

El mito de la Sirena en Stanley Willian Hayter *The Mermaid myth in Stanley William Hayter*

María R. Gómez García

ORCID: 0000-0002-7355-3875
Universitat Politècnica de València

M. Susana García Rams

Universitat Politècnica de València

Resumen

El objetivo de este artículo es demostrar que el grabado de Hayter *El Escoutay* (1951), inspirado en el homónimo río que pasa por Alba la Romaine, representa el ancestral mito de la sirena, y nos hemos preguntado si Hayter hizo una versión moderna de esta leyenda. El análisis comparativo de su obra con las imágenes de unos seres divinos antropozoomorfos femeninos, las Aquane, hechas por la población Camuna, en el Parque Nacional de los Grabados rupestres de Valcamonica, Italia, nos han dado una respuesta positiva y han evidenciado la relación entre el atávico culto a las aguas y la obra del grabador inglés.

Palabras clave:

Hayter. Alba la Romaine. Mito. Sirena. Valcamonica

Abstract

*The aim of this article is to demonstrate that Hayter's engraving *El Escoutay* (1951), inspired by the homonymous river that flows through Alba la Romaine, represents the ancestral myth of the mermaid, and we have wondered if Hayter made a modern version of this legend. The comparative analysis of his work with the images of female anthropozoomorphic divine beings, the Aquane, made by the Camuna people, in the National Park of Rock Engravings of Valcamonica, Italy, have given us a positive answer and have evidenced the relationship between the atavistic cult of the waters and the work of the English engraver.*

Keywords

Hayter. Alba la Romaine. Myth. Mermaid. Valcamonica

PORTO ARTE

Revista de Artes Visuais

v.26 n.46
Jul/Dez 2021
e-ISSN: 2179-8001

Introducción

Durante el período de la posguerra, la situación en París para los artistas era muy difícil. Por ello, cuando en 1948, el artista y teórico André Lhote, hace un llamamiento a través de un artículo en la revista *Combat*, invitándolos a trasladarse a las casas de Alba la Romaine, un pueblo francés de la región del Ardèche, con la finalidad de reconstruir sus ruinas y crear un movimiento cultural, acuden al llamamiento un renombrado grupo de pintores y escultores. Entre ellos S.W. Hayter, su segunda mujer Hellen Phillips y otros artistas internacionales como Jean Le Moal y Eudaldo. Muchos residentes en el barrio de Montparnasse y que habían frecuentado la prestigiosa Academia Artística de la Grande Chaumière fundada en 1904.

Nos preguntamos por qué artistas con una refinada cultura se sintieron atraídos por una pequeña ciudad tan alejada de la modernidad y si esta elección influiría en su obra, cambiando las temáticas a representar. La realidad es que Alba la Romaine, se convirtió en una nueva “Ciudad de las Artes” y no fue algo impensado, si no que hubo profundas motivaciones para que esto ocurriera. Por una parte, los recién llegados trajeron consigo un bagaje cultural de altísimo nivel y los temas míticos y simbologías ancestrales comenzaron a aparecer representados en sus obras circundados de naturaleza. ¿Podríamos encontrar alguna relación con las obras que el homo sapiens primitivo grabó en su hábitat natural? A este respecto Hayter, ya había tratado el mito de manera explícita en obras como *Centauresse* (1943) y *Tarantelle* (1943) demostrando que los símbolos míticos anidan en el inconsciente colectivo de la humanidad, desde el pasado remoto y emergen inevitablemente. Hemos descubierto que en su obra *Escoutay* (1951), la mujer que aparece nadando de espaldas enredada en una red, representa el mito de la sirena. Un símbolo antiguo que raramente aparece en el arte rupestre. Sin embargo, Angelo Fossati, lo describe en su artículo “L’acqua, le armi e gli uccelli nell’arte rupestre camuna dell’età del Ferro” (1994)¹ y aporta nuevamente datos de su existencia en otro texto “Following Arianna’s Thread Symbolic Figures at Female Rock Art Sites at Naquane and In Valle” (2008)². Dentro de la misma línea y apoyándose en estos estudios se encuentran las investigaciones de Cristina Gastaldi y Silvana Gavaldo, cuyos resultados se exponen en el artículo “Sulle orme della dea. Antichi culto e santuari femminili della media Valcamonica: alcune condiderazioni” (2016)³

Otros autores y textos reveladores del vínculo ancestral que posee el símbolo de la sirena, han sido Lara Tait y su “Le Aquane: le sirene delle Alpi nell’arte rupestre della Valcamonica” (2016) y Giacomo Camuri y Giannetta Musitelli, en su escrito “La via delle Aquane-itinerari nella sacralità dell’acqua”,(1997) quienes nos confirman la relación entre el agua, los mitos asociados y la necesidad de grabar del hombre. Aspectos importantes para establecer las relaciones con la obra gráfica de Hayter *El Escoutay*, y

1- Fossati, Angelo Eugenio. *Notizie Archeologiche Bergomensi*. L’acqua, le arme e gli uccelli nell’arte rupestre camuna dell’età del Ferro. Bergamo, 1994.

