

SNACKS SUSTENTABLES_

Cuevas

El Refugio de la Humanidad

Por_ Ignacio Szmulewicz R.
Historiador del Arte

Portales al pasado... En los albores de la cristiandad, los feligreses perseguidos por romanos tuvieron que encontrar refugio en ellas. Cuando se avizoraban invasores, los presbíteros de la religión ortodoxa escapaban de sus monasterios y subían a las montañas de *Kosovo* donde habían tallado sencillos habitáculos entre piedras. En el continente americano, un grupo de nativos que escapaba de sus adversarios supo ocultarse en las pendientes de angostos valles para fundar la cultura Pueblo, en el estado de Nuevo México. Ninguna amenaza es capaz de ofuscar el poder redentor de las cuevas. Desde antaño, han sido sinónimo de protección y trascendencia.

En el inframundo, la Humanidad encontró el abrigo a las tormentas tropicales, el abrazador sol sahariano y el gélido frío ártico, fundando el hogar primigenio. Pero no lo hizo desarmado. Para traspasar esas bocas de lobo, tuvo que haberlo hecho acompañado de antorchas y piras, es decir, el tránsito hacia las cuevas sería también un estadio del desarrollo humano. ¿De qué otra manera se puede explicar la riqueza de las pinturas que se han encontrado en sus profundidades? La duda persiste y persistirá incluso en el presente dominado por la Inteligencia Artificial (IA).

En su documental, «*Cave of Forgotten Dreams*» (2010), que explora las pinturas en la Cueva de *Chauvet* (Francia), **Werner Herzog** (1942) se pregunta: “¿Cómo era el mundo de estos artistas del paleolítico?”.

Para la antigüedad grecolatina, las cuevas fueron los centros de la penitencia y el encierro. En el poemario «*Las metamorfosis*», de **Ovidio** (43 a. C.–17 d. C.), la ninfa Eco se esconde del rechazo de Narciso en el fondo de una caverna, y así escapa por siempre de la mirada ajena. Para **Platón** (427-347 a. C.), fueron la metáfora de la posición con que los mortales estaban condenados a ignorar el mundo de las ideas. Por el contrario, para los pueblos precolombinos, las cuevas eran el portal hacia las deidades: los conocidos cenotes de la Península de Yucatán.

En la cultura de masas, las cuevas logran una feliz unión entre Ciencia y Tecnología, redención y misticismo. Es el caso de la famosa baticueva donde Bruce Wayne suele ocultar su segunda identidad como protector nocturno de *Gotham City*. Su madriguera es una especie de espejo *high tech* de la Luna para los Hombres-Lobo. El Batimóvil, el Batibote, hasta la Baticomputadora. Todos los *gadgets* de Batman resguardados bajo su mansión vigilada por centenares de murciélagos.

© www.wga.hu/html/nr/robert/1/romanz.html

«*Roman Figures in a Cave*», Hubert Robert, Private collection (1755-60).

¿QUÉ NOS HA LEGADO LA HISTORIA DEL ARTE SOBRE ESTE TEMA?

Se pueden reconocer al menos 3 casos paradigmáticos del imaginario cavernoso. Las representaciones de monjes o profetas penitentes, usualmente San Jerónimo. De gran interés es la del pintor francés **François Marius Granet** (1777-1849). En su tela «*Monks in a Cave*» (primera mitad siglo XIX), se aprecian tres momentos de la fe: a la izquierda una chimenea apagada y un personaje de frente en desesperanza; al centro, la luz de la luna que embruja a otro monje de espaldas a imaginar su muerte; y, a la derecha, en un pedregoso nicho —con altar y una luz invisible— un sacerdote de perfil prosigue meditando en su oración resguardada.

Las cuevas son fuente de la tradición grecolatina, al considerarse anfiteatros donde la reflexión y el diálogo de la *polis* sirven de alimento transformador, incluso en los rincones más inhóspitos. Es el caso del luminoso cuadro del parisino **Hubert Robert** (1733-1808), «*Roman Figures in a Cave*» (1755/1760), donde reposa un grupo de viajeros en medio del camino. El pintor apuesta por el orden de la pirámide compositiva que se aloja en un espacio de líneas cóncavas.

Finalmente, las imágenes espejo del mundo. Es el caso de la pintura «*A Cave with Soldiers Capturing a Woman*» (1641), del holandés **Rombout van Troyen** (c 1605-después de 1657). El flamenco crea un reino alternativo al terrestre, donde Naturaleza y Cultura se fusionan en muros rocosos con forma de pilares corintios. Estos se extienden hacia el infinito, formando vistas de terrosos bulevares subterráneos.

Estos casos condensan miles de años de Historia. Pero... ¿Habrán llegado a permear el presente artístico expuesto a continuación?

Los sonidos de la Cueva Ancestral

Durante la última Bienal de Lyon, el artista inglés **Oliver Beer** (1985) presentó **«The Cave»** (2024) como parte de la instalación multicanal **«The Resonance Project»**. La misma que se dispuso en una de las naves de la antigua fábrica de trenes "Les Grandes Locos". Se trató de un recorrido junto a 8 cantantes clásicos por la gruta de *Font-de-Gaume* (Francia), en búsqueda de rincones donde sus voces vibraran de forma extraordinaria gracias a la geología del lugar. El artista le pidió a cada uno de los intérpretes que recurriera a sus melodías de infancia y que interactuara espontáneamente con las ancestrales paredes líticas. Los 13 videos obtenidos, generaron una sublime sonata entre lo humano y lo no humano, convirtiendo la cueva en una caja de resonancia temporal.

Atravesando la Cueva Mística

Cemil Batur Gökçeer (1981), se ha embarcado en una exploración fotográfica con el carácter sagrado de las cuevas. En diversos viajes, el artista turco ha registrado a comunidades que se reúnen cada año al centro de la Península de *Anatolia* (llamada también Asia Menor) para venerar al célebre peregrino sufí del siglo XIII, *Hacı Bektaş-ı Veli*, fundador de la orden *Bektashi*, y uno de los primeros autores en utilizar el turco como lengua literaria. En instantáneas análogas, en blanco y negro, el autor capta el ritual que transita desde el interior de la cueva a través de un menudo y rocoso agujero que lleva hacia la luz exterior. Se dice que quien logre dicho tránsito, será puro de alma. En sus proyectos, **«Albino Cave»** (2012-2014) o **«Thin Air»** (2024), Batur presenta la persistencia del sino trascendental de las cuevas.

El olvido de la modernidad

El proyecto **«Quebrante»** (2024), de la brasilera **Janaina Wagner** (1989), trata de un documental experimental grabado en *Ruropolis*, primera ciudad que se construyó a un costado de la carretera Transamazónica. En su investigación, la creadora siguió las historias de quienes habitaron esos territorios marcados por la expansión de la nación moderna, particularmente una profesora de escuela que descubrió las cavernas aledañas a la ciudad y los misterios que se guardaban en la oscuridad. La pieza propone una feliz conjunción en el viaje a las profundidades de la tierra como un portal hacia imaginarios futuros. 📌

«Quebrante», Janaina Wagner (2024).

© Oliver Beer

Vista exposición «Resonance Project_ The Cave», Lyon Biennale (2024).