

Arquetipos pandémicos: Representaciones visuales en el arte durante el periodo pandémico del COVID 19

Pandemic Archetypes: Visual Representations in Art During the COVID-19 Pandemic Period

Víctor Manuel Reyes Espino¹, Laura Amellaly Rico Cruz¹, Fernanda Belman Razo¹, Víctor Hugo Jiménez Arredondo¹

¹ Universidad de Guanajuato.

vm.reyes@correo.mx, la.ricocruz@ugto.mx, f.belmanramos@ugto.mx, vhjimenez@ugto.mx

Resumen

El presente trabajo pretende, a partir de un análisis descriptivo de las diversas representaciones visuales en expresiones artísticas que se realizaron durante la pandemia del coronavirus COVID 19, con la intención de determinar los diversos arquetipos, partiendo del concepto de Jung, que se formularon y constituyeron como predominantes durante este periodo pandémico y que fueron expresado a partir de diversos discursos artísticos visuales.

Palabras clave: Narrativa visual, Pandemia, Arquetipo visual.

Introducción

A inicio de la década de 2020, la humanidad se enfrentó a un fenómeno que la puso frente a sí y la llevó a reconocer la fragilidad y vulnerabilidad sobre la que se teje en la cotidianidad la vida humana: la pandemia del coronavirus o del COVID-19, transformó radicalmente rutinas, vínculos, epistemologías, estructuras, y en suma, las formas en las que el ser humano habita el mundo. Se generó una situación de profunda incertidumbre, de temor y de vulnerabilidad existencial, al comienzo de esta macro contingencia sanitaria el filósofo Slavoj Zizek ya lo esbozaba: "La epidemia de coronavirus nos enfrenta a algo que anteriormente nos parecía imposible: el mundo tal como lo conocemos ha dejado de girar, hay países enteros que han echado el cierre, muchos de nosotros estamos confinados en nuestros hogares ante un futuro incierto" (Zizek, 2020, p.43).

En este contexto el arte, desde sus diversas expresiones, se convirtió en un instrumento fundamental para dar cauce al caótico mundo interior que configuró la época. Permitió registrar experiencias y generar memoria, abrir puertas y constituirse en una balsa desde donde navegar en este mar de incertidumbre generalizada. Así el arte permitió dotar de tangibilidad a la insondable subjetividad desatada desde la falta de certezas y verdades que permitieran controlar la vulnerabilidad desnudada, el arte lo favoreció ya que éste a decir de Bastide "modifica la sensibilidad del hombre, le crea una determinada concepción del mundo, determina cierto comportamiento, petrifica su alma, y esta alma, una vez transformada en sus profundidades, impone al exterior un estilo de vida, una estetización del medio psíquico y social en que vive" (Bastide, 2006, p.233), es decir permite darle forma física sino conceptual a las cosmogonías desarrolladas, dotar de un sentido estético a la realidad que se vive y se experimenta.

Por tanto, este proyecto nace con la intención de analizar como distintas expresiones artísticas visuales que representaron la pandemia en sus diversos contextos culturales, y tomando como referencia la noción de arquetipo acuñada por Carl Jung (1970, p.10) el cuál los refiere como figuras simbólicas instauradas en el inconsciente colectivo y que le permiten objetivar interpretaciones del mundo; reconocer los diversos arquetipos implantados en el colectivo a raíz de la experiencia construida desde esta emergencia sanitaria. Se buscó encontrar patrones de significado colectivo, que a través de expresiones artísticas coadyuvaron a dar forma a discursos de crítica, acompañamiento y reconstrucción colectiva. Esta mirada comparativa nos ayudó a comprender el papel del arte como reflejo sensible de una crisis global.

Desarrollo

Después de una revisión del estado del arte se detectaron varios estudios realizados sobre el papel del arte durante el periodo de pandemia, muchos de ellos se focalizaron en aspectos didácticos pedagógicos, y algunos otros al papel de los centros de exposición de arte tales como museos o galerías. Algunos más elaborados, como es el caso del estudio realizado por Del Río Almaguero & Moreno Montoro el cual documento las formas en las que había sido representado el arte en motivos iconográficos o metáforas visuales, elaborando una sistematización de "los principales recorridos temáticos y, por otro, confrontar los resultados obtenidos con las aportaciones de diversos/as expertos/as provenientes de la filosofía, antropología, sociología, etc. de acuerdo a ejes temáticos" (2023).

