

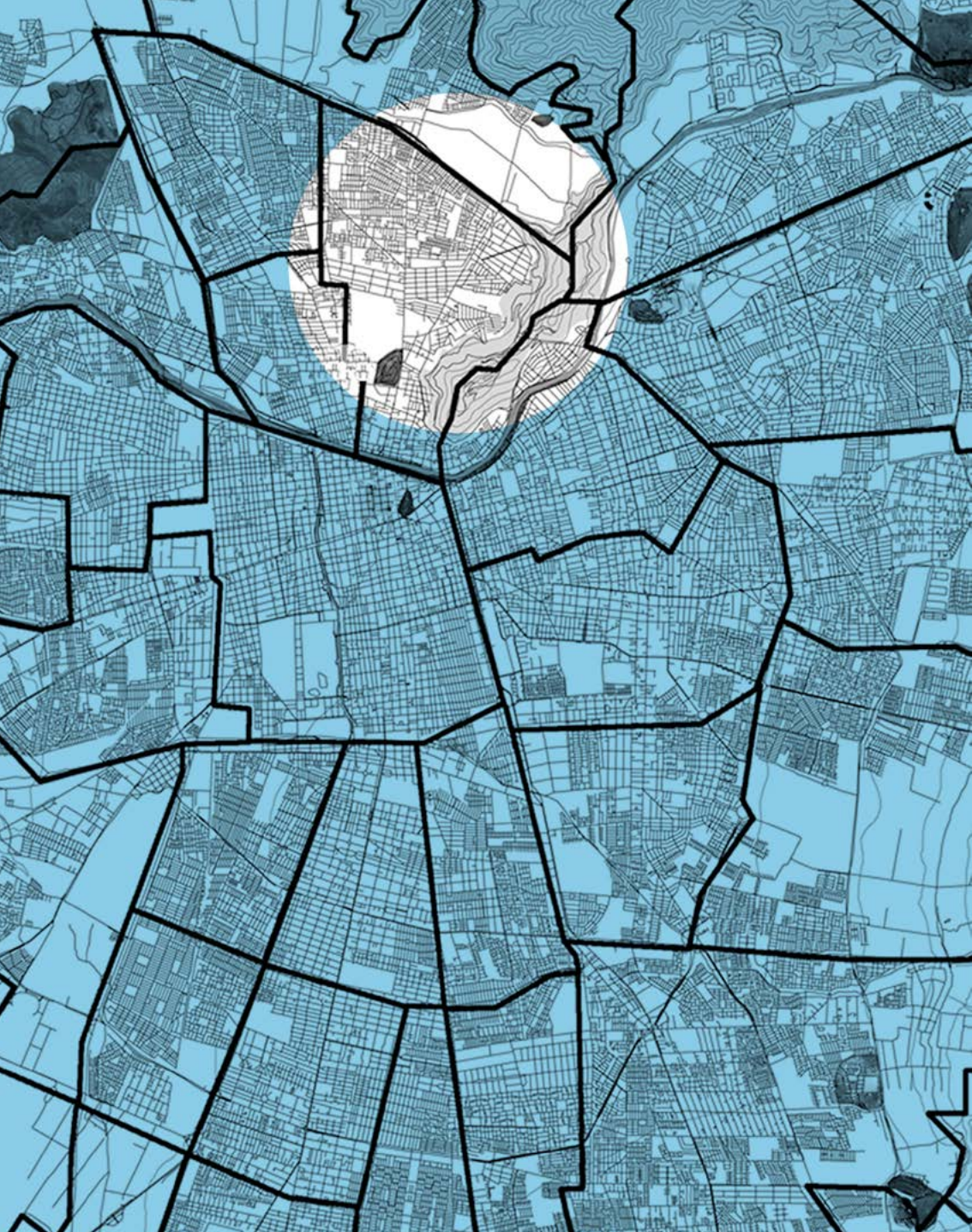

SEMINARIO DE ARTE Y
NATURALEZA

RECICLAJE DE
LA MIRADA

Escuela de Artes Visuales
Universidad Finis Terrae

cuaderno de campo n°3

SEMINARIO DE ARTE Y NATURALEZA

RECICLAJE DE LA MIRADA

Artista invitada: Zinnia Ramírez Taylor
6 al 9 de octubre 2014

Cerro Blanco, comuna de Recoleta, Santiago.
Los Molles, comuna de La Ligua, V Región.