2- Fossati, Angelo Eugenio. *Archaeopress*. The Archaeology of Semiotics and the Social Order of Things Following Arianna’s Thread Symbolic Figures at Female Rock Art Sites at Naquane and In Valle. Edited by George Nash, George Children, 2008.

3- Gastaldi Cristina, Gavaldo Silvana. *Revista Santuarios*. Sulle orme della dea. Antichi culto e santuari femminili della media Valcamonica: alcune condiderazioni, 2016.

PORTO ARTE

Revista de Artes Visuais

v.26 n.46
Jul/Dez 2021
e-ISSN: 2179-8001

fundamentar las motivaciones intelectuales y emocionales del porque migraron los artistas a Alba la Romaine. La portada de la revista *Combat*, describe un típico pueblecito histórico del sur de Francia, es la antítesis de una ciudad estresante como Nueva York de la cual Hayter está de vuelta y uno de los motivos fue la incapacidad de esta ciudad de ofrecerle nuevas ideas para la creación con buril. Alba se proponía como la alternativa perfecta a su espíritu creador.

Para poder establecer la evolución plástica del símbolo de la sirena, de ave a pez, nos hemos apoyado en el ensayo *Las sirenas* de Laura Rodríguez peinado (2009).

Metodología

Para responder a las cuestiones planteadas hemos utilizado métodos cualitativos. Además de los estudios e investigaciones de los autores antes referenciados hay que sumar nuestra experiencia práctica de la técnica de grabado de Hayter en el Atelier Contrepoint de París, nombre con el que fue rebautizado el Atelier 17, a la muerte del artista en 1988, por sus nuevos directores Héctor Saunier (Buenos Aires, 1936) y Juan Valladares (Perú, 1938- París, 2019) que nos ha llevado a realizar una investigación relacionada sobre la obra del grabador y sus vínculos ancestrales, Tesis Doctoral en la que estamos trabajando. Una de las partes comprende la aparición de símbolos míticos los cuales hemos descubierto analizando de manera comparativa sus grabados con representaciones neolíticas. Una visita al museo cívico de Lentate sul Seveso (Lombardia- Italia), cuya colección alberga fósiles, aves disecadas autóctonas etc, nos llevó a dar con un ejemplar de la revista *Airone* (1995), la cual publicaba un artículo sobre el descubrimiento de la Gruta de Chauvet cuyo título era "La Grotta del Meraviglie de Cesare della Pietà". Dentro del mismo otra reseña titulada "L'Homo sapiens è nato artista" de Emmanuel Anati, director y fundador del Centro Camuno de estudios prehistóricos, 1964 y situado en Valcamonica (Capo di Ponte-Italia) nos definió el camino que tomaría nuestra investigación. Precisamente este arqueólogo florentino, en los años 50 descubrió miles de grabados en este valle convirtiéndose en el sitio de arte rupestre más importante de Europa. Empleando métodos cuantitativos, para la contabilidad de los símbolos hallados; así como métodos cualitativos, para explicar el comportamiento de la población camuna, artífices de los mismos, la cual por generaciones ha continuado grabando los mismos signos en las rocas durante generaciones, teniendo cuidado de no alterar los realizados anteriormente por sus ancestros. Así gracias al trabajo de campo realizado en este centro, hemos podido acceder a las imágenes, a las actitudes y a las motivaciones de estos artistas primitivos pudiéndolas comparar con las de Hayter y los artistas que frecuentaron el Atelier 17. De esta manera hemos constatado la existencia de símbolos míticos comunes grabados en las rocas de Valcamónica por el homo sapiens desde el período Neolítico hasta la edad de los metales que reaparecen en los grabados hechos por Hayter en el s.XX.

PORTO ARTE

Revista de Artes Visuais

v.26 n.46
Jul/Dez 2021
e-ISSN: 2179-8001

Resultados

Hemos encontrado conexiones entre los grabados hechos por la población camuna en el Parque de Naquane y aquellos hechos por Hayter durante su estancia en Alba la Romaine, ciudad romana, atravesada por el río Escoutay.

1- Hay una relación entre el culto del agua y la actividad de grabar, en los sitios de arte rupestre, como en Valcamonica.

Este mismo comportamiento, es decir, la cercanía al agua cuando crea obras grabadas la encontramos también en Hayter.

2- En el arte rupestre es inusual la representación del símbolo mítico de la sirena. Sin embargo, en el Parque de Naquane hay uno. El mismo mito de la sirena es representado por Hayter en su obra *El Escoutay* (1951). Y está relacionado con la observación del agua.

Análisis comparativo de imágenes

Estas imágenes representan el símbolo de la sirena, y algunas variantes plásticas.

