

La Pintura Facial Comcáac desde la perspectiva del diseño

Mónica del Carmen Aguilar Tobin

monica.aguilar@unison.mx

Universidad de Sonora

Hermosillo, Sonora, México

ORCID: 0000-0002-7854-5604

Andrés Abraham Elizalde García

andres.elizalde@unison.mx

Universidad de Sonora

Hermosillo, Sonora, México

ORCID: 0000-0003-2528-2633.

Resumen

La pintura facial comcáac es un elemento fundamental de la identidad cultural de esta comunidad. Sus diseños faciales, su composición y formas permiten a los comcáac expresar su pertenencia a un grupo, reafirmar sus valores y transmitir su historia de generación en generación. En este trabajo se realiza una descripción gráfica de las formas usadas en los diseños faciales y una interpretación morfológica contextualizada desde la perspectiva del diseño. Su realización permite apreciar el valor que la comunidad seri le otorga a esta práctica, la cual constituye una riqueza simbólica de gran valía para comprenderlo como un elemento fundamental de su identidad cultural y su relación con el entorno que habitan.

Palabras clave: *Pueblo Comcáac, Pueblo Seri, Pintura facial, identidad.*

Abstract

Comcáac facial painting is a fundamental element of the cultural identity of this community. Comcáac's facial designs, composition, and shapes allow them to express their belonging to a group, reaffirm their values, and transmit their history from generation to generation. This work provides a graphic description of the shapes used in facial designs and a contextualized morphological interpretation from the perspective of the design. Its realization allows us to appreciate the Seri community's value to this practice, which constitutes a symbolic wealth of great value, and to understand it as a fundamental element of their cultural identity and their relationship with the environment they inhabit.

Keywords: *Comcáac People Comcáac, People seri, Facial painting, identity*

Introducción

La pintura facial ha sido objeto de estudio por su profundo significado simbólico y su conexión con la identidad cultural de las distintas sociedades.

Se trata de una práctica ancestral presente en numerosas culturas alrededor del mundo, En el caso de los Comcáac, más conocidos como seris, pueblo originario del noroeste de México, la pintura facial constituye un elemento fundamental de su cosmovisión y un medio de expresión social y espiritual.

En este trabajo se analiza, desde la perspectiva del diseño, el uso y significación de colores y formas en la pintura facial seri, realizando una descripción gráfica de las formas y una interpretación morfológica contextualizada de las composiciones utilizadas en distintos momentos sociales y religiosos. Este análisis refleja, además, las distintas transformaciones que han ocurrido en su cultura a través del tiempo. El entrelazamiento de elementos estéticos, simbólicos y culturales convierte el tema de la pintura facial en un interesante campo de estudio para el diseño gráfico.

La Pintura Facial

Según Vela, (2010), la pintura facial y corporal utilizadas por las distintas culturas prehispánicas, compartían un lenguaje visual rico y complejo, donde los colores y los patrones tenían significados precisos y cambiaban según el contexto. Si bien la pintura corporal podía cubrir gran parte del cuerpo, la facial a menudo se integraba a un conjunto más amplio de símbolos, como vestimenta y adornos. Este sistema simbólico era fundamental para identificar a dioses, gobernantes y participantes en rituales específicos.

Las primeras documentaciones sobre la pintura facial del pueblo Comcáac mencionan que los seris, durante su niñez, se punzaban algunas partes de la cara con espinas de cactus, para que, al sanar la herida, la cicatriz tuviera un punto negro y quedarse con ella como decoración. También se relata que los hombres adultos se colocaban una espina de pescado bajo la nariz, mientras que a los niños piedras o conchas de mar. Además, se decoraban las mejillas con color azul o con sangre de animales y con puntos negros los ojos y la cabeza. (González, 1993).

Según Hernández Morales (2016), cada diseño facial, compuesto por líneas, formas y colores, transmite información específica sobre el individuo que lo porta, su estatus social, su relación con el mundo espiritual y su conexión con la naturaleza, de ahí que podamos establecerlo como un sistema de comunicación visual primario.

Elementos visuales y composición

Los principales elementos que podemos encontrar en los diseños comcáac son líneas, curvas y puntos, que forman figuras geométricas básicas como círculos y triángulos y algunas formas compuestas representando objetos como flechas, flores y partes de algunos animales pertenecientes al ecosistema o entorno que rodea a su ubicación geográfica. (Imagen 1)

Imagen 1. Don Adolfo Burgos explica algunos de los diseños de la pintura facial empleada en ocasiones festivas y ceremoniales. Foto: Fernando Rosales.

La distribución de los elementos en el rostro, por lo general, son colocadas en los ejes horizontal y vertical. El eje horizontal se encuentra por debajo de los ojos de extremo a extremo del rostro. El eje vertical cruza con el horizontal a nivel de las mejillas, y dependiendo del diseño, puede llegar hasta los pómulos o hasta la comisura de los labios.

