y los santos Orishas nos bendigan.

Exposición Italo Ozaiyin

Esta serie de dibujos está compuesta por 5 piezas en dibujo técnica mixtas, trabajando el dibujo y la auto representación de los rituales míos, conjugándolo con los ornamentos religiosos que dentro de la religión son muchos y son símbolos de identidad de la comunidad Yoruba, como lo es el vestirse de blanco (porque el blanco representa la pureza, también es un color sagrado para honrar a Abátala y a Olordumare (Dios), por eso puse mi elekes, mis Orishas en mi obra, mezclándola con el dibujo ya que cada collar (Eleke) tiene un color y un santo característico dentro de la religión, cada orisha tiene y rige un color y ciertos alimentos. Yo por ejemplo, dentro de la religión y a través de la ceremonia de mano de Orula me di cuenta de mi destino y de mi ángel de la guarda, que recibe el nombre de Ozain, Orisha de la naturaleza dueño absoluto del monte, sin el cual no habría religión, porque en todas las ceremonias se requiere de Ozain, ya que no es un orisha como tal sino una deidad superior.

Ficha técnica Obra en proceso

Nombre: Serie Italo Ozaiyin

Técnica: Dibujo técnica mixta lápiz y aerógrafo

1 dibujo de 1.65 * 1.14

Fecha: 4 semestre de profesionalización Bellas Artes octubre 15 de 2020

Exposición realizada el templo Orishaoko

Ficha técnica

Nombre: Orun serie Italo Ozaiyin

Técnica: Dibujo técnica mixta aerógrafo papel kraft

medidas : 1.63* 1.10

Fecha: 4 semestre de profesionalización Bellas Artes Año 2020

Exposición a realizarse templo yoruba Orishaoko de Cali

Ficha técnica

Nombre: Ozain Serie Italo Ozaiyin

Técnica: Dibujo técnica mixta aerógrafo papel kraft

medidas : 3.63* 2.20

Fecha: 4 semestre de profesionalización Bellas Artes Año 2020

Exposición a realizarse templo yoruba Orishaoko de Cali

4. Estado del Arte.

4.1 Tema de Investigación: Prácticas Rituales Ancestrales de la Santería en Cali a través del dibujo.

En la siguiente serie de artistas que se mostrarán como influencia y antecedentes para la elección de mi tipo de trabajo plástico e investigativo podremos observar que, aunque diversos entre sí, estos artistas tienen un hilo que los conduce directamente a la intención que tengo con mi obra y mi labor como santero. Son obras que representan una cosmogonía y una ancestralidad de la religión Yoruba y que en su mayoría está realizada por santeros y santeras, entonces esto re-significa mucho más su labor y su obra, ya que son grandes conocedores de la simbología y sus técnicas.

Santiago Rodríguez Olazabal

La Habana, Cuba 1955, Ciudad de la Habana

Ficha técnica

Nombre: “ Rompió el tabú” Serie te Amarré la Lengua

Técnica: Acrílico, cascabeles, abalorios, espuela gallo, hilo, cawrie
sobre lino. 70x80cm

Fecha: 2008

En esta obra titulada “Rompió el Tabú”, podemos observar el propio artista, que es santero hijo de la Deidad Oshun, que se encuentra realizando un Ebbo a la Deidad Azojuano (padre y señor de la tierra, es el Orisha de la lepra y en general las pestes y la miseria), lo más seguro es que su nombre se deba a que en esta obra el artista deja en evidencia uno de

los rituales más importantes dentro de la religión. A través de la técnica del dibujo evidenciamos entonces la realización de un ebbo y en este el uso de ornamentos religiosos, entonces podemos hablar ya de una metodología de este artista, ya que es de suma importancia, pues con la yuxtaposición de materiales religiosos, logra que la obra trascienda el mismo sentido artístico, es decir, ya sabemos qué hace uso de la técnica del dibujo para mostrar un ritual religioso pero no solo eso, sino que hace la obra misma con materiales y ornamentos propios de los rituales y procesos dentro de la santería, por ejemplo podemos ver el uso del papel de ebbo; la cascarilla; elekes y mazos. En este sentido es que identifiqué a este artista como un referente, ya que el uso de ornamentos y materiales de la religión también componen mi obra y es importante para mí dentro de este tipo de detalles también destacar el aspecto simbólico, la fusión de materiales y la combinación que puedo lograr para re-significar el acto ritual, también relaciono este autor con mi proyecto por la auto representación, ya que como mencioné antes el artista se dibuja así mismo y también lo hago en mi obra.