La primera es la representada por la población camuna, durante la edad del Hierro, en la Gran Roca, de manera muy esquemática, pero con las típicas piernas hacia atrás, agarradas por las manos, aunque, en este caso, es una figura masculina (fig.01). La segunda es una imagen, de una escena ritual, que parece representar a una mujer nadando, muy sugestiva cuando llueve porque crea la ilusión de una sirena (fig.02). Otra variante es la representación de la sirena con cola bífida, cuyas colas son cogidas por las manos, como podemos observar en un capitel de piedra del monasterio de S. Salvatore alle Tese de Capo di Ponte (s. XI-XII), (fig.03). La cuarta imagen es la sirena hecha por Hayter (fig.04) El . Es del todo inusual: en lugar de la cola bífida, aparecen las piernas hacia atrás; los brazos nadan libremente sin agarrar las piernas. Además está enredada en una red, que recordaría a la de las sirenas de los ríos del parque de Naquane, las cuales son descritas, entre otras cosas como tejedoras. Además, el pubis está cubierto por una forma de hueso. Este símbolo ha sido identificado por el curador del museo de Baltimore Gregory J.P. Most, entre otros, como característico del Atelier 17. El mismo Hayter desconocía su procedencia. Nosotros creemos que proceda de los ritos de sepultura Neanderthalianos, pues en ellos se encontrarían los orígenes de la simbología, según la simbóloga y mitóloga Gabriella Brusa Zappellini.

PORTO ARTE

Revista de Artes Visuais

v.26 n.46
Jul/Dez 2021
e-ISSN: 2179-8001

Figura 1. Esta imagen se ha obtenido con un método de investigación usado por los arqueólogos que consiste en apoyar un papel transparente y calcar la imagen grabada en la roca.

Figura 2. Roca 32 del Parque de Naquane. Hay dos interpretaciones de esta imagen: la mujer acostada podría ser una muerta o una sirena. Se considera una imagen ritual porque la misma aparece en otras rocas de la zona.

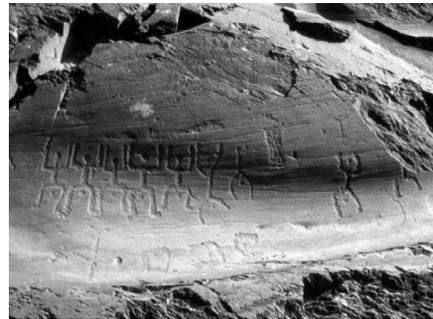

Figura 3. Iglesia de S. Salvatore. Capitel de piedra (s.XI-XII). Confrontando esta imagen con la imagen f.1, vemos que el esquema estructural de la sirena no varía.

Figura 4. Hayter, S.W. *El Escoutay* (1951). Grabado con buril, barniz blando y texturas, 19.7 x 30.9 cm. Museo de San Francisco.

PORTO ARTE

Revista de Artes Visuais

v.26 n.46
Jul/Dez 2021
e-ISSN: 2179-8001

Alba la Romaine: la influencia del Ardèche en Hayter

De retorno a Francia en 1950 Hayter, reabrió el Atelier 17 en París y junto a su segunda esposa Helen Phillips, compró una casa en Alba la Romaine, donde pasó ese verano y donde regresaría con su familia en los períodos estivales. Así lo describe Desirée Levy Hayter:

Hayter compró una casa en Alba, un pueblo de Ardèche, donde la familia pasaba muchos veranos y Hayter pescaba en los arroyos de montaña de los ríos Cladugne y Escoutay. Observó las ondas y los remolinos del agua en constante movimiento, los patrones de superficie siempre cambiantes y el paso de la luz sobre y a través del agua. Sus pinturas muestran una mayor libertad y un espacio más expansivo que se desprende de las líneas cerradas y amenazadoras de los años cuarenta. El uso de pintura metálica se hace eco del brillo de la luz solar. Los colores vibrantes expresan una urgencia cósmica, una carrera atropellada por el espacio.

Lo confirma Limbour:

Las estancias en Alba ejercieron cierta influencia en Hayter, y ante todo física: el aire y los diversos aromas de árboles y flores lo reviven tras la vida de la ciudad en la que respiró, con ardor además, el olor a ácidos y tintas (. ..). Escoutay ejerce sobre él una atracción irresistible: los saltos del agua, la misteriosa profundidad de los agujeros, los remolinos en las tinas de luz y oscuridad, (1962, p. 44).

Podemos suponer como después del difícilísimo periodo de posguerra, la llamada de Lhote a los artistas para reconstruir el pueblecito de la Provenza, significara una verdadera bocanada de aire fresco. Metaforicamente, se les estaba dando la posibilidad de reconstruir sus vidas, lo cual significaba la posibilidad de un futuro y nuevas líneas de creación, vinculados a la naturaleza y a los vínculos del lugar en la historia. Y ellos aceptaron el desafío.

La primera exposición la hicieron en 1950 y la prensa se hizo eco de esta manifestación sin precedentes. En 1952, el señor Houdayer, director de un estudio de arquitectura en París, habilita junto a su mujer en el caserío La Roche dentro de su restaurante "La Petite Chaumière" una habitación que albergará una exposición permanente. Se llama así para recordar la famosa Academia Artística de la Grande Chaumière fundada en 1904, situada en el barrio de Montparnasse y la cual habían frecuentado muchos de estos artistas reubicados.