En cuanto a la elección de colores, el eje principal siempre va en color azul seguido por el rojo que va como línea de borde, adyacente al eje principal (azul). Por último, casi siempre se colocan una serie de puntos de color blanco como eje horizontal, por encima del borde rojo y en el eje vertical se ubican a un lado, por debajo del borde o en la intersección de las líneas. Esto se aprecia en la figura X, que nos muestra algunos diseños faciales. (Hernández, 2016).

La disposición de los elementos visuales distribuidos a través del rostro sigue patrones específicos. Los más frecuentes son la simetría, la asimetría y la repetición; aunque también es posible encontrar otros como la simetría oculta, la gradación, la estructura, la concentración, los módulos y sub-módulos.

En algunas ocasiones, en los diseños más antiguos, se encuentra el uso de figuras orgánicas que hacen alusión a animales o a algunas partes de su cuerpo, como la cola de pescado o los dientes del tiburón.

En la representación animal, se advierte un alto grado de abstracción figurativa y, las marcas personales o de clanes, se representan por diferentes tipos de líneas o formas geométricas formando símbolos que a veces sólo son comprensibles para los miembros de la comunidad.

Pigmentos, materiales y paleta de colores

Los pigmentos naturales utilizados representan elementos de la naturaleza y fuerzas espirituales, Estos colores los obtenían de minerales y plantas del entorno y les adjudicaron significados relacionados con los elementos de la naturaleza a los que ellos les daban suma importancia, como lo es el mar y con fuerzas espirituales. Antiguamente, los colores que manejaban eran ocre, rojos, rosas, azules, negro y blanco, con el tiempo esta paleta quedó reducida y actualmente se utilizan el rojo, el azul y el blanco, que son precisamente los colores de la bandera de la nación Comcáac. Con el paso del tiempo el uso de los materiales extraídos de minerales y plantas quedó casi obsoleto y en su

mayoría, hoy en día utilizan pinturas vinílicas o maquillaje, dejando el uso de los materiales naturales a ocasiones especiales. (Monroy, 2020)

Materiales: producción y sentidos

Las mujeres de la comunidad seri refieren que los pigmentos que usaban, por ej., el azul lo obtenían de la salvia del guayacán (Hernández, 2016). Harrington (1946) documentó el proceso de elaboración de este color, llamado “seri blue” o “azul seri. Señala que su preparación requería de conocimientos específicos y de un tiempo considerable para su elaboración. Se iniciaba con la preparación de una especie de arcilla que requiere un conocimiento exacto de tiempos y cantidad de materiales y de mucha precisión en la preparación. Se incluían, además, tres ingredientes: la raíz de la chicurilla (*Franseria ambrosioides cav*), “baba” de Guayacán y la raíz de la franseria dumosa, una planta parecida al girasol. Una vez mezclados los elementos, se requería de un largo reposo de días para su resultado final. Sin embargo, a finales del siglo XX, la comunidad comienza a utilizar el añil, y, actualmente, emplean pintura vinílica para los tres colores.

El color rojo se elaboraba utilizando la salvia del torote o xoop como se le denomina en lengua seri (Rodríguez, 2020) o usando una hematita formada por una composición de hierro y oxígeno, que facilita la extracción de la salvia. En la actualidad, utilizan materiales cosméticos como pintura de labios, además de la pintura vinílica.

En cuanto al color blanco, Rodríguez (2020) menciona que lo obtenían a partir de una calcita compuesta por calcio carbono y oxígeno, misma que actualmente es recolectada junto al torote, comúnmente llamada “piedra de yeso”. Los pinceles que utilizaban estaban elaborados con el mismo cabello de las mujeres, en la actualidad, la gran mayoría utiliza pinceles comerciales fabricados con cabello sintético.

Cada tonalidad evoca emociones, representa elementos naturales y conceptos espirituales. (Monroy, 2020). Cada color empleado actualmente tiene una asociación particular sea con el entorno o lo divino o con los conocimientos ancestrales. Por ej., el azul, se relaciona tanto con el mar y el cielo y la representación de lo divino y lo espiritual, como con la sabiduría de los antepasados a través de las estrellas. (Rodríguez 2020).

El blanco representa, según Hernández (2016), la pureza y la paz que deben de estar presentes en las acciones de los hombres se relaciona también con la comunicación con los espíritus que habitan en el desierto, vale decir que los hombres que iban a la guerra no llevaban ese color en su diseño.

Según Monroy (2020) el color rojo representa la sangre derramada de los antepasados, simboliza también la vida, la energía y la fuerza vital. En algunas representaciones, el rojo puede simbolizar el calor del desierto, la tierra y la conexión con los ancestros.

El Significado simbólico

Los diseños de la pintura facial comcáac están cargados de simbolismo. En ellos se encuentran elementos abstractos que remiten a conceptos como el tiempo, el espacio, la vida, la muerte y la espiritualidad (Hernández, 2016). Otros se refieren a los elementos de la naturaleza como las flores, la montaña o el sol y algunos hacen alusión a las marcas personales o familiares, diseños que ya entrarían en la función de un meta-simbolismo (que no abordaremos aquí).