Identifico en esta obra una carga espiritual y ancestral muy fuertes debido al uso de ornamentos y secretos encriptados que el artista utilizó con el fin de crear su práctica y experimentación artística. Algo parecido sucede con mi proceso de experimentación y con mi serie Italo Ozaiyin, donde el montaje y la iluminación que fueron creadas a partir del papel ebbo (rituales) representa mis alter ego en los rituales, logrando ser más consciente de las decisiones plásticas. Desde el estudio de este referente, como lo dice el mismo en una entrevista de esta serie del 2008 Santiago Rodríguez Olazábal “Mis obras son sangre de mis venas”. (Entrevista realizada Juana maría Cordones-Cook con Elvira Aballí Morell).

Belkis Ayón Manso

La Habana, Cuba, 23 de enero de 1967

En esta obra se observan 17 personajes, de ellos 16 se encuentran casi en penumbras y uno está de blanco, quienes se disponen a una práctica ritual en torno al personaje que está de blanco, los demás se encuentran en contemplación a punto de practicarle un ritual. La técnica usada por la artista es la yuxtaposición de materiales y papel, tintas oscuras y cartón a fin de agrandar los formatos y darles texturas a la obra. El personaje más oscuro en la obra se ve que es el sacerdote mayor de ese ritual, los grises acompañan la ceremonia próxima a realizársele a el personaje de blanco, que es la representación de un ritual fúnebre, el cual es acompañado de música y los tambores tradicionales que son de gran importancia para las culturas afrocaribeñas, también tiene símbolos e idiomas encriptados los cuales solo los reconoce los practicantes de la religión yoruba, los ojos abiertos; el cuerpo blanco en el centro; los hombres cabizbajos; los símbolos, la cruz y las velas, que son las únicas que iluminan la narrativa que sucede, las manos hacia arriba en posición de oración, todos en torno del personaje de blanco al cual se le practica el ritual fúnebre. Dentro del mito que trabaja la artista se concibe el personaje blanco como la princesa de Sikán, quien fue sacrificada por los mismos personajes de la obra por revelar secretos, del mito fundador de la sociedad fraternal afrocubana (Abakus). Esta obra tiene relación con mi proyecto en el sentido por ejemplo de la importancia del templo y de la realización de

rituales para mi representación y en el hecho de que la artista también es practicante de la santería.

Ficha técnica
Nombre: Mito de Sikam Técnica: Colografía y papel acrílicos 3 x 5 metros Fecha y lugar: 2008 exposición realizada Museo de Bellas Artes de la Habana

En esta obra titulada “Mito de Sikán”, vemos reflejado mucho de lo que representa el universo mítico-religioso basado en el mito de la génesis de Sikán y los espectros de cultos afrocubanos, observamos figuras que en su simbología dan cuenta de creaciones y Patakies que le darán sentido e hilarán el camino de la religión. En esta artista es interesante cómo en su proceso creativo, es decir, cómo en su metodología intenta representar un aspecto tan importante como es el ancestral, es decir, estas imágenes significan mucho para un pueblo y una tradición y con esto se consigue continuar su legado de fe y de modo de ver y comprender el mundo. Es importante resaltar el formato de elección de la artista, ya que es ambicioso y sin duda inspira parte de mi proceso de montaje en los grandes formatos y yuxtaposición de papeles, por otro lado las técnicas de dibujo son muy convenientes con el carácter de antigüedad de lo que representa.

Manuel Mendibe Hoyos

La Habana Cuba 15 de diciembre de 1944

Descripción:

Esta pieza tridimensional se ven unas almohadas hechas en goma espuma; lienzo; base madera; lienzo; caracoles (que son de gran importancia porque hacen parte de un oráculo) y plumas en la que se describe la adoración a los Orishas del panteón Yoruba a través de las descripciones mitológicas. La potencia y fuerza del color la dan las distintas formas de flora y fauna de figuras zoomorfas y antropomorfas azules y naranjas, empleando otros soportes a fin de buscar nuevas formas de representar y plasmar el universo de los Orishas.