PORTO ARTE

Revista de Artes Visuais

v.26 n.46
Jul/Dez 2021
e-ISSN: 2179-8001

El agua fue de entre todos los elementos, el que ejerció mayor atracción en Hayter, precisamente por su característica movilidad y al que paradójicamente trató de inmovilizar. Parecería estar en perfecta sintonía con la actitud vital del maestro inglés. Es testimonio de ello Desirée Levy Hayter:

Hayter hizo todo con rapidez. Tenía tres veces a la semana, visitas al taller de impresión, pintura en el estudio, pero disfrutaba cenas con amigos y, por supuesto, pesca. Los lazos de la línea de pesca se pueden ver en muchas pinturas⁴ (Entrevista personal, 2020).

El reclamo publicado por Lhote donde invocaba a los artistas colmaba todas las exigencias de Hayter. De hecho, exalta la belleza de la naturaleza que rodea al pueblo, destacando la grandeza del río Ardèche, apto para la pesca y el baño, así como la extensión de robles. Otro atractivo fueron los orígenes romanos del poblado cuyas casas de piedra respiraban historia. Alba ya había despertado el interés de un discípulo de Viollet-le-Duc, el cual había embellecido las habitaciones de su castillo con preciosos tapices, dando un toque del romanticismo típico del 1830. Estas declaraciones impresionaron la imaginación de Hayter quien no dudó en acudir a la llamada. La verdad es que Hayter se encontró inesperadamente en un lugar ideal para la creación: la naturaleza.

El scoutay de Hayter y su relación con el mito de las Aquane de Valcamonica

Una acción tan simple como la observación de la luz en el agua, llevó a Hayter a crear obras de extraordinaria belleza. Desirée Hayter hace esta reflexión con respecto a si hubo influencia del ambiente natural que rodeaba Alba la Romaine en la obra del artista:

Sí, creo que el trabajo de Hayter estuvo influenciado por los veranos que pasó en Alba; hay más ligereza y espacio en el lienzo, el trabajo se vuelve menos restringido y más abierto y pasó mucho tiempo observando las superficies de los dos ríos en los que pescó, el Cladugne y el Escoutay).⁵

Este último arroyo inspiró el título del homónimo grabado: *El Escoutay* (1951). La representación de una figura femenina que nada hacia atrás con las piernas abiertas, enredada en una trama de tejido, nos ha llevado a relacionarla con la sirena, un símbolo nacido del mismo mito griego. Debido a las mutaciones sufridas a lo largo de la historia, sus representaciones pueden variar mucho. Así describe Laura Rodríguez Peinado, en su artículo "Las Sirenas" (2009), las características morfológicas de las sirenas y las versiones que de ella podemos encontrar:

4- Entrevista personal, (2020).

5- Gómez García, María del Rosario. Entrevista a Desirée Levy Hayter, 2020.

PORTO ARTE

Revista de Artes Visuais

v.26 n.46
Jul/Dez 2021
e-ISSN: 2179-8001

La sirena es un ser híbrido con cabeza de mujer y cuerpo de ave en el caso de las sirenas-pájaro. Pero también puede tener cuerpo de mujer que desde la cintura se metamorfosea en pez rematando en una aleta caudal. Estas sirenas pisciformes se caracterizan por su larga cabellera y torso desnudo donde, en algún caso, pueden asomar alas cuando se mezclan plásticamente los conceptos de sirena-pájaro y sirena-pezuca (R.Peinado, 2009, p.51).

En este caso Hayter siente la exigencia de plasmar en su obra, sea la influencia ambiental expresada con líneas abiertas y los colores rosa, aguamarina y azul para representar el agua del río, sea el inconsciente a través de un personaje mítico. La expresión artística de esta forma creada por Hayter es única por su originalidad porque es una derivación de la sirena con dos colas, que solía ser representada en arquitectura, precisamente en los capiteles medievales. Así lo describe Laura Rodríguez Peinado, en su artículo Las Sirenas⁶

Durante los siglos XI-XII convivirán en la plástica occidental las sirenas-pájaro y las sirenas-pezuca y se convertirán en verdaderas protagonistas de la obra artística. Las sirenas-pezuca de este periodo pueden mostrarse con extremidad única o con cola bifida, siendo esta última la más representada. No suelen presentar estas sirenas el aspecto seductor del que las dotan las fuentes y lo habitual es que se cojan las extremidades con ambas manos...(2009,p.55).