Coordinadora: Marcela Illanes

Ayudantes: Andrea Silva y Alejandra Fuenzalida

Alumnos participantes: Ana María Blanco, Josefina Barreto, Antonia Bazan, Loretta Cáceres, Valentina Correa, Alexandra Cortes, Isidora de la Fuente, Rocío de la Parra, Francisca Donoso, Belén Echeverría, Lucas Estevez, Javiera González, Josefina Herrera, Luz María Izquierdo, Valentina Jara, María Ignacia Mora, Josefa Moreno, Deborah Norambuena, Constanza Nuche, Daniela Ortiz, Catalina Piracés, Constanza Rivera, Yamel Soto, Anais Torres, Nieves Uson, Vanesa Varea, Mikele Vargas, Estefania Villegas, Victoria Pérez, Fiorella Zoffoli.

Introducción

Los paisajes se construyen socialmente y es por ello que muchas veces sólo vemos los paisajes que 'deseamos' ver, es decir aquellos que no cuestionan nuestra idea de paisaje. Este es exactamente el caso de lo que yo denomino 'paisajes residuales', que, a modo de ejemplo, he escogido para esta conferencia. Para acceder a los mismos hay que ser capaz de 'mirar más allá', de no fiarse de las apariencias, de no confundir lo visible con lo real. Sólo así podremos acceder a los 'otros' paisajes, a las 'otras' geografías.

JOAN NOGUÉ

"Resumen de Otros Mundos, otras Geografías, Paisajes Residuales", Revista da ANPEGE, v. 7, nº 1, número especial, agosto, 2011.

Dirigir la mirada hacia la naturaleza como motor de la creación artística no es novedad, ya sea para representarla como para encontrar un referente para el trabajo creativo.

En esta 6ª versión del seminario de arte y naturaleza llamado Reciclaje de la Mirada, la artista Zinnia Ramírez invitó a los estudiantes (del 6to semestre de la carrera) a **mirar más allá de la realidad visible* del paisaje observado, incorporando nuevos conocimientos y sentidos, ligados a la dimensión de lo *sagrado* en la naturaleza proveniente de la memoria de culturas originarias, olvidadas en nuestra observación cotidiana de la naturaleza. Observar el paisaje, nuestra geografía urbana y costera, bajo una nueva perspectiva que permita

rescatar significados de la memoria ancestral y revalorizando los procedimientos de recolección y de reciclaje de materiales insignificantes presentes en la naturaleza, como procedimiento de construcción de obra.

La propuesta de Zinnia Ramírez recoge la visión Indianista que establece que el hombre no es el centro, sino uno más dentro del perfecto equilibrio del universo ¹. Busca reciclar nuestra mirada cotidiana de la naturaleza, iniciando el seminario con una ceremonia Aymara en el centro ceremonial indígena Apuwechuraba, ubicado en lo alto del Cerro Blanco en la comuna de Recolecta en la Santiago. En este lugar urbano sagrado, los estudiantes observaron la ciudad desde la altura identificando sus propios referentes geográficos y participaron de un ritual de saludo hacia los 4 puntos cardinales como una forma de iniciar su trabajo en la naturaleza.

La segunda etapa del seminario se desarrolló en la comuna de Pichidanguí, Los Molles V región (sitio prioritario de conservación). Allí los estudiantes permanecieron 3 días en terreno, llevando a la práctica sus propuestas fruto de su investigación teórica. La metodología de trabajo utilizada incorporó la recolección y reciclaje de materiales, para la construcción de obras efímeras, tanto personales como colectivas.

ENRIQUE ZAMUDIO

Decano Escuela de Artes Visuales
Universidad Finis Terrae

Reciclaje de la mirada

Lo reciclado, lo encontrado, lo recolectado, lo derruido, recolección de materiales orgánicos, lo sumergido en la memoria colectiva, son motivaciones para que los alumnos generen obra emplazada en territorios nuevos y desafiantes.

