

Painting the Cosmos: Art and Iconography of the Ceramics of Ancient Panama

Alan Grinnell

University of New Mexico Press, 2024 (426 pp., 738 figuras, 1 mapa y 8 tablas)

ISBN: 978-0-8263-6714-3

Recibido: 04/02/2025 • Aprobado: 28/05/2025 • Publicado: 01/09/2025

Carlos Mayo-Torné

Fundación El Caño, Centro de Investigaciones Arqueológicas del Istmo / Senacyt /

Ministerio de Cultura de Panamá, Panamá

carlosmayo@fundacionelcano.org

<https://orcid.org/0000-0002-0243-8298>

El autor de *Painting the Cosmos*, el Dr. Alan Grinnell, es bien conocido en el campo de la neurofisiología por el estudio del sistema de ecolocalización en murciélagos, tema que ha abordado en publicaciones científicas de alto impacto académico. Su interés en este estudio lo llevó, entre otros destinos, a Panamá, conocida por la gran diversidad de especies de quirópteros, donde realizó investigaciones durante las décadas de 1960 y 1970. En el Istmo surge su inquietud por la cerámica prehispánica, su arte y su simbología. En esta época inicia una colección de vasijas adquiridas durante sus estancias allí, que posteriormente donó a diversos museos de arte en Estados Unidos (Lacma, Bowers Museum o el Carlos Museum). Su interés por el arte nativo lo plasmó en el libro que se reseña a continuación, una compilación que destaca por el número y la calidad de las imágenes de cerámicas seleccionadas, por la fluidez, frescura y claridad de los textos, y por la capacidad de sintetizar en un solo volumen los diferentes estilos y temáticas de la secuencia cerámica de la región cultural Gran Coclé (provincias centrales de Panamá). Sin duda, un trabajo intenso y arduo que maduró por varias décadas.

La cerámica de la región Gran Coclé es especial y singular dentro de la tradición cultural del Área Istmocolombiana¹. Se considera así por la variedad de temas representados, por la paleta de los colores utilizados (sobresalen las tonalidades de azul y morado), por el trazo de los diseños y el acabado virtuoso de muchas de sus piezas. Es, además, una de las cerámicas mejor estudiadas de toda el área cultural, razón por la cual se puede trazar una secuencia cronológica y estilística bastante precisa. Este conocimiento se ha logrado gracias a una multitud de proyectos de investigación desarrollados por académicos y plasmados en monografías, tesis de licenciatura y posgrado, y en muchos artículos científicos (Cooke 1972; Helms 2000; Ichon 1980; Lothrop 1942; Mayo-Torné 2021 y 2023; Sánchez 1995). Los datos obtenidos se remontan al inicio de la alfarería, pasan por la posterior introducción del color, la especialización de la producción y, finalmente, el ocaso representado por la cerámica utilitaria hispano-indígena, producida durante el periodo colonial. Estos trabajos de investigación son la base de propuestas divulgativas que han tenido como objetivo la gigantesca tarea de sintetizar la evolución de la riqueza formal y estilística del componente cerámico en la región, y de complementarla con un vasto registro gráfico, ejemplificado en la publicación de Labbé (1995) o la más reciente del Dr. Grinnell, su libro *Painting the Cosmos: Art and Iconography of the Ceramics of Ancient Panama*.

El resultado es meritorio, viniendo de un autor sin una formación académica tradicional en el mundo del arte o la arqueología. Más allá de la discusión que pueden generar algunas ausencias, ciertos detalles cronológicos o estilísticos, determinadas simplificaciones y sobregeneralizaciones, la publicación mejora el aporte gráfico y enriquece la exposición de contenidos de los antecedentes existentes con la divulgación de centenares de figuras, muchas de ellas sin paralelos en las publicaciones previas.

Los textos, como se mencionó, son fluidos, sin tecnicismos ni malabarismos gramaticales, perfectamente comprensibles para personas con un nivel intermedio de inglés. Al comienzo expone de manera resumida el contexto de las culturas que poblaron el Istmo, con base en datos tomados de las crónicas y de la arqueología, para centrarse posteriormente en las cerámicas: periodización, estilos, categorías formales, religiosidad, iconografía y temáticas.

La mayoría de los materiales están decorados y se adscriben a los periodos cerámicos medios y tardíos, por lo que el lector quizás eche en falta referencias

1 El Área Istmocolombiana es la antigua y actual morada de pueblos nativos de lengua chibcha y chocona, que abarca parte de los territorios de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia.

más amplias relacionadas con la cerámica utilitaria y con la cerámica Monagrillo, la más antigua de Centroamérica y cuyo estudio ofrece información valiosa acerca de la tecnología, la movilidad, el sedentarismo y el intercambio en una de las primeras comunidades alfareras del Nuevo Mundo (Iizuka 2013; Iizuka *et al.* 2014).