Volviendo a Hayter, éste titula su obra *El Escoutay*, nombre del río cercanísimo a su taller, sin hacer alusión a la mujer con cola de pez. Revisando la evolución formal de este símbolo y sus múltiples variantes es fácil confundir las versiones más recientes y no identificarlo con sus verdaderos orígenes. Parece natural preguntarse, ¿qué pueden tener en común una mujer que nada con las piernas abiertas y de espaldas con una sirena?. En apariencia nada; es más según las anotaciones del catálogo de la versión de *El Escoutay*, conservada en el Museo de Bellas Artes de San Francisco, la ya mencionada figura, sería una mujer con posición de misionero. En realidad, nosotras somos las primeras sorprendidas por este revelador hallazgo. Podrían hacerse diferentes lecturas, pero como sabemos que Hayter no hacía nada por casualidad tendemos a creer que representó este ser a propósito a modo de sirena. Por otra parte, ¿qué mujer nadaría envuelta en una red sino una sirena?

Sin embargo, por mucho que el autor eligiera conscientemente como representar a la cuestionada figura femenina, hemos encontrado un elemento que aporta irracionalidad: la textura que aplica al cuerpo de la nadadora. En este caso el tejido que imita la red de un pescador, nos ha dado una pista significativa. Analicemos la imagen. Una

PORTO ARTE

Revista de Artes Visuais

v.26 n.46
Jul/Dez 2021
e-ISSN: 2179-8001

mujer nada de espaldas con las piernas hacia atrás y está enredada en una trama ca-lada. ¿Está siendo envuelta en algo que no desea? ¿Es objeto de un engaño? Sabemos que las sirenas estaban asociadas a la mentira y la farsa para seducir a los hombres.

Su principal atractivo era su seductor canto de amor que ejercía sobre quien lo escuchaba una atracción fatal. Nació como símbolo de los peligros que entraña el abismo marítimo, pero en la Edad Media se asoció a la lujuria, la tentación y los peligros que encarna la sexualidad, porque eran seres volátiles como el amor, además de encarnar la falsedad, el engaño y la inconstancia. (Peinado, 2009, p.1).

Figura 5. Orantes de Valcamónica

Figura 6. Hayter, S.W. *Tarantelle*, 1943. Barniz blando y buril sobre papel.

Por otro lado, el título *Escoutay*, no nos dice nada sobre el desconocido personaje. Para investigar en ello, retomamos unos estudios que realizamos sobre otra obra grabada de Hayter: *Tarantelle* (1943) (fig.06), identificando el personaje que aparece, con la figura del Orante (fig.05) un antropomorfo esquemático que la población Camuna ya había grabado en el Neolítico en las rocas de Valcamónica (Italia).

Fue la visión de unas imágenes de arte rupestre, hechas por la misma población, en el Parque de Naquane, cercano al lugar donde se encuentran los Orantes, donde se representaba el mito de la sirena, las que nos pusieron sobre la pista (fig.01), (fig.03). En palabras del arqueólogo Angelo Fossati:

Puede ser interesante además anotar que en Naquane sobre la Gran Roca hay una figura antropomorfa grabada en la edad del Hierro, pero con caracteres sexuales masculinos, que parece tener en las manos las propias piernas abiertas: es este un tema bastante raro en el arte rupestre que encuentra un que encuentra una rigurosa com-

PORTO ARTE

Revista de Artes Visuais

v.26 n.46
Jul/Dez 2021
e-ISSN: 2179-8001

paración en la cercana Iglesia del Monasterio de S. Salvatore (siglo XI) donde uno de los capiteles lleva el motivo de las sirenas que sostienen sus patas pisciformes abiertas (1994, p.206).

Considerando que originariamente su verdadero nombre era el de *Contrada Aquane* (Fossati lo descubre en 1989 gracias a un mapa de la misma), la referencia al agua es evidente. *Aquane*, a su vez, alude, "a seres semidivinos ampliamente conocidos en el folklore de los Alpes centro-orientales con diferentes nombres y atributos" (Fossati, 1994, p.204). En realidad esta es una antigua leyenda que además ayudaría a la interpretación del arte rupestre de Valcamonica. Exactamente las *Aquane* son seres semidivinos similares a las sirenas que viven en arroyos, cuevas y en las mismas rocas y atraen a los jóvenes con su canto. La tradición folclorista "las describe como mujeres que pueden convertirse en nutrias o como hermosas sirenas con el pelo de agua y los pies hacia atrás" (Tait, 2016, p.1). Con el pasar del tiempo, y en leyendas más actuales su apariencia se ha metamorfoseado adquiriendo apariencia de faunos con pies de cabra. Las *Aquane* "poseen conocimiento del pasado y el futuro, pero no del presente, y desaparecen para siempre si se pronuncia su nombre personal, que no revelan a sus amantes humanos". Tait añade que:

en algunas leyendas están relacionados con aves acuáticas y son tejedoras. Su figura es sin duda similar a la de sirenas, ninfas de agua y semidivinidades femeninas como la Melusina, cuyo culto estaba muy extendido en la época precristiana por toda Europa (2016, p.1).

Por todo ello, pensamos que la nadadora de *Escoutay* es una versión moderna del mito de la sirena de los ríos, precisamente, la versión de la tejedora, debido a la malla que la envuelve. Pensamos que Hayter colocó dos piernas en lugar de una cola bifida para actualizar la leyenda y así hacerla más cercana al espectador.

