



# La representación mitológica en la obra del pintor Oswaldo De León Kantule

**Angélica Guadamuz**

Estudiante de Docencia Superior, ISAE Universidad

Investigadora en arte, Curadora

Residente en Washington, D.C.

Licda. en Filología y Estudios Culturales, Twenty College Washington, D.C.

Estudios de Conservación y Restauración de arte, Madrid

Licda. en Educación

e-mail: hernanyangelica@hotmail.com

## RESUMEN

Oswaldo De León Kantule no es el único artista panameño de origen kuna. Hay muchos otros pintores, en su mayoría primitivistas, de esa etnia. Sin embargo, es el primero en cerrar los ojos para, en un ejercicio introspectivo, mirar a su propia cultura, lo ritos, los mitos, la forma de ver y entender la esencia de su cultura plasmada en los cantos, los relatos y las tradiciones. La universalidad de su obra y su singularidad residen en que Oswaldo De León Kantule explora con su arte mitos esenciales de su pueblo, como el de la creación, que tiene paralelismos con casi todas las culturas del mundo, pero además plasma lo que sabe, lo que escuchó narrar y cantar a sus padres y a sus abuelos, y lo que ha venido adquiriendo gracias a sus propias investigaciones. La cultura kuna no tiene separación del cielo y la tierra, coincidiendo con otras culturas de Mesopotamia y el antiguo Egipto. La muerte es la continuación de la vida. En la obra del pintor Kantule, las hamacas conducen a las almas al otro mundo, que ocurre de manera horizontal, sin cielo o infierno. Así como la muerte, el artista explora también la creación del universo, la dualidad del hombre y la mujer, y la relación del individuo y la naturaleza. En la cultura kuna, a diferencia de la llamada cultura occidental, la persona no posee alma integral: tiene sin embargo una especie de fragmentos que la componen, como si de un rompecabezas se tratara. La religión y el mito se mezclan y se hacen uno. Los diferentes planos de la existencia, tanto en el cielo como en sus diferentes mundos, son fundamentales para la interpretación mágico-religiosa de la obra del pintor. Es necesario acercarnos a su cultura para entender su obra.

**Palabras clave:** Arte Guna, Oswaldo De León Kantule, mitos, ritos, religión.

## ABSTRACT

This article analyzes and decodes the work of the Panamanian painter of the Kuna ethnic group Oswaldo De León Kantule. It also explore the myths, rites, traditions and songs that are the essence and what underlies his art. In this way, Kantule captures his own heritage with images, thus recovering the tradition of his ancestors and contributing to preserve fundamental aspects of his culture. His work is built with figures, characters and mazes that tell us a battle, a myth, a song or symbolize the union of man and mother earth. It shows us the traditional kuna world and brings us closer to its culture.

**Key words:** Arte Guna, Oswaldo De León Kantule, myth, rites, religion, tradition

Fecha de recepción, mayo 2019

Fecha de aprobación, julio 2019

## INTRODUCCIÓN

De acuerdo con Levy Strauss, es fundamental la noción de fundación mítica: el mito no explica la realidad sino que la funda, es decir, la sitúa sobre sistemas de valores precisos, le garantiza y le otorga un sentido cultural. Inseparable son estas dos palabras: mito y cultura, porque una es espejo de la otra y viceversa. Debemos considerar esos elementos, comprender cómo el pintor Osvaldo De León Kantule ha transformado el mito en arte, y lo ha convertido en

arte visual, decodificándolo y dándole sentido, para establecer una realidad, al menos auténtica para el artista.

La obra del pintor está compuesta por un sistema ordenado de códigos, mitos, ritos, cantos y relatos que fundamentan el misticismo del pueblo kuna y guía a los espíritus en su viaje por este y otros mundos. En la cultura kuna, a diferencia de la llamada cultura occidental, el individuo no posee un alma integral, tiene, sin embargo, una especie de

fragmentos que la componen, como si de un rompecabezas se tratara. La religión y el mito se mezclan y se hacen uno. Estos mundos son fundamentales para la interpretación mágico-religiosa del universo del pintor.