Ficha técnica

Nombre: Energías para el amor y la bondad

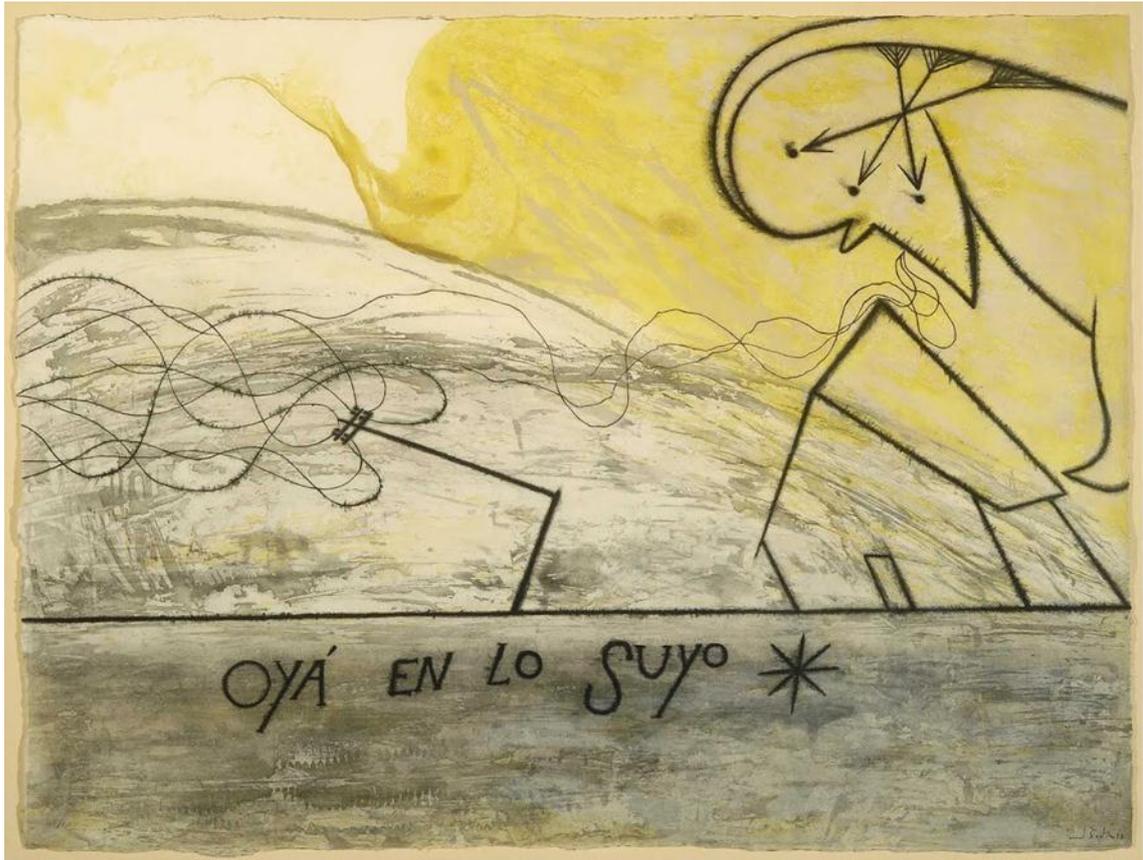
Técnica: acrílico; tela; gomaespuma; plumas; hierro y abalorios;
120 x 95 x 45 cm, 2015.

Fecha y lugar: 2005 exposición realizada Museo de Bellas Artes de
la Habana

Obra titulada “Energías para el amor y la bondad” tiene un carácter simbólico muy fuerte, pues en ella se reflejan elementos de la cosmogonía Yoruba como las plumas, las aves y la relación entre hombre y naturaleza, que es tan importante en la religión Yoruba. Los materiales con los que ha realizado su obra son representativos dentro de la religión como por ejemplo, las plumas. La ritualidad y ancestralidad es una característica principal y más relevante dentro de la obra de este artista, ya que estos conforman toda una visión de mundo, esto me llevó a pensar en cómo mi obra se conjuga con las prácticas rituales del Templo Orishaoko y cómo las reflejo en mis dibujos, es decir, todo esto pone de manifiesto una tradición y una antigüedad. Este artista al igual que yo, es sacerdote de la religión y esto hace que su obra sea mucho más representativa para mí, ya que reconozco los sistemas encriptados en su obra, la cual está cargada de simbolismos como lo son los caracoles, los que en mis últimas obras también he agregado por la fuerza y significado para la Religión Yoruba, por ser este uno de los oráculos más consultados también, por esto es súper importante ya que estos te pueden decir a través de Elegua y los Orishas tu destino.