Los textos suelen hacer referencia a piezas no publicadas con anterioridad y sobre las que hay poca o nula información de contexto, pertenecientes a colecciones museográficas nutridas con piezas producto de la huaquería y del comercio de objetos arqueológicos, lo que limita y dificulta la interpretación y precisión de las adscripciones estilísticas y de la determinación de la antigüedad y la procedencia geográfica². Sin embargo, la cercanía del autor a los diferentes estilos de la secuencia cerámica y sus variables regionales, junto con cierta ayuda recibida de algunos especialistas, aleja el trabajo de contextualización de la mera especulación y lo hace meritorio en la mayoría de los ejemplos.

La riqueza temática y el simbolismo se abordan con énfasis en los diseños figurativos, en los que se plasman figuras humanas, animales o híbridas. Las representaciones geométricas, como las espirales, las alternancias de bandas de color o los diseños rectilíneos y los meandros en cascada (estos últimos típicos de la cerámica La Mula y Tonosí), no tienen un capítulo propio y son tratadas en diferentes apartados, sin un orden aparente³.

Los temas, los contenidos y los diseños (incluso los geométricos) son, en su mayoría, vistos como mensajes, más que como meros ornamentos carentes de asunto o significado simbólico. Algunos de ellos, con variables estilísticas, persisten en la iconografía de toda la secuencia cultural. Según el autor, estos se vinculan, en gran parte de los casos, con el mundo de las creencias y la religiosidad de los coclés. Especial interés tienen las figuras antropomorfas, que pueden despertar la curiosidad del lector por la multitud de imágenes de mujeres, muchas de ellas en posible estado de gravidez, un tema muy poco representado en Coclé en otros soportes, como la orfebrería o la escultura (Mayo *et al.* 2010). Estas podrían estar ligadas, de acuerdo con el Dr. Grinnell, a la figura ancestral de la Gran Madre, ícono espiritual creador en muchos pueblos chibchas, como la de Bachué, entre

2 Es incluso difícil, sin contexto arqueológico, certificar la originalidad de las cerámicas. Algunos estudios estiman que entre el 40 % y el 60 % de algunas colecciones museográficas prehispánicas son falsas (Kelker y Olsen Bruhns 2009). Hablando en términos estrictamente estilísticos, la mayoría de los ejemplos presentados en esta publicación lucen auténticos, con algunas excepciones, como por ejemplo la vasija 6.49.

3 Cabe mencionar que los motivos geométricos son los más numerosos estadísticamente en contextos arqueológicos bien estudiados, como los de El Caño o Sitio Conte (Lothrop 1942).

los muiscas, o la de Nan Dummad, entre los gunas (Restrepo 1895; Guerrero y Núñez 1995).

También se abordan las representaciones teriantrópicas o híbridas, muy comunes en los periodos cerámicos clásicos Conte y Macaracas (700-1100 E. C.), en las que la figura humana se combina con atributos animales. Estas podrían ser consideradas, como se menciona en el texto, imágenes de los dioses o figuras ancestrales mitológicas. Finalmente, se hace un repaso completo de las representaciones más o menos naturalistas de animales: aves, cangrejos, serpientes, murciélagos, jaguares, monos, entre otros, y se las organiza en varios capítulos. Es en los temas zoomorfos en los que el Dr. Grinnell, por su formación como biólogo y su conocimiento de la biodiversidad del Istmo, muestra su mejor cara, pues con respecto a ellos elabora interesantes y precisas observaciones zoológicas y etológicas, que enriquecen las interpretaciones de la publicación. Estas representaciones se vinculan, en muchos casos, con las creencias animistas de los antiguos coclés y se alimentan de un simbolismo y una espiritualidad marcados. En algunos ejemplos las relaciones zoomorfas con el mundo espiritual son muy evidentes, en especial en aquellos en los que se combinan intencionalmente atributos de diferentes animales dentro de una misma composición. Se sugiere que algunos de estos ejemplos pueden estar simbolizando al Maestro de los Animales, un ser sobrenatural en muchas culturas nativas (Boileau *et al.* 2020; Reichel-Dolmatoff 2005). Estas representaciones conectan el mundo animal con un mediador humano. Mediante esta interacción se garantizaba la fertilidad de la madre tierra, con acceso a alimentos abundantes, a la caza y a la pesca.

Adicionalmente al análisis de los estilos, la temática y su interpretación simbólica, en el texto se abordan el humor, la felicidad, la tristeza, el sufrimiento o la vergüenza, características que se observan esporádicamente en los gestos y posturas de los personajes representados en las cerámicas, ya sean humanos o animales, y son tratados en un interesante y novedoso capítulo, el 13. En este se estudian también las cautivadoras *artimañas visuales*, en las cuales los ingeniosos artistas parecen jugar con los diseños, las perspectivas y la dimensionalidad de las piezas con recursos estéticos. Esto da como resultado diseños que se caracterizan por permanecer semiocultos en los trasfondos temáticos.