Tanto en mito (todo es uno y lo mismo) como en arte se funde el universo cosmogónico del artista, que ofrece así una visión de su mundo particular.

## Aspectos generales del problema

La cultura kuna ha sido objeto de estudio desde diferentes puntos de vista y desde diferentes perspectivas. Los primeros en describir a una población indígena en esa zona que hoy ocupa Panamá y Colombia fueron los españoles que llegaron a América a finales del siglo XV, pero la tradición oral kuna los sitúa en la zona desde mucho antes. Los kunas son descendientes de los chibchas, un pueblo que habitaba la zona norte de Sudamérica desde unos mil años antes de la llegada de los españoles, que huyeron hacia las costas ante la invasión de los españoles y por la presión de otras tribus rivales. Las expediciones de Alonso de Ojeda y Vasco Núñez de Balboa, que exploraron la costa de Colombia y Panamá hacia el año 1500, fueron los primeros hombres europeos en comunicarse con ellos, y ya en sus bitácoras de viaje los describen. Hacia el año 1680, el navegante inglés William Dampier describe en sus memorias las islas de San Blas, con el nombre de *Sambaloes*.

Durante la época de la piratería en América, las islas de Guna Yala se convirtieron en refugio de piratas, bucaneros y corsarios.

A principios del siglo XIX y XX, empiezan las primeras expediciones de antropólogos y sociólogos a describir y estudiar a los indígenas kunas y su cultura, desde sus aspectos social, religioso, lingüístico o antropológico.

Pero no fue hasta el siglo XIX que las universidades europeas y estadounidenses envían a las islas de San Blas personal para estudiar, recopilar, fotografiar e inventariar todos los aspectos de la vida social, económica, política y religiosa de los indios kuna. El Instituto Smithsonian, en Panamá, también recopila valiosa información sobre la flora, la fauna, la vida marina y el ambiente en esa comarca, y posee una de las mejores recopilaciones sobre la forma de lenguaje de los kunas.

Una aclaración necesaria: en español, a este pueblo se le denomina **kuna**, palabra escrita tradicionalmente con la letra ce, los estadounidenses lo han escrito habitualmente con ka, **kuna**, que es el término más difundido en la comunidad académica (motivo por el cual lo empleo en este trabajo), pero en 2010, el Congreso General de la Nación Gunadule acordó que se llamarían **guna**, y que su gente se denominaría *dule o tule*.

De la cultura kuna lo más estudiado y ampliamente difundido, a nivel internacional, son las **molás**. Hay cientos de libros que las descifran, estudian, investigan y catalogan desde el punto de vista histórico, social, cultural, antropológico y religioso.

## Situación Actual

Tras siglos de recibir escasa atención, los primeros evangelizadores llegaron a la comarca en el siglo XIX, e intentaron adoctrinar a los indígenas kunas con el dogma de un solo Dios único y verdadero. Los indígenas kunas tienen su propia religión, enraizada en torno a las figuras de *Paba* y *Nana*, que marcan la vida entera de cómo deben ser y comportarse los kunas y cómo deben respetar todo lo que está a su alrededor: los árboles, los animales, el agua, etcétera.

La cultura kuna es un matriarcado. Las mujeres heredan todo y son las encargadas de mantener la vida espiritual y social en los hogares. Para los kunas la mujer es la representación de la tierra.

## Planteamiento del problema

En la actualidad se carece de información, de estudios y análisis sobre el arte kuna en general, y en particular, sobre el aspecto mítico-religioso de la cultura kuna en la obra de Osvaldo De León Kantule, un gran pintor panameño contemporáneo de trayectoria internacional.