Otro punto que nos ha servido para avalar nuestra hipótesis, es el siguiente: la relación entre el culto de las aguas y la técnica del grabado. Parece ser que es algo innato en el hombre primitivo y que también nosotros hemos heredado. Según Fossati: "Se ha notado, por ejemplo, la existencia de una fuerte relación entre los grabados rupestres y el tema del agua. Muchas zonas con arte rupestre de la Edad del Hierro están cerca también de las fuentes termales (1994, p.203).

Además, señala que este fenómeno se da no solo en Valcamonica, sino en otras zonas del mundo:

...El mismo fenómeno se verifica también en otras zonas de Europa y del arco Alpino: las inscripciones reticas de Schneidjoch (entre las cuales hay también figuraciones zoomórficas) están situadas sobre la pared de una grutecita de la cual nace una fuente; en la península

PORTO ARTE

Revista de Artes Visuais

v.26 n.46
Jul/Dez 2021
e-ISSN: 2179-8001

Escandinava gran parte de los grabados rupestres están próximos a los fiordos y al agua marina; en las Rivas del río Tago, en Portugal, han sido halladas rocas grabadas que afloran solo en períodos de gran sequedad; en la Alta Moriana, en Francia, ha sido descubierta recientemente, en los bordes de un lago y en las cercanías de una fuente, una roca con la representación de una escena de caza (Fossati, 1994, p.203).

Esta hipótesis ha sido expuesta en 1997 en el Segundo Congreso Internacional de Arqueología Rupestre en Darfo Boario Terme:

El desarrollo de la preciosa pista contenida en Naquane / Aquane -el nombre identifica figuras femeninas, expresión de la sacralidad de las aguas, ya bien conocida en las fuentes de la antigüedad clásica- lleva a la búsqueda de un acervo adecuado de evidencias que, aunque fragmentario, puede iluminar las conexiones que se han producido a nivel de contextos narrativos y dramáticos entre el culto al agua y la actividad del grabado (Camuri, Musitelli, 1997, p.1).

Figura 7. Hayter, S.W. Ceys, 1956.
Grabado con buril, barniz blando
y texturas. 40 x 23 cm.

Estas afirmaciones nos han hecho cuestionarnos si Hayter hizo lo mismo. Revisando la obra del artista, sea gráfica que pictórica vemos que no hizo ningún cuadro donde aparezcan nadadoras. O sea, la sirena de los ríos aparece solo en grabados. Hay otro grabado que podría estar relacionado con el mismo tema mítico pero en versión masculina. Se trata de Ceys (1956) (f.10) He aquí una aclaración de quien era este ser mitológico:

PORTO ARTE

Revista de Artes Visuais

v.26 n.46
Jul/Dez 2021
e-ISSN: 2179-8001

En la mitología Ceix fue el hijo de Eosphorus o Phosphorus, la estrella de la mañana, quien más tarde se convirtió en el rey de Tesalia. Su esposa era Alcyone, y los dos a menudo se llamaban "Zeus" y "Hera". Esto enfureció al dios de los dioses, y para castigar a Ceix, lanzó un rayo al barco en el que estaba Ceix, matándolo. Ceix luego apareció en forma de fantasma frente a su esposa y le contó lo que le había sucedido; fue superada por el dolor y se suicidó al caer al mar. Los dioses sintieron pena por ellos y los transformaron a ambos en pájaros felices. Cuenta la leyenda que los pájaros felices construyen nidos cuando el mar está en calma, exactamente porque Ceix y Alcyone se ahogaron en el mar.⁷

Figura 8. Hayter, S.W. *Unstable woman* (1946-47). Grabado a color.

Figura 9. Hayter, S.W. *Falling figure* (1947). Grabado impreso a color sobre papel japonés.

Figura 10. Hayter, S.W. *La Noyée* (1955). Grabado. Butil y barniz blando.

Como vemos, Ceix, es descrito como un ser ahogado. ¿Podría ser un sirénido? Pensamos que sí. Según Peinado, en ocasiones es posible individuar sirenas macho junto a las femeninas.

En algunos casos se ha detectado la presencia de sirenas femeninas junto a otras masculinas, tritones o sirénidos, como han sido nombrados por algunos medievalistas, y aunque aún no se ha descifrado su significado, es posible que su presencia esté en relación con su vinculación musical, ya que estos genios marinos masculinos eran considerados desde la Antigüedad intérpretes y músicos (Peinado, 2009, p.56).