José Braulio Bedia Valdés

La Habana, Cuba 13 de enero de 1959

Descripción:

Esta obra aunque se ve sencilla es muy contundente con la información que transmite, ya que la Orisha a la que se refiere en el texto es la dueña de los vientos que se está llevando una casa, esposa de Chango rey de la religión Yoruba, a partir de las imágenes y el texto se crean otras lecturas sobre lo que se ve y se siente, realizada con acrílicos en tonos que van del amarillo al mostaza, llegando a tocar el verdoso.

Ficha técnica

Nombre: Oyá en lo suyo

Técnica: acrílico, tela, 44.5 * 32.5

Fecha: 1998

En esta obra titulada “Oyá en lo suyo”, el artista nos muestra pictóricamente el significado que tiene Oyá dentro del panteón Yoruba, ya que es una de las esposas de Changó, el dios del trueno y el rayo, así como uno de los siete Orishas principales en la Religión Yoruba. La gente temía su ira; cuando se enfadaba, enviaba tornados y huracanes para derribar los edificios, es por eso que podemos ver cómo una figura está derribando algunas casas. La técnica de dibujo es muy fresca y sutil y los materiales son muy sencillos. Los dispositivos de montaje que este artista usa son de amplios formatos y eso le da un sentido más magnificante a lo que nos quiere representar. Este artista también es practicante de la religión afrocubana. Y lo relaciono directamente con la pieza que realicé de video instalación que se llama panteón yoruba que se presentará en el cuarto de santos del Templo Orishaoko ya que Oya hace parte de las 402 deidades que componen el Panteón Yoruba y de las cuales solo la mitad llegó a américa la relaciono con la fuerza y el poder que se le atribuye ya que es la dueña de los vientos y el Cementerio.

Ana Mendieta

(La Habana, 18 de noviembre de 1948 – Nueva York, 8 de septiembre de 1985)

Ficha técnica
Nombre: Serie Siluetas
Técnica: Performance
Fecha: 1973

Los performances de esta artista son importantes por los procesos de identidad, herencia y ritualidad que tiene su obra, el proceso creativo y de investigación que tienen denotan un conocimiento de la artista por la religión e incluso ella también es practicante. Figura clave del movimiento artístico de mediados del S.XX a través de la práctica del arte, Ana Mendieta fue pionera en utilizar su cuerpo como medio para representar sentimientos como la ausencia o lo etéreo. Podríamos afirmar que la obra de Ana Mendieta tiene en su ADN el sentimiento del desplazado, ya que en 1960, tuvo que dejar muy joven a su familia en Cuba e irse a vivir a los Estados Unidos. Es debido a este pronto desarraigo que en muchos de sus trabajos, muestra una perspectiva que roza lo espiritual como en la serie Siluetas. En su obra se evidencia cambios energéticos a través de sus obras rituales. La serie “silueta” fue realizada entre 1973 y 1980, la cual consiste en la representación de siluetas femeninas en la naturaleza con materiales, naturales pasando por hojas; ramas; fuego y sangre. La primera silueta fue realizada en México en 1973 y fue llamada “flower in the body” donde yace desnuda sobre una tumba Zapotec abierta, donde las flores ocultan parcialmente su cuerpo, donde conecta su cuerpo con la naturaleza y la tumba.