## Hipótesis

**¿Surge la obra de Osvaldo De León Kantule como resultado del conocimiento mítico-religioso de sus ancestros?**

## Objetivo general

Decodificar los personajes y la imágenes representativas de sus creencias y de su acervo religioso.

## Objetivo específico

Enunciar todos los personajes religioso-mitológicos reconocibles en su trabajo a través del análisis de sus obras de arte, entrevistas e investigaciones anteriores propias.

## Justificación del proyecto

El país carece de estudios específicos que comparen las obras artísticas con la religión y el mito kuna en Panamá. Este trabajo aportaría una ventana a futuras investigaciones relativas al arte y el mito en Panamá.

## Marco Teórico

El trabajo de investigación central está enfocado en un análisis de decodificación de sus obras de arte. Se requiere explorar la religión, el mito, la sociedad y la cultura a través de la obra de este artista contemporáneo de la etnia kuna, para establecer cuánto hay de mito y rito en su obra, y de qué manera lo reinterpreta.

Los conocimientos de su propia cultura sirven de plataforma para esta investigación de carácter simbólico-cultural para la decodificación de la obra del autor.

## Fundamentación teórica

El proceso conceptual para comprender la obra del pintor Osvaldo De León Kantule incluye el mito, rito y cultura para entender todos los elementos necesarios para su decodificación.

Los ritos de la cultura kuna son simbólicos y suelen expresar mitos como el de la creación, origen de la vida o el concepto de muerte, entre otros.

El mito kuna está plagado, como otros, de seres sobrenaturales con poderes sobrehumanos que encarnan a su vez la fuerza de la naturaleza.

La religión que llevaron los misioneros a las islas de Kuna Yala y la cada vez mayor influencia de la cultura occidental y la tecnología en las nuevas generaciones, ha podido cambiar hasta cierto punto los conceptos culturales y religiosos que tenían antaño los kunas, pero hay un creciente interés por recuperar los viejos mitos, ritos y creencias.

## Aspecto metodológico

Esta es una investigación descriptiva, con un procedimiento o método para describir características y datos de forma cualitativa.

Este tipo de investigación permite comprender el proceso creativo del artista, cómo utiliza sus conocimientos, transmitidos de generación en generación, para plasmar el acervo tradicional de su pueblo en su obra. No pretendo cuantificar los mitos, ni los ritos sólo describirlos e identificarlos a través de la pintura.

La mayoría de las mitologías de todo el mundo coinciden en contar con una visión del origen del universo. Estos mitos son conocidos como mitos de la creación o cosmogónicos, y tratan de dar explicación al proceso de formación del mundo, algo que, en definitiva, acaba por dar forma al núcleo de las creencias fundamentales de un pueblo o, en la mayor parte de los casos, al desarrollo de sus concepciones religiosas.

La creación del universo siempre ha sido un problema fundamental para el hombre, porque hay una importante relación entre la naturaleza y el origen del universo.

El mito es un vínculo apto y, a veces, creado específicamente para transmitir una carga de conocimiento esencial para la comprensión universal del tiempo y el espacio.

Los mitos de los orígenes tratan de resolver o de explicar la identidad de un pueblo a través del universo de los seres superiores y su relación con los seres humanos, los animales, las plantas medicinales, cánticos mágicos y ceremonias.

Hay varios procedimientos cosmogónicos en las mitologías para comprender la creación.

La división es uno de ellos. La idea de la separación del cielo y la tierra se da en las cosmogonías de Mesopotamia, Asia Oriental, Polinesia, Grecia y en el Antiguo Egipto.

En un principio había una masa amorfa de la cual surgieron por separación, el cielo y la tierra, la luz y las tinieblas o, simplemente, el algo diferenciado de la nada. El gigante *Ymir*, en la mitología escandinava, el *Purusha*, del *Rig-Veda*, o libro de himnos de la cultura india, o el *Pan Ku* de los chinos, aunque con marcadas diferencias en cuanto a la sensibilidad poética de los pueblos de que proceden, suponen modelos en la tipología de cosmogonías que surgen fragmentadas de un ser primordial.