Quisiéramos subrayar que, dentro de la obra grabada de Hayter, aparecen personajes que podrían confundirse con la sirena de río de El Escoutay (fig.04), debido a su estructura esquemática. Es el caso de *Inestable Woman* (1946-47) (fig.08), *Falling figure* (1947) (fig.09) o *La Noyée* (1955) (fig.10). La posición en el espacio de todas estas

7- GreekMythology.com, The Editors of Website. "Ceix". GreekMythology.com Website, 07 Nov. 2015. <https://www.greekmythology.com/Myths/Figures/Ceix/ceyx.html>. Accessed 24 July 2021
Source: <https://www.greekmythology.com/Myths/Figures/Ceix/ceyx.html>

PORTO ARTE

Revista de Artes Visuais

v.26 n.46
Jul/Dez 2021
e-ISSN: 2179-8001

figuras, es similar. Sin embargo, ninguna tiene las piernas completamente abiertas hacia atrás. Aunque *Inestable Woman* y *La Noyée* presentan texturas no son tan evidentes como la red que envuelve a nuestra sirena. Finalmente la forma de hueso, que hace referencia al mundo subterráneo o de los espíritus difuntos aparece solo en *El Escoutay*. Por ello, pensamos que el ambiente influyó decisivamente en la realización de esta obra y sus búsquedas conceptuales, ideológicas y técnicas dieron unidad a todas ellas.

Conclusiones

La primera conclusión a la que llegamos, es que hay grupos de imágenes arquetípicas que aparecen siempre juntas y que el inconsciente humano transmite de generación en generación, y los artistas hacen visible en sus obras, en imágenes fruto de los momentos históricos y estilos artísticos. Es decir, hemos visto que la figura del Orante y la sirena de los ríos Alpina, son representadas por la misma población (los Camunos), en áreas colindantes dentro de Valcamonica, en la misma época (desde el Neolítico hasta la Edad de los metales), cercanas a una fuente de agua y que además han sido grabadas en las rocas. Según las teorías junguianas del inconsciente colectivo, según las cuales este se transmite de generación en generación en forma de arquetipos, no habría nada de extraordinario en que Hayter representase al protagonista de *Tarantelle* (1943) como un antropomorfo esquemático similar al Orante, ni que la nadadora de *El Escoutay* fuera una sirena. Por otro lado, encontramos comportamientos similares en el *homo sapiens primitivo* y en Hayter, porque ambos sienten la necesidad de grabar en proximidad al agua.

La segunda es que tal vez la grandeza de Hayter, mas allá de sus magníficas producciones en la gráfica, reside en la capacidad de conectarse con el inconsciente de la raza humana través del mito, llevándolo a una dimensión de absoluta modernidad.

La tercera de nuestras conclusiones hace referencia a la influencia del ambiente en la obra de Hayter. Observando el grabado *El Escoutay* y a juzgar por los colores intensos y vivos, por la abertura de las líneas, por la creación de bellísimos patterns, podemos deducir una relajación de la imaginación en Hayter, determinada por la influencia del medio ambiente. Las líneas curvas y la gama de colores rosa, aguamarina y azul hacen referencia al agua del río transportándonos a un mundo de fantasía y evocadora fluidez.

Precisamente en el período de *Alba la-Romaine* la mayor riqueza de Hayter es el mundo natural del cual se inspira. Y por otro lado, es normal que los artistas buscaran retirarse al campo y sumergirse en un ambiente que respirase espiritualidad teniendo en cuenta el difícil período que habían atravesado tras la segunda gran guerra. Necesitaban paz y tranquilidad. Hayter ya no estaba seguro de que una gran ciudad como Nueva York ofreciera a un grabador un ambiente generador de ideas. Más bien todo lo contrario. A través de su experiencia maduró la idea de que los parajes naturales ofrecían mucho más. Y no es que Hayter fuera un amante de Leonardo da Vinci, pero en este sentido aplicó su misma máxima: "El pintor producirá cuadros de poco mérito si él toma los trabajos de otros como referencia, pero si él se aplica en aprender de los objetos de la naturaleza él producirá buenos resultados" (Catesby & Weitenkamp, 1945 p.438).

PORTO ARTE

Revista de Artes Visuais

v.26 n.46
Jul/Dez 2021
e-ISSN: 2179-8001

Por lo tanto, los motivos no eran económicos. Hacía falta serenidad para poder trascender. Las casas estaban completamente en ruinas y los talleres estaban organizados con lo mínimo indispensable. Así lo confirma Desirée Levy Hayter con sus propias palabras: tenía una memoria excelente y podía citar línea tras línea de Shakespeare. “Tenía gustos muy simples y vivía frugalmente. No tenía en cuenta la comodidad y exigía un alto nivel a las personas que trabajaran en el taller de impresión”⁸.

Consideramos que en Alba la-Romaine se creó una energía muy especial para la creación debido a la mezcla de tres factores: la naturaleza, la historia antigua que impregnaba las casas de piedra de Alba (orígenes romanos), y los mitos y leyendas ancestrales que los pintores conocían. Vivir en esas habitaciones, por fuerza evocaría al pasado, y esto desenterraría del inconsciente de los creativos aquellas imágenes sumergidas en él. Todo esto sumado a la lectura de buena literatura, incluidas las leyendas míticas, desembocó en la creación de obras que han despertado en nosotros un especial interés. Nos parecen fascinantes porque rescatan mensajes ancestrales, los cuales son sublimados al ser expresados con lenguajes artísticos vanguardistas. No es un secreto que “el mito y la religión, la belleza y la crueldad del mundo natural, la rabia y la compasión humanas todo sirvió de inspiración para las obras del Atelier 17” (Most, 2018, p.11)⁹.