Irremediamente esta carga emocional, la llevaría a desarrollar un trabajo vinculado con la tierra y con un concepto de humanidad, que encuentra en la naturaleza el amparo ante los vacíos producidos por la ausencia de raíces. Este retorno a la tierra se convierte en un retorno metafórico hacia la madre y en un homenaje ritual a la diosa de la tierra femenina. Así en muchas de sus obras vemos cómo introduce materiales orgánicos como sangre, plumas, rocas o fuego, reflejando así su pasión por el ritual religioso.¹

¹ Tomado de: <https://womanarthouse.com/2018/03/11/ana-mendieta/>

Su obra puede ser razonada como una especie de ritual orquestado para articular los ciclos perpetuos de la vida, la muerte, la feminidad, el renacimiento o la renovación. La cual articulo con mi serie de dibujos Italo Ozaiyin la cual recoge mis alter egos en la práctica ritual, ya que como lo mencioné antes mi ángel de guarda es Ozain y este rige la naturaleza misma, la vida y la muerte, la paz y la guerra.²

5. Sistematizacion del proceso

Fotografía no 31: Compartida por mi padrino Leandro Álvarez Campiño , Templo Orishaoko Bogotá, se ven los distintos componentes del Ebbo: huevos, pólvora, papa, pan, etc.

² Tomado de: <https://womanarthouse.com/2018/03/11/ana-mendieta/>

Fotografía no 32: Compartida por Jeison Álvarez Campiño Babalawo, Templo Orishaoko, Donde se Observa un Ebbo y lo va arrugando y Ritualizando durante la ceremonia el babalawo, lo que fue algo muy importante en mi obra ya que, gracias a la observación de estos procesos, cree la serie de 5 dibujos Italo Ozaiyin.

Fotografía no 33: tomada por Italo Rossi. Mediante la observación de las ceremonias y rituales he participado en el templo Orishaoko, dio Origen a la exposición de las Prácticas Rituales Ancestrales de la santería en Cali.

Fotografía no 34: Tomada por Italo Rossi donde se observa una ofrenda que estoy apunto de realizar a mis Orishas en el Templo Orishaoko, donde se observa la ceremonia de letra del Año.

Fotografía no 35: tomada Por Italo Rossi , Templo Orishaoko. En esta Imagen se ve cada uno de los Collares que poseo hasta este momento, cada collar tiene un santo, un color y un propósito que cumplir, nacieron para reventarse y así protegernos de lo que venga malo.

Fotografía no 36 : Tomada por Italo Rossi Pre montaje teniendo el espacio para el montaje de la propuesta Plástica se tiene que tener en cuenta el deterioro de las paredes y cómo afecta visual y estéticamente mi obra, por esto se procederá a las adecuaciones necesarias.

Fotografía no 37 Tomada Por Italo Rossi: Puesta las obras en el suelo en el pre montaje para tener idea de cómo va quedar la exposición.

Fotografía no 38 Tomada Por Italo Rossi Adecuación de la pared, se contrató un maestro de construcción especialista obra blanca, acomodé el espacio y lo adecúe mejor porque

nos dimos cuenta que las paredes de los vecinos del templo tienen humedad y hay que intervenirlas con un impermeabilizante.

Fotografía no 39 tomada Por Italo Rossi: Proceso secado después de ser intervenida y dejada en óptimas condiciones.

Fotografía no 40 tomada Por Italo Rossi: pegado velcro.

Fotografía no 41 tomada Por Italo Rossi: Proceso de medición y nivelación para que queden perfectas las obras en el espacio.

Fotografía no 42 tomada Por Italo Rossi: medición.

Fotografía no 43 Tomada Por Italo Rossi: vista lateral de manera general de toda la serie de 19 dibujos de Santería: práctica de Resistencia en Tiempos de Pandemia.

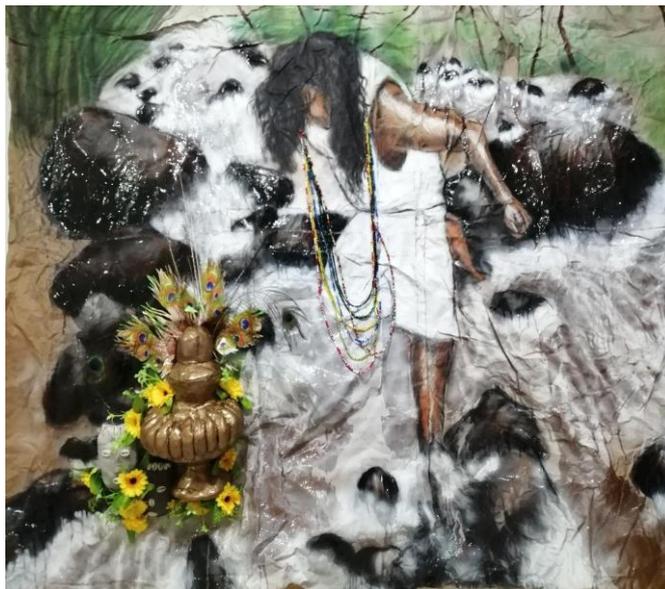
Fotografía no 44 tomada Por Italo Rossi : viendo la luz y el juego de la sombras en el papel arrugado de los ebbos.