Es curioso constar en los mitos de la creación de las antiguas China, India y Escandinavia, pese a la lejanía física de los pueblos de que surgen, paralelismos tan evidentes en la concepción mítica de sus orígenes, y en el modo de narrarlos.

El modelo cosmogónico de un ser primigenio del cual surge la vida y el universo se da también en el relato bíblico de la creación, que es compartido, a su vez, por diferentes religiones con raíces abrahámicas, como la judaica, la musulmana y la cristiana.

También la cultura kuna posee, como el resto de las culturas amerindias, un ser creador único, pero en este caso se trata de un Dios (Paba y Nana) que engloba al mismo tiempo el principio femenino y masculino, y que por ello ha sido identificado como hermafrodita por algunos académicos. Es de ese ser único creador del que surge la vida y el universo, y es el padre y madre de la gente, de los animales y de las plantas y de todo lo que está sobre la tierra.

Una de las características fundamentales del lenguaje kuna es que no es una lengua escrita, o al menos nunca lo había sido hasta que, avanzado ya el siglo XX, se comenzaron a hacer las primeras transcripciones de sus cantos mágicos o de sus discursos (relatos) tradicionales, sin que se haya encontrado aún un sistema único o definitivo de transcripción de ciertas voces.

Para acercarse a la comprensión del mito kuna es importante entenderlo y decodificarlo desde dos premisas: la **universalidad** y la **singularidad**.

La universalidad, porque el mito no tiene fronteras de espacio o de tiempo y es posible comprenderlo de manera universal. La singularidad, porque para estudiarlo es importante conocer los datos históricos o sociales de esta compleja cultura, que la convierten en única, para descubrir entonces que el mito kuna puede ser comprendido como una historia verdadera fuera de los límites del tiempo.

A través del mito kuna se puede comprender su cultura, su literatura oral y se puede estudiar su cosmovisión, que aparece representada en la obra de Oswaldo De León Kantule.

### Definición conceptual y operacional de variables

La familia y la comunidad de Guna Yala ha influido a través de sus mitos y ritos en la obra de Oswaldo De León Kantule.

### CONCLUSIONES

No estoy lejos de creer que en nuestras sociedades, la historia va remplazando a la mitología y cumple con la misma función, que es la de enseñar, advertir o ejemplificar, aunque ésta sigue cimentando los principios básicos de nuestras creencias. Para las sociedades sin escritura y sin archivos, el fin de la mitología de transmisión oral es asegurar que, en lo posible, el futuro seguirá siendo fiel al pasado. No obstante, la brecha que existe en nuestra mente entre la mitología y la historia puede ser salvada estudiando historias que son concebidas como una continuación de la mitología, sin estar separadas de ella.

Además de "Remolino flor", Kantule ha abordado, en otras ocasiones, el mito de la creación, recreando las historias y personajes ancestrales de su pueblo para dar vida a los mitos que mantienen viva su cultura.

### RECOMENDACIONES

No hay que mirar lejos para comprender la riqueza cultural que tienen los indígenas panameños. Pero falta

una escuela de antropología e historiadores del arte que puedan catalogar esta generación de pintores kunas que abordan los elementos de su cultura. La cultura es un elemento frágil si no se contribuye a su preservación y difusión.

El fenómeno de Oswaldo De León Kantule, es único en Panamá. Su proyección internacional ha hecho de él una figura consagrada entre los artistas kunas que ha generado un interés entre los pintores jóvenes por seguir sus pasos. Él es el primero en poner en un lienzo historias, mitos y ritos de personajes de un pueblo capaces de negociar con otros universos.

Necesitamos catalogar su obra, investigarla y entenderla desde el contexto de su propia cultura. Una cultura que ha sobrevivido a la influencia de otras religiones y creencias mayoritarias y dominantes, pero que sigue amenazada por un elemento intangible pero omnipresente: la tecnología.