Existen diseños que se repiten o son utilizados en ocasiones especiales, tal como vemos en la Ilustración 1, un diseño frecuentemente utilizado en la fiesta de la pubertad, que representa las “lágrimas de la cahuama”. Este símbolo alude a la leyenda de la cahuama como creadora del mundo, que llora cuando sale del mar. Existen otros que son utilizados en ceremonias específicas ya que, como el primero, poseen un simbolismo significativo. Al mismo tiempo, cada individuo puede personalizar su pintura facial, con sus propios diseños que reflejen su experiencia personal y su propia visión del mundo.

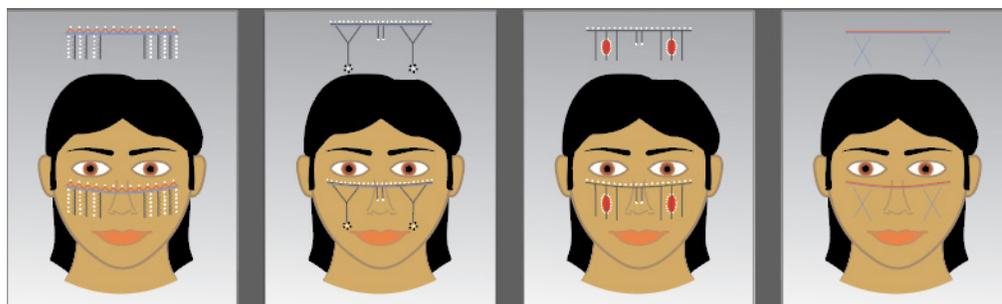

Ilustración 1. Diseños faciales. Elaboración propia a partir de Hernández (2016). Coolidge y Coolidge, 1971.

Conclusión

La pintura facial comcáac es un elemento fundamental de la identidad cultural de esta comunidad. A través de los diseños, los comcáac expresan su pertenencia a un grupo, reafirman sus valores y transmiten su historia de generación en generación. En la parte social, estos diseños indican el estatus social de una persona, su rol dentro de la comunidad o la definición de su papel en las ceremonias religiosas. Es, también, un lenguaje visual que encapsula la cosmovisión, los conocimientos ancestrales y la conexión profunda que los comcáac tienen con su entorno natural y espiritual. Al mismo tiempo, al interior de la etnia, esta costumbre funciona como elemento de pertenencia y de identidad propia, ya que los diseños, aunque cambiantes en su mayoría -la misma persona no siempre repite su diseño-, constituyen un medio de expresión personal del momento en el que cada individuo se encuentra.

Desde el diseño, es posible apreciar el valor que la comunidad seri le otorga a esta práctica y que constituye una riqueza simbólica de gran valía. Los principios del diseño permiten comprender la configuración de sus

composiciones, en la cuales se observa la utilización equilibrada de los elementos, conservando en su totalidad ritmo y simetría, de tal modo que se aprecia la importancia del reconocimiento de la pintura facial como un elemento fundamental de la cultura Comcaac y una importante expresión del patrimonio cultural del estado de Sonora y del país.

Referencias

Coolidge, D. y Coolidge, M. (1971) *The last of the seris*. The Rio Grande Press.

Dupey García, Élodie; Vázquez de Ágredos Pascual, María Luisa. 2018. *Painting the Skin: Pigments on Bodies and Codices in Pre-Columbian Mesoamerica*. Tucson: University of Arizona Press, México: UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, ISBN: 978-0-8165-3844-7.

Harrington Xavier, Gwyneth. (1946). *Seri blue*. *The Kiva* vol. 11 (2) pp. 15-20

Hernández Morales, D. T. (2016) *La pintura facial de los Comcaac: una creación artística en la dinámica social* (Tesis de Maestría) El Colegio de San Luis, San Luis Potosí.

McGee, W. J. 1898. "The Seri Indians." in *Seventeenth annual report of the Bureau of American Ethnology, 1895-1896*, 1–128. Bureau of American Ethnology.

Martínez Ramírez, María Isabel. (2016). *Los diseños en la cestería seri. Ensayo sobre técnicas de vinculación social*. *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, 38(109), 135-170. <https://doi.org/10.22201/iie.18703062e.2016.109.2579>

Monroy, Sara (Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. (2020). *Charla pintura facial con Zara Monroy*. (Video) https://www.youtube.com/watch?v=J5Q_SMWtc7A

Moser, Cathy. (1964). *Seri blue*. *The Kiva* vol. 30, pp. 27-32.

Olivier, Guilhem, Velásquez García, Erik, & Hermann Lejarazu, Manuel. (2020). *Painting the Skin. Trace* (México, DF), (78), 235-246. Epub 28 de abril de 2021. <https://doi.org/10.22134/trace.78.2020.783>

Rodríguez, Sócrates (Comcaac). (2020). *Los secretos de la pintura facial seri*. (Video) <https://www.youtube.com/watch?v=KaAmDA4-ZLE>

Vela, Enrique, "Tatuajes", *Arqueología Mexicana*, edición especial núm. 37, pp. 34-45.