El cierre del libro es un capítulo de conclusiones, el 14, con aclaraciones sobre ciertos temas relacionados con la secuencia cerámica, la iconografía y la estética de las representaciones, tras el cual se presenta a modo de anexo un conjunto bastante útil de tablas e imágenes que se organizan por estilos y periodos.

El libro *Painting the Cosmos* es una obra valiosa tanto para los profesionales como para los aficionados interesados en la cerámica prehispánica de Panamá y la tradición cultural del Istmo. Aunque el pasado del autor como coleccionista y su falta de formación académica en arte y arqueología pueden generar críticas y animadversión, el trabajo no debe ser obviado y menospreciado. Por el contrario, hay que visualizarlo como una valiosa síntesis de la evolución de los estilos cerámicos de la tradición cultural Gran Coclé, con un registro gráfico de alta calidad que merece ser consultado. Como profesional dedicado al estudio y la clasificación de la cerámica de la región, recomiendo esta publicación en cuanto manual de referencia para comprender la secuencia cerámica en el área. Sin duda, los lectores sabrán apreciar la contribución del Dr. Grinnell como un aporte significativo al estudio del arte nativo panameño.

Referencias

- Boileau, Arianne, Nicolas Delsol y Kitty F. Emery.** 2020. "Human-Animal Relations in the Maya World". En *The Maya World*, editado por Scott R. Hutson y Traci Ardren, 164-182. Routledge.
- Cooke, Richard George.** 1972. "The Archaeology of the Western Coclé, Province of Panamá". Tesis de doctorado, University of London. <https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1349276/>
- Guerrero, Enrique y Valerio Núñez.** 1995. "Baba's Creation". En *Plants and Animals in the Life of the Kuna*, de Jorge Ventocilla, Heraclio Herrera y Valerio Núñez, 1-5. University of Texas Press.
- Helms, Mary W.** 2000. *The Curassow's Crest: Myths and Symbols in the Ceramics of Ancient Panama*. University Press of Florida.
- Ichon, Alain.** 1980. *L'Archéologie du sud de la péninsule d'Azuero, Panama*. México Mission Archeologique et Ethnologique Française au Mexique, Centre National de la Recherche Scientifique.
- Iizuka, Fumie.** 2013. "Early Pottery in the Tropics of Panama (ca. 4,500-3,200 B. P.): Production Processes, Circulation, and Diagenesis". Tesis de doctorado, University of Arizona.
- Iizuka, Fumie, Richard G. Cooke, Lesley Frame y Pamela B. Vandiver.** 2014. "Inferring Provenance, Manufacturing Technique, and Firing Temperatures of the Monagrillo Ware (3520-1300 cal BC), Panama's First Pottery". En *Craft and Science: International Perspectives on Archaeological Ceramics*, editado por Marcos Martín-Torres, 19-29. Bloomsbury Qatar Foundation.

- Kelker, Nancy L. y Karen Olsen Bruhns.** 2009. *Faking Ancient Mesoamerica*. Left Coast Press.
- Labbé, Armand J.** 1995. *Guardians of the Life Stream: Shamans, Art and Power in Prehispanic Central Panamá*. Cultural Arts Press; The Bowers Museum of Cultural Art.
- Lothrop, Samuel K.** 1942. *Coclé: An Archaeological Study of Central Panama*. Parte 2, *Pottery of the Sitio Conte and Other Archaeological Sites*. Memoirs of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, vol. 8. Harvard University Press.
- Mayo, Julia, Carlos Mayo-Torné y Vicky Karas.** 2010. “La escultura precolombina del Área Intermedia: aproximación al estudio estilístico, iconográfico y espacial del grupo escultórico de El Caño”. En *Producción de bienes de prestigio ornamentales y votivos de la América antigua*, compilado por Emiliano Melgar Tisoc, Reyna Solís Ciriaco y Ernesto González Licón, 99-111. Serie de Arqueología Americana. Syllaba Press.
- Mayo-Torné, Carlos.** 2021. “Especialización artesanal en el antiguo Coclé (780-1020 d. C.): adscripción estilística y análisis de estandarización de la cerámica procedente de El Caño”. Tesis de doctorado en Historia, Geografía e Historia del Arte, Universidad de Santiago de Compostela.
- Mayo-Torné, Carlos.** 2023. “Las representaciones de aves en las cerámicas del sitio El Caño, Panamá (780-1000 DC)”. *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino* 28 (2): 9-30. <https://doi.org/10.56522/BMCHAP.0010020280003>
- Reichel-Dolmatoff, Gerardo.** 2005. *Goldwork and Shamanism: An Iconographic Study of the Gold Museum of the Banco de la República, Colombia*. Villegas.
- Restrepo, Vicente.** 1895. *Los chibchas antes de la Conquista española*. Vol. 1. Ediciones La Luz.
- Sánchez, Luis Alberto.** 1995. “Análisis estilístico de dos componentes cerámicos de Cerro Juan Díaz: su relación con el surgimiento de las sociedades cacicales en Panamá (400-700 d. C.)”. Tesis de licenciatura, Universidad de Costa Rica, San José.