Fotografía no 45 tomada Por Italo Rossi: dibujando la Pieza Ozain de la serie Italo Ozaiyin, de la cual se hizo una animación. Esta pieza se exhibirá en el salón principal del Templo Orishaoko.

Fotografía no 46 tomada Por Italo Rossi: Pieza en proceso de agregar los dispositivos de Iluminación y realzar la propuesta plástica.

Fotografía no 47 tomada Por Italo Rossi: Pieza italo Ozain Proceso de inserción de ornamentos religiosos: elekes, santos, entre otros.

Fotografía no 48 Tomada Por Italo Rossi: Ogun es el Orisha del hierro el cual va estar en el lado izquierdo en la entrada templo el cual pertenecía al Fundador del Templo Orishaoko: Gilberto García Ciro Ogun Dafun Hijo de Oggún, ya fallecido, el cual le fue entregado a él en África por sus padrinos, el cual estará acompañando la exposición.

Fotografía no 49 Tomada por Italo Rossi: chango Orisha del trueno y la virilidad
Rey de la religión Yoruba, perteneciente al Templo Orishaoko .

Fotografía no 50 Tomada Por Italo Rossi: Debido a mi tema que es visibilizar las prácticas rituales ancestrales a través del dibujo me realice un Osorde (consulta) en la cual con mi padrino el babalawo Juan Guillermo García Ogbe tunia Lara Omo ozaiyin me realizó un Ebbo(ceremonia) de tablero para que Elegua nos abra y nos bendigan la exposición que está próxima realizarse en la cual invocamos a mis ancestros para pedir sus bendiciones .

Fotografía no 51 Tomada Por Italo Rossi: Proceso de consulta .

Fotografía no 52 Tomada Por Italo Rossi: Consulta para bendecir la exposición.

Dibujos formato grandes

También se expondrán 5 dibujos gran formato papel kraf de la serie italo Ozaiyin

4 de 1.65 metros * 1.10

1 de 3.25 * 2.20

Estará ubicada en la parte izquierda del salón principal templo yoruba orishaoko.

Exposición Italo Ozaiyin

Esta serie de dibujos está compuesta por cinco piezas en dibujo de técnica mixta, trabajando el dibujo y la auto representación de los rituales míos que se conjugan con los ornamentos religiosos, que dentro de la religión son numerosos y con los símbolos de identidad de la comunidad yoruba como lo es el vestirse de blanco (porque el blanco representa la pureza, también es un color sagrado para honrar a Abátala y a Olordumare (Dios). Por esta razón puse mis Elekes y mis Orishas en mi obra, volviéndolos parte del dibujo, ya que cada collar (Eleke) tiene un color y un santo característico dentro de la religión, es decir, cada santo se rige por un

color y por ciertos alimentos. Siendo parte de la religión y por medio de la ceremonia de mano de Orula, pude darme cuenta de mi destino y de mi ángel de la guardia, es cual recibe el nombre de Ozain y es el Orisha de la naturaleza, dueño absoluto del monte, sin el cual no habría religión, ya que en todas las ceremonias se requiere de él y realmente no es un orisha como tal, sino una deidad superior.

Fotografía no 53 Tomada Por Italo Rossi: Proceso de creación de los dispositivos de montaje.

Fotografía no 54 Tomada por Italo Rossi: Obras realizadas en el Papel de Ebbo, el cual fue mediante la observación de los rituales que se llegó a la conclusión de trabajar con este material.

Fotografía no 55 Tomada por Italo Rossi: Obra en proceso de desarrollo plástico antes de la inserción de los ornamentos de liturgia Yoruba .

Fotografía no 56 tomada Por Italo Rossi: Proceso de montaje de las Piezas Templo Orishaoko.

