

India, Tamil Nadu

Shiva Natarāja (Shiva como Dios de la danza), Siglo XII o posterior

Aleación de cobre

36 1/2 pulgadas de alto x 29 1/4 de ancho x 15 1/2 de profundidad

Adquisición del museo: Fondo Helen Thurston Ayer

Dominio público

56.12

En la cultura clásica de la India, la danza es una disciplina artística muy exigente. La danza prepara a la mente para los ascensos espirituales: el bailarín entra en un trance, el bailarín y la danza se hacen uno, recreando la unión entre el alma individual y la divinidad trascendental.

El gran dios hindú Shiva tiene muchos aspectos o formas. Aquí aparece como Natarāja, el Dios de la danza. La danza ilustra el papel de Shiva como una deidad que destruye el cosmos para que pueda ser renovado. Shiva dirige los interminables ciclos del tiempo, marcando el ritmo con su tambor y sus pisadas.

Alrededor de la mitad del siglo X, los gobernantes de la dinastía Chola en el sur de la India eligieron a Natarāja como la deidad de su clan. En consecuencia, los artistas elaboraron muchas esculturas de Natarāja. Algunas fueron hechas en granito. Otras, como esta, fueron elaboradas de metal fundido y reservadas para las procesiones sagradas. Largos tubos se hubieran insertado en los orificios de la base de pétalos de loto, de manera que durante los días de festival, los adoradores pudieran cargar la escultura, envuelta en vestimenta de seda y coronas de flores, por las calles.

Observemos atentamente la escultura.

- Shiva está parado en un círculo. Hace mucho tiempo, pequeñas llamas esculpidas fueron dispuestas alrededor del círculo, pero estas se perdieron por deterioro. Si estuviera completa, el círculo de fuego sugeriría la flama que consume todo durante el fin de una era. Todavía puedes observar patrones en espiral cincelados en el círculo, sugiriendo el movimiento de las flamas.
- Shiva tiene largos rizos despeinados que se han amontonado sobre su cabeza en forma de un abanico abierto, el cual se conecta con el círculo de flamas. Al lado de la cabeza de Shiva, se distribuyen más rizos llenos de flores pequeñas. La diosa Ganga está enredada en el cabello de Shiva (había sido capturada por la luna, y Shiva la salvó cuando cayó a la tierra, permitiéndole aterrizar en su cabello despeinado). El cabello rebelde de Shiva sugiere lo frenético de su danza.
- ¡Shiva tiene cuatro brazos! Muchas deidades hindúes están representadas con múltiples brazos, piernas o hasta cabezas, como una manera de indicar que tienen poderes sobrehumanos. En su mano derecha superior, Shiva sostiene un pequeño tambor llamado *damaru*, con el cual marca el ritmo de su danza. En la mano superior izquierda sostiene una pequeña flama, significando ambos, los poderes de la destrucción y la creación. Sostiene su mano inferior derecha con la palma hacia arriba, en un gesto de confianza. El brazo inferior izquierdo de Shiva apunta hacia su pie, dirigiendo nuestra atención al hecho de que está pisoteando a un demonio.
- El demonio debajo del pie de Shiva representa la ignorancia y el mal.
- Shiva lleva un *dhoti* corto, que es parecido a una falda escocesa ajustada, además de llevar mucha joyería. La cobra, símbolo del poder yóguico de Shiva, rodea su torso.

Un poema Chola describe el simbolismo de Natarāja de esta forma:

*El sonido de su tambor sagrado despierta al cosmos para existir;
su mano levantada en esperanza lo sostiene y lo protege;
con su fuego purificante, el ego se destruye;
su pie plantado en la tierra es la morada para el descanso del alma cansada,
capturada en las ataduras de la ilusión;
y su pie levantado promete liberación.*

Guía de pronunciación:

Shiva Natarāja = Shiva Natarashá (Sánscrito)

Chola = CHO lah

Discusión y actividades

1. Observa cuidadosamente la escultura. Compara las fotografías de los diferentes ángulos de la escultura disponibles en línea y en la parte posterior del póster. ¿Qué notas sobre esta figura? ¿Qué puedes identificar? ¿Qué de lo que observas evoca danza? ¿Qué ves que sugiere destrucción o creación?
2. Vamos a intentar darnos una idea de qué se siente ser esta forma de Shiva. Comienza por calentar tu cuerpo.
  - Párate asegurándote de tener espacio a tu alrededor.
  - Gira tus hombros, hacia delante, hacia atrás, otra vez hacia delante. Balancea tus brazos, muévete desde la cintura.
  - Dobra tu columna, vértebra por vértebra, empieza por la punta de tu cabeza y baja hasta que toques los dedos de tus pies, las espinillas o las rodillas. Sube desdoblándote.
  - Abre tus piernas a la altura de tus caderas. Sin mover tus pies o caerte, balancéate moviendo tu peso; hacia adelante, hacia atrás, al lado derecho, al lado izquierdo. Gira en dirección de las manecillas del reloj, y al contrario.
  - Ahora, posa como Shiva. Levanta una pierna. Pon tus brazos en posición, tú elige cuáles brazos

¿Cómo te sientes? ¿Qué postura sigue de esta? Pasa a la siguiente posición que imaginas en esta danza.
3. La escultura hindú nos indica el carácter y la personalidad de deidades y santos a través del uso del simbolismo, algo que tiene en común con las imágenes del Cristianismo y el Budismo (no todas las religiones se comunican visualmente de esta forma. El Islam es una importante excepción). Por ejemplo, el tambor visto aquí está asociado con el ritmo de la danza de Shiva, y el diablo debajo de su pie simboliza la ignorancia y el mal del cual nos libera la danza. Para que un símbolo sea efectivo, tiene que ser reconocido y comprendido por muchas personas. ¿Puedes pensar en símbolos de tu vida diaria (por ejemplo, las mascotas de tu escuela o logotipos de marcas)? Elige un símbolo para analizarlo. ¿Qué es lo que este símbolo comunica? ¿Su significado sería accesible para alguien de otra cultura, país o religión? ¿Por qué sí y por qué no?
4. Esta figura fue elaborada para ser cargada por las calles de una ciudad en procesiones donde sería vista por cientos de personas. Compara esa experiencia con tu propia experiencia con la escultura en el Museo de Arte de Portland o con este póster en tu escuela. ¿Cómo estos diferentes contextos presentan diferentes posibilidades de interactuar con la escultura? ¿Cómo afectan el significado de la escultura estos diferentes contextos?

portlandartmuseum.org/learn/educators

Accede a pósters en PDF, mapas y recursos adicionales en línea.

Agenda un recorrido escolar gratuito.

Encuentra programas para educadores y estudiantes.

Desarrollado con el apoyo y colaboración de AB Cultural Drivers, LLC.

Este proyecto es posible gracias a una beca de la

— FOUNDATION —