Antes de que mueran los poetas, de que caiga el último sahila y su canto para curar la locura, hay que

documentar todo lo que sea posible. Sólo así será posible comprender el gran aporte cultural que nos brinda Kantule a través de su obra.

### BIBLIOGRAFÍA

- Chapín, Ma. (1975). *Antropología Kuna*. University Washington Press.
- Mircea, E. (1957). *Lo sagrado y lo profano*. Paidós Orientalia.
- Roja, A. B. (2020). *La isla que se repite*. Editorial Casiopea. Instituto de cultura Puertorriqueña.
- Sherzer, J. (2003). *Stories, myths and chants and song of Kuna Indians*. University of Texas.
- Eco, H. (1977). *Cómo hacer una tesis*. MIT Press.
- <https://www.prensa.com/.../Oswaldo-Leon-kantule-vuelta-casas>
- <https://www.dvv-international.de/.../oswald-de-leon-kantule-artista...>
- [Www.bienalcentroamericana.com/2016/.../leon-kantule-oswald](http://Www.bienalcentroamericana.com/2016/.../leon-kantule-oswald)

### Tipos de variable

Características generales de los mitos kunas

Características locales de los ritos y símbolos kunas

Población: Indígenas kunas en Panamá

Muestra: Oswaldo De León Kantule y su obra

**Tipo de muestreo:** Entrevistas, catálogos de exposiciones, artículos de periódicos nacionales y extranjeros.

### Presentación y análisis de los resultados

La razón de esta investigación es la fundamentación de cómo la obra de Kantule es la reinterpretación de su propia cultura, en otras palabras, su obra rompe drásticamente con la pintura kuna tradicional de inspiración primitivista, creando una obra de gran fuerza y emoción con trazos seguros, que nacen del profundo conocimiento de ritos, mitos, ceremonias, seres inanimados y de plantas medicinales. Estos conocimientos lideran su pintura, liberándola de toda atadura formal.

Los mitos nacen para contestar las preguntas fundamentales del ser humano: de dónde venimos y a dónde vamos, quiénes somos y a qué obedece nuestra vida.

En ellos va desarrollándose un entramado de historias y personajes en los que residen los conceptos fundamentales de las culturas.

Para determinar la presencia de la mitología kuna en la obra de Kantule, y en este caso, de la cosmogonía, podemos analizar trabajos suyos como "Remolino flor", óleo sobre tela (36 por 46 centímetros) pintado en 2001, en una de las etapas de mayor búsqueda del misticismo kuna dentro de la trayectoria del pintor panameño.

Aunque no es el primer cuadro en el que Kantule aborda el mito de la creación, se trata de una obra única por los elementos universales que incluye.

Lo primero que observamos en este cuadro son sus colores, marrones, amarillos, algunos rojos y otros sienas. Un árbol/mujer aparece como tema central de la obra. Inspirado en el mito kuna del Paluwala, o árbol de la sal. De sus flores salen como disparadas tortugas, que entre los kunas simbolizan la vida y la fertilidad, mientras en las aguas nada una sirena.

En la horquilla de las ramas del árbol/mujer hay una rana con sombrero de sahila (nombre que reciben los líderes políticos y religiosos de la comunidad) pescando un hipocampo o caballito de mar, lo que representa el engaño y la decepción.

Por el tronco también sube un caimán de dos cabezas, animal que tradicionalmente representa el mal entre los kunas.

Los animales de sus imaginarios se repiten una y otra vez en la obra de Kantule, sobre todo los animales marinos, lo mismo que el agua.

También son comunes los hombres que están concentrados en sus hamacas (un elemento que sirve tanto para dormir en vida como, según sus creencias, para ir a otros mundos a interceder entre el bien y el mal), o mujeres que extienden los brazos para tocar el universo.

"Remolino flor"