Se hará tomar conciencia a los alumnos del sentido del arte, de su compromiso con los seres humanos y sus relaciones con todos los demás seres que habitamos el planeta, en busca y entrega de contenidos que los hagan hacer un alto en lo cotidiano, encontrándose con espejos de reflexión.

Estos espejos de reflexión estarán dados por la observación de la naturaleza, el ritual, el conocimiento de nuestras culturas originarias que poseen miles de años de creación humana, con idiomas que la naturaleza habla a través de ellos, entregándonos mensajes con sabidurías ancestrales.

ZINNIA RAMÍREZ TAYLOR
Santiago 2014

El Cerro blanco se emplaza en el sector sur poniente de la comuna de Recoleta con una altura de 110 m y una superficie de 20,55 h. Está totalmente rodeado por la trama urbana y es un hito dentro de la ciudad de **Santiago** tanto por su morfología como por su significado histórico y cultural. El cerro ha tenido históricamente una fuerte connotación religiosa. Los pueblos originarios lo llamaban **Huechuraba** “lugar de la greda”, en honor al **cacique** del mismo nombre que vivía en sus faldeos y lo utilizaron como centro ceremonial. (En la ladera norte del cerro se encuentra el mayor complejo de piedras tacitas en toda América. Luego de la llegada de los españoles, **Inés de Suárez** mandó a construir en 1545 una ermita en su cima. Esta última fue la primera construcción católica del territorio, encomendada a la Virgen de Montserrat, patrona de Cataluña, que luego fue destruida por el **terremoto** de 1647.) En **1990** el cerro fue declarado Monumento Nacional, incluyendo el monumento arqueológico de las piedras tacitas, el monumento histórico de la Iglesia de la Viñita y la zona típica que conforma el conjunto del cerro; otorgándole una alta carga cultural. En la actualidad, parte del cerro está cedido mediante un convenio a las etnias chilenas como sitios **rituales**. Cuenta con un centro **Mapuche**, Centro Ceremonial **Apu Wechuraba**, y otro **Aymara**.

Propuesta de Derechos Cósmicos

La historia de la cultura occidental hasta nuestros días se ha movido entre perspectivas como: geocentrismo, homocentrismo, etnocentrismo o individualismo. Añádase a esto que el pensamiento occidental siempre ha planteado al hombre en lucha contra la Naturaleza, y de diversos modos, al hombre en lucha con otros hombres. De esto ha resultado inevitablemente un deterioro en las relaciones humanas y en las relaciones del hombre con las demás especies. Como consecuencia y ejemplo de lo anterior tenemos la devastación irracional de la Naturaleza (incluyendo al hombre) a una muerte lenta pero segura. En lo social ha significado distintos tipos de injusticia, todas igualmente brutales y humillantes: explotación, miseria, hambruna, guerras, etcétera, esto durante siglos.

Las reacciones han sido consecuencia lógica, y es así como en 1789 estalla la Revolución Francesa en contra de los abusos a las clases “inferiores” por parte de una nobleza decadente y estéril. Esta acción se ve coronada por una proclama que llegaría a tener honda repercusión en toda la Tierra, aún hasta nuestros días: los Derechos del Hombre.

Si bien entendemos que este manifiesto fue producto de una exigencia histórica de justicia y que marca un hito clave dentro de la historia de la Humanidad, somos claros en sostener que sigue enmarcándose en una perspectiva homocéntrica que privilegia al hombre en desmedro de todo lo demás que lo circunda.

En contraposición a esta postura, permanecemos fieles a la visión indianista integradora y unitaria del universo: Pachamama o Ñuke Mapu es el origen de todo; todo lo que existe es parte o proviene de ella, también el hombre. Por lo tanto, nuestra actitud existencial como indios no es de lucha contra algo hostil que debemos dominar para nuestro beneficio como sostiene occidente, sino una actitud de armonía y respeto hacia quien nos permite

vivir y desarrollarnos hermanados con todos sus demás hijos: el viento, el rayo, los astros, los animales, las plantas, las rocas, los ríos y así todas las criaturas. En todo lo que existe está la Fuerza Vital y por eso el hombre en nuestra visión debe respeto y reverencia ha todo lo creado, porque el equilibrio y la armonía se logran reconociéndonos como hijos y hermanos de todo lo creado, por que el equilibrio y la armonía se logran reconociéndonos como hijos y hermanos de todo lo demás.