Fotografía no 57 tomada por Italo Rossi: Creación de piezas y ornamentos religiosos
Insertarlos en la serie italo Ozaiyin que recoge mis alter egos en la Religión.

Fotografía no 58 Tomada Por Italo Rossi: Durante el proceso de montaje piezas del 2 piso
Templo Orishaoko.

Fotografía no 59 Tomada por Italo Rossi: Proceso de montaje de la pieza Panteón yoruba la cual se compone de 402 colillas de tabaco y una proyección.

Fotografía no 60 Tomada Por Italo Rossi: vista del cuarto de santos 2 piso templo Orishaoko donde se proyectará la pieza Panteón Yoruba.

Descripción: obra realizada en el Templo Orishoko la cual fue adaptada a las condiciones del templo como tal , ya que primero fue expuesta en la galería de bellas artes , donde las condiciones de luz y de equipos no fue la más adecuada para mi obra ya que faltó oscuridad y un mejor proyector , por tanto en el templo con un video beam de mucha mejor calidad , de la marca infocus n24 de 3200 lúmenes , pude exaltar mejor mi pieza Comprendiendo y manipulando mejor las condiciones de luz y equipos mejora considerablemente la propuesta plástica

Panteón Yoruba

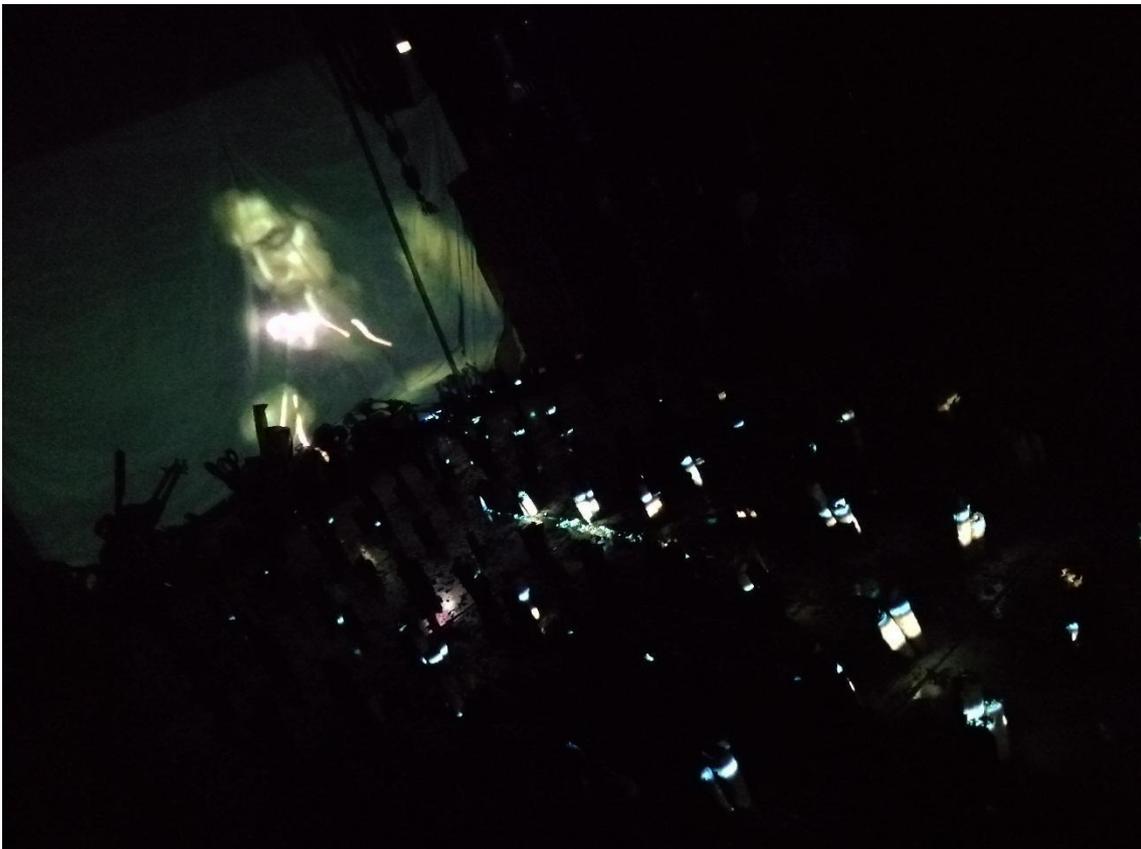
Ficha técnica

Nombre: Panteón Yoruba

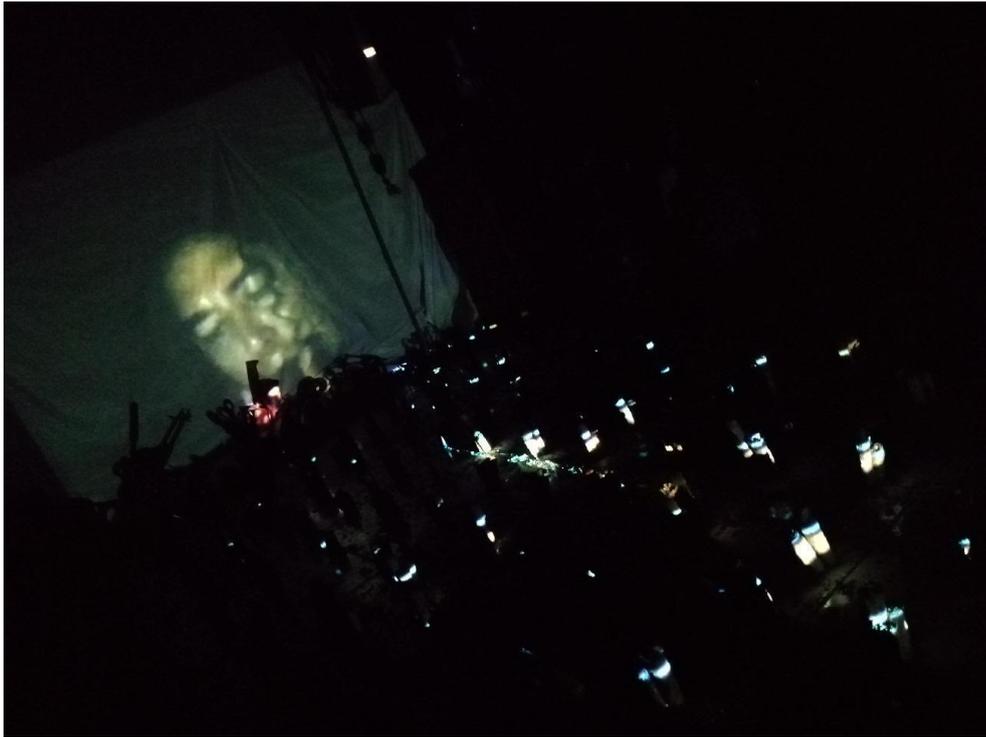
Técnica: video instalación

Fecha: 13 – 10 de 2020

Expuesta Templo Orishaoko (cuarto de Santos)

Fotografía no 61 Tomada Por Italo Rossi:

Fotografía no 62 Tomada por Italo Rossi: se ve la pieza panteón yoruba proyectándose.

Fotografía no 63 Tomada Por Italo Rossi: Proceso de registro y edición de toda la exposición, el camarógrafo Leonardo Linares.

Fotografía no 64 Tomada por Italo Rossi: vista general de la exposición y creación de los registros.

6. Conclusiones

La propuesta plástica realizada en el templo Yoruba Orishaoko sobre las prácticas rituales realizadas fue y será de gran importancia por los siguientes tres aspectos: el personal y plástico (la función del arte); reivindicativo y esclarecedor (la importancia de la religión) y el didáctico (enseñanza o muestra de la religión).

La propuesta plástica realizada en el templo orishaoko, de las prácticas rituales realizadas en este es muy importante ver el trasfondo de la historia como se fue transformando una idea y se materializó ver el templo convertido en una galería de Arte la exaltación de las Piezas expuestas y la contemplación realizada por todos los asistentes a la exposición es maravillosa.

Ver como la propuesta plástica, y el objetivo general pueden generar tantos cambios en una comunidad religiosa en este caso la del y en una comunidad, la del barrio la independencia las cuales, aceptaron la exposición gustosamente viendo cómo se genera memoria a través de las artes, por medio de las prácticas rituales Ancestrales de la Santería.