Una vez concluida la revisión de literatura, nos dimos a la tarea de explorar piezas visuales elaboradas durante el periodo pandémico del COVID-19 y de las cuales se seleccionaron 50 piezas de diferentes partes del mundo, con variedad de técnicas, formatos y enfoques: visuales o sonoros o con intervenciones escénicas y digitales. Dichas piezas se clasificaron y analizaron a partir de una matriz de análisis desarrollada a partir de los siguientes ítems:

1. Símbolos y metáforas: Identificar los símbolos y metáforas recurrentes utilizados en las piezas artísticas para representar la pandemia. Por ejemplo, el uso de mascarillas, distanciamiento social, virus, etc.
2. Emociones y estados psicológicos: Analizar las emociones y estados psicológicos que se reflejan en las obras, como el miedo, la incertidumbre, la solidaridad, la esperanza, entre otros.
3. Colores y composición: Observar los colores y la composición utilizados en las piezas artísticas para transmitir sensaciones y significados. Por ejemplo, colores fríos para representar la soledad o la enfermedad.
4. Personajes y figuras: Identificar los personajes y figuras recurrentes en las obras, así como sus roles y relaciones simbólicas. Por ejemplo, médicos como héroes, personas mayores como vulnerables, etc.
5. Contexto histórico y cultural: Considerar el contexto histórico y cultural en el que se han creado estas piezas artísticas, ya que la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto global y ha generado diferentes respuestas en cada sociedad.

Las piezas seleccionadas acompañadas de una breve reflexión se presentan en la Tabla 1; entre las piezas encontramos diversas expresiones artísticas visuales, donde el criterio predominante es la delimitación temporal encuadrado en el periodo pandémico.

Tabla 1. Obras seleccionadas con su breve descripción.

Pieza	Descripción breve
Distancia Silenciosa	Distanciamiento social por la pandemia. Se destacan los colores azules (fríos) en la pintura.
Vax Utopia	Plasma un paisaje del Reino Unido con estilo surrealista de la pintura.
Un enemigo oculto	Plasma diferentes situaciones de lo que provocó el coronavirus. Es un estilo expresionista la pintura.
Medusa	Representa una mujer que flota y recostada encima de medusas. Destaca la estructura de la obra.
Nesoddtangeen	Fotografía tomada en una escuela de enfermería. Llama la atención su estilo cinematográfico
Coronation	Caos en la pandemia. Muestra escenas de cómo se llevó a cabo la pandemia en el sector médico.
The Curve	Documental de investigación acerca de la respuesta de Estados Unidos del COVID-19.
Leylak	El pequeño cortometraje tiene un tono que transmite tristeza. Muestra a un padre y a su hija sobreviviendo a la pandemia.
Grayson's Art Club	Recolectar piezas de arte para mostrar al final de la pandemia. Habla de clases de arte en el confinamiento
Isle of instability	Es una respuesta a la incertidumbre de la vida en la pandemia