Hayter, cambió el curso de la historia del arte, en parte gracias a imágenes míticas que albergaban en su inconsciente y que ya habían realizado nuestros ancestros. Estas tienen el poder de influir en nosotros mucho más de lo que pensamos. Nos muestran situaciones y cómo enfrentarlas, ya desde los orígenes de la humanidad. Si nuestro subconsciente continúa mostrárnoslas, valdría la pena preguntarse el porqué. Tienen la capacidad de hacernos soñar y, por lo tanto, de transportarnos a mundos imaginarios. Si el sueño es una función real, autónoma y necesaria para la salud de nuestra mente y es capaz de amortiguar los duros reveses de la vida es obvio que la creación de imágenes es una labor importantísima, no solo para los artistas, sino para toda la humanidad. El mito de la sirena evocado por Hayter en su obra *El Escoutay* es un ejemplo y una puerta abierta para ver más allá e incluso para revisar y reemplazar en nuestro consciente el femenino ancestral.

8- Gómez García, María del Rosario. Entrevista a Desirée Levy Hayter, 2020.

9- Most P.J., Gregory. Algo prestado: Temas y formas en el Atelier 17. Ensayo sin publicar, 2018.

PORTO ARTE

Revista de Artes Visuais

v.26 n.46
Jul/Dez 2021
e-ISSN: 2179-8001

Referencias

- CAMURI Giacomo, MUSTELLI Giannetta. La via delle Aquane-itinerari nella sacralità. 2nd International Cogress of Rupestrian Archeology. Darfo Boario Terme. 1997.
- CATESBY Jones T.,WEITENKAMPF, Frank. The Kenyon Review.(Journal Article). Two Masters of Dry point. Vol.7, N.3, pp.437- 440. Published by Kenyon College 1945.
- FOSSATI, Angelo Eugenio.A. Notizie Archeologiche Bergomensi. L'acqua, le armi e gli uccelli nell'arte rupestre cammina dell'età del Ferro. Bergamo,1994.
- B. Archaeopress. The Archaeology of Semiotics and the Social Order of Things Follo-wing Arianna's Thread Symbolic Figures at Female rock Art sites at Naquane and in Valle. Edited by George Nash, George Children,2008.
- GASTALDI Cristina, GAVALDO Silvana. Revista Santuários. Sulle orme della dea.Anti chi culti e santuari femminili della media Valcamonica: alcune considerazioni, 2016.
- GREEKMYTHOLOGY.COM, The Editors of Website. "Ceyx". GreekMythology.com 2021.
- GEORGE Limbour, Hayter, Le Musée de Poche, Paris, Ed. Georges Fall, 1962.
- GÓMEZ García, María del Rosario. Entrevista a Desirée Levy Hayter, 2020.
- MOST P.J., Gregory. Algo prestado: Temas y formas en el Atelier 17. Ensayo sin pu-bliCar.
- REVISTA AIRONE,N.169. Editoriale Giorgio Mondadori. Milano. Maggio 1995
- RODRIGUEZ Peinado, Laura. Revista Digital de Icono-Grafia Medieval. Las Sirenas. Vol.I, n.1, pp 51-63. 2009
- TAIT, Lara. <https://medium.com>. Le Aquane: le sirene delle Alpi nell'arte rupestre de-Ila-Valcamonica (oct 23, 2016).

María Rosario Gómez García

Nacida en Avilés (España). Licenciada en Bellas Artes en el Politécnico de Valencia. Especializada en restauración de obras de arte operando en este sector en Italia. Especializada en grabado contemporáneo en el Atelier Contrepoint (ex- Atelier 17), París. Técnico de los metales por el Centro Tam (Tratamiento artístico de los metales), fundado por el escultor italiano Arnaldo Pomodoro.

M. Susana García Rams

Doctora en Bellas Artes, artista plástica y audiovisual, docente e investigadora de la Universitat Politècnica de València, Facultad de Bellas Artes. Miembro del Grupo de I+D+I animación UPV y de la S.A.S (Society for Animation Studies). Coordinadora del Festival Prime the animation. New Talent. Miembro del Comité Editorial de las Revistas de Investigación Con A de animación, Sonda y ANIAV. Resercher ID AAA-9197-2019.

Texto enviado em: 27/09/2021
Texto aceito em: 19/11/2021

Como citar: GÓMEZ GARCÍA, María Rosario; RAMS, M. Susana García. El mito de la Sirena en Stanley William Hayter. *PORTO ARTE: Revista de Artes Visuais*, Porto Alegre, RS, v. 26, n. 46, dez. 2021. ISSN 2179-8001.

Doi:<https://doi.org/10.22456/2179-8001.118796>.