Pieza	Descripción breve
Coronavirus –COVID 19	Modelo científico del virus ampliado (23 cm de diámetro), monocroma con detalle realista; parte de colección de esculturas virales. Homenaje a la ciencia y la medicina.
Pandemic daydreams	Imágenes oníricas y surrealistas (cementerio, rituales, naturaleza) llenas de caos y simbolismo; estilo expresionista; diario visual íntimo.
Wolwalkers	Estética inspirada en el folclore celta; contraste visual entre la aldea gris (geometría rígida) y el bosque verde (orgánico).
The Submmit of the Gods	Paisajes alpinos realistas (Himalaya), estilo anime europeo detallado, ambiente dramático y misterioso. motivación existencial más allá del miedo y la muerte
If Anything happens I Love You	Animación minimalista (siluetas en blanco y negro, toques de rojo en corazones y flores); narrativa poética sin diálogos. Duelo profundo de padres tras un tiroteo
Painting for Saints	Paleta monocroma con un rojo vivo en la cruz de la enfermera; estilo Banksy satírico político. Homenaje al personal sanitario (NHS) durante la COVID-19; enfermera como nueva heroína
In America: Remember	Invitación a dedicar mensajes personalizados escritos en las banderas. Conmemoración masiva de las víctimas de la COVID-19 en EE.UU.; duelo colectivo
COVID – 19 Labor Camp Report	Cada dibujo incluye notas manuscritas provocativas; referencias históricas (polacas y actuales) visibles en las imágenes. Crítica socio-política de la pandemia en EE.UU. (era Trump)
Game Changer	Homenaje al sistema sanitario frente a la pandemia. Monocromo con rojo en cruz
Diario de cuarentena	Estilo de historieta personal e íntima; dibujos sencillos con viñetas narrativas; situaciones cotidianas del confinamiento. Recopilación de vivencias diarias y emociones personales durante la cuarentena.
Infancia COVID	Impacto de la pandemia en la vida de los niños: confinamiento, clases virtuales y ausencia del juego.
Enriquezca tu cuarentena	Promoción de hábitos culturales (lectura, arte) durante la cuarentena. Personaje "Enriqueta" con libros; estilo gráfico habitual de Liniers con humor ligero; frase tipo campaña pública.
Un canto por México	Reúne géneros folklóricos (boleros, son jarocho); colaboraciones con músicos indígenas y cantantes populares Celebración de la música tradicional mexicana y solidaridad post-terremoto; rescate cultural.
En cantos	Arreglo con guitarras acústicas y percusiones suaves; atmósfera emotiva y melódica. Enfatiza empoderamiento femenino.
Resiste	Estilo cómic (posible influencia manga); personajes que simbolizan la lucha diaria y el orgullo nacional; narrativa gráfica motivadora.
Deja (álbum)	Sonido íntimo, letras introspectivas, ambientación acústica y melancólica.
Noche de Fuego	Celebración cultural y resistencia comunitaria. Ritmos tradicionales, imágenes de la noche, llamativas vestimentas.
Seeds of Resistance	Imágenes de semillas, naturaleza, activismo visual, esperanza ecológica por el Covid
The Call	Conexión emocional Voz potente, ritmo dramático, clímax emotivo.
Diario de Wuhan	Relatos íntimos del inicio de la pandemia. Testimonio personal, descripciones cotidianas, crudo realismo.
Stay Home Project	Arte digital interactivo, inmersión tecnológica, conexiones virtuales. Reflexión colectiva durante el confinamiento.
Josée, the Tiger and Fish	Superación personal en la adversidad, personajes con discapacidad, estética marina.
Cuarentena Series	Autorretratos visuales, detalles simbólicos, introspección.
Murales Callejeros	Arte urbano como respuesta social ante pandemia. Colores brillantes, mensajes de esperanza, compromiso comunitario

A partir del análisis, Identificamos patrones que se repetían a lo largo de las piezas. Esto nos llevó a agruparlas en cinco arquetipos simbólicos: el Protector, el Aislamiento Surreal, la Esperanza Solidaria, la Denuncia Crítica y el Renacimiento (Tabla 2). Cada uno de estos arquetipos reúne obras que, aunque distintas en disciplina o procedencia, comparten un núcleo emocional y conceptual en común. Este ejercicio nos permitió no solo mapear los temas predominantes en la producción artística pandémica, sino también reflexionar sobre cómo el arte opera como termómetro emocional y como archivo sensible de una época marcada por la vulnerabilidad, la crítica social y la posibilidad de transformación colectiva.

Para el desarrollo de los arquetipos derivados del análisis, se consideró la propuesta de Gilbert Duran y su método arquetípico, descrito por Castro en el cual se sugiere considerar el simbolismo imaginario desde una perspectiva antropológica y para lo cual es necesario reconocer las distintas expresiones simbólicas mismas que al contrastarlas nos permitirán reconocer sus equivalencias morfológicas en el inconsciente colectivo expresando lo que en convergencia revela como cualidad perceptual, es decir, “se trata de una equivalencia morfológica debido a que los símbolos que forman la constelación son desarrollos de un mismo tema arquetípico, variaciones sobre un mismo arquetipo. Estas constelaciones simbólicas abarcan todas las manifestaciones humanas de la imaginación y se entrelazan entre sí” (Castro, 2012, p.56). Bajo esta perspectiva se desarrollaron los cinco arquetipos cuya descripción se encuentran en la siguiente tabla:

Tabla 2. Arquetipos formulados.

Arquetipo	Breve descripción	Piezas que corresponden
Arquetipo del Renacimiento	Este arquetipo simboliza la posibilidad de un nuevo comienzo y una transformación colectiva después de la crisis. Inspirado en figuras que representan la resiliencia y la renovación, resalta la idea de reconstruir sociedades más fuertes y unidas tras haber enfrentado la adversidad	Vax Utopia, The Summit of the Gods , Resiste
Arquetipo del Protector	Rinde homenaje a quienes estuvieron en la primera línea: sanitarios, científicos y comunidades que lucharon directamente contra el virus.	Coronation, Painting for Saints, Game Changer, Coronavirus – COVID 19
Arquetipo del Aislamiento Surreal	Refleja la soledad, el confinamiento y el vértigo interior mediante escenas oníricas, figuras suspendidas y ambientes laberínticos.	Distancia Silenciosa, Medusa, Un enemigo oculto, Pandemic Daydreams, Isle of Instability
Arquetipo de la Esperanza Solidaria	Celebra la solidaridad cotidiana y la creatividad como consuelo: proyectos comunitarios, diarios íntimos y gestos de apoyo mutuo.	Grayson's Art Club, Leylak, Diario de cuarentena, Enriquezca tu cuarentena, Un canto por México, En cantos
Arquetipo de la Denuncia Crítica	Denuncia las fallas políticas y sociales durante la pandemia, usando sátira, notas manuscritas y datos duros para cuestionar el poder y la gestión.	The Curve, COVID-19 Labor Camp Report

Una vez realizado el análisis y su consecuente formulación arquetípica se procedió a evaluar cual de estos arquetipos son los más recurrentes, obteniendo los resultados representados en la Figura 2 donde se observa que la esperanza solidaria en conjunto con el aislamiento surreal ocupan la mayor cantidad de piezas manifestando una dicotomía interesante entre anhelo y escape surreal. El análisis también revela que estos arquetipos no son excluyentes, muchas obras combinan elementos de varios de ellos, reflejando la complejidad emocional del periodo. Así mismo se muestra una adaptación cultural y geográfica de los arquetipos: en países anglosajones predomina las críticas y homenajes, en América Latina se destacan la celebración comunitaria y en Asia la introspección personal. En términos estéticos cada arquetipo adopta estilos visuales distintos: Solemnidad en el Protector, Distorsión en el Aislamiento Surreal, Calidez en la Esperanza Solidaria, Contraste en la Dunia Crítica y Dinamismo en el Renacimiento.

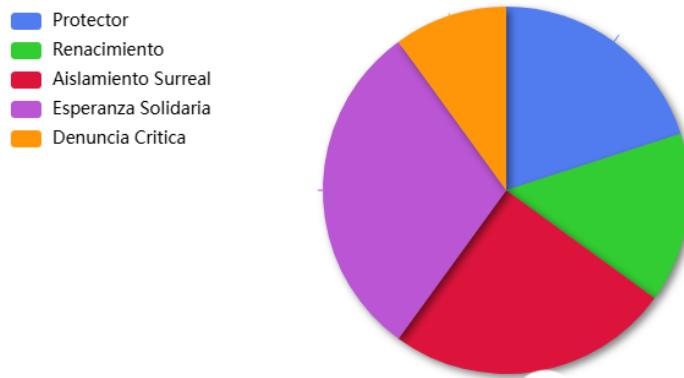

Figura 1. Distribución de los arquetipos representados.

Fuente: Elaboración propia.

Conclusión

A lo largo de la historia el arte ha servido como un medio para representar y comunicar las experiencias colectivas de las sociedades especialmente en los tiempos de crisis. La pandemia del COVID-19 que inicio en 2020 no fue la excepción en ella el arte desarrollo un rol excepcional. Artistas de todo el mundo entre ellos artistas plásticos, muralistas, músicos, cineastas, etc. produjeron obras que dieron cuenta de las emociones, miedos, esperanzas, y cuestionamientos que está crisis sanitaria despertó en la humanidad. En este contexto nuestro estudio no solo constata la permeabilidad del inconsciente colectivo en la creación simbólica, sino que presenta patrones reveladores de las representaciones de los esquemas psíquicos que metabolizan las ansiedades y aspiraciones de la época de contingencia sanitaria en cuestión, y es mediante el arte que se estructuran para ar consistencia objetiva a la experiencia humana, así en momentos de gran tensión social como fue el de la pandemia, estos arquetipos se activan y se proyectan colectivamente, funcionando para entender narrar lo que se vivió de manera individual y comunitaria. Cada uno de los arquetipos que se identificaron durante la pandemia responde a las necesidades emocionales y sociales, se traducen motivos visuales y narrativos para contar y hablar el mundo que en ese momento se habita.

Bibliografía/Referencias

- Bastide, R. (2006). Arte y sociedad. México: Ed. Fondo de Cultura Económica.
- Castro Meeriel, F. (2012). Gilbert Durand y el método arquetipológico. *Acta sociológica*, 57, 51-64.
<https://revistas.unam.mx/index.php/ras/article/download/29756/27660>
- del Río-Almagro A. & Moreno-Montoro M. I. (2023). Arte y Covid-19. Enfoques temáticos e imágenes predominantes de la pandemia. *Arte, Individuo y Sociedad*, 35(3), 1101-1121.
<https://doi.org/10.5209/aris.86292>.
- Jung, C. (1970). Arquetipos e inconsciente colectivo. España: Ed. Paidos.
- Zizek, S. (2020) Pandemia. La covid19 estremece al mundo. España: Ed. Anagrama.