Es por todo esto que frente a los “Derechos del Humanos” que proclama occidente, nosotros proclamamos los “Derechos Cósmicos” como expresión de nuestras profundas convicciones indianistas: el hombre no es el centro sino uno más dentro del perfecto equilibrio del Universo. Es así que si bien el hombre tiene derechos sagrados, también poseen estos derechos las demás criaturas: el aire y las aguas a no ser contaminadas; los peces, pájaros y demás animales a no ser extinguidos; los bosques a no ser arrasados; porque en último término, toda herida que hagamos a cualquiera de nuestros hermanos naturales tarde o temprano la sufrirá el hombre y hoy, gracias a la pequeñez de occidente, Madre Naturaleza se desangra y el hombre solo no puede vivir.

Hacemos un llamado urgente a todos los hermanos que participen de ésta visión a realizar acciones de promoción y defensa de los Derechos Cósmicos hoy día y con toda la fuerza del Sol, y a los que no la compartan, les proponemos repensar su lugar dentro del Universo para que descubran la fuerza vital y sagrada que existe en toda la Naturaleza.

Por último, hacemos un llamado a todos los hermanos, sin distinción, a discutir y analizar esta propuesta que buscamos entregar a la Humanidad como aporte y alternativa al imperio de la irracionalidad.

COORDINADORA NACIONAL INDIANISTA CONACIN

La primera actividad del seminario fue una acción colectiva de todos los participantes en la cima del Cerro Blanco en la comuna de Recoleta. “Me interesa que los alumnos exploren y tengan conocimiento de este sagrado y mágico lugar en pleno Santiago. Este paisaje es memoria ancestral, que sostiene las huellas del pasado para conocimiento de los que tengan la posibilidad de captar esas dimensiones sagradas de nuestra naturaleza” (Zinnia Ramírez).

Desde lo alto de este lugar sagrado urbano observando el valle de Santiago, los estudiantes participaron de una ceremonia Aymara de saludo a los 4 puntos cardinales, iniciando así su trabajo en este seminario. Esta acción ritual fue realizada por su valor simbólico, como el inicio de un proceso transformador de la mirada, una forma de activar la sensibilidad y el respeto hacia la naturaleza, desde conocimientos ancestrales olvidados provenientes de nuestros pueblos originarios.

La caleta de Los Molles

Forma parte del denominado sector Los Molles-Pichidangui que es un sitio prioritario n°1 de conservación de la V Región, por su alto grado de endemismo de flora y fauna tanto terrestre como acuática.

Está ubicado a 187 kms. de Santiago hacia el norte entre La Ligua y Pichidangui, en la Provincia de Petorca. Destaca por su singular belleza y su gran cantidad de lugares atractivos desde el punto de vista geográfico, paisajístico y ecológico.

El primer encargo de Zinnia Ramírez para los alumnos al llegar a Los Molles, fue la construcción de un mandala personal a partir de materiales encontrados, en un territorio escogido por ellos. A partir de este encargo se buscaba iniciar el proceso creativo de los estudiantes en terreno, alineando su pensamiento, abriendo sus sentidos, en un primer contacto con los materiales y la naturaleza.

Construcción de un mandala

La palabra Mandala significa círculo en sánscrito y también se conoce como rueda o totalidad. Los Mandalas son imágenes geométricas circulares que aparecen en prácticamente todas las culturas del mundo. Se piensa que surgieron en la India a partir de la observación de geometrías presentes en la naturaleza como telas de arañas o gotas de agua y pasaron desde ahí, hacia otras culturas orientales, culturas indígenas de América y aborígenes de Australia. Eran considerados símbolos mágicos o proyecciones geométricas del universo y su uso más frecuente hasta hoy es en rituales de meditación. El trabajo de meditación con Mandalas puede consistir en la observación o contemplación de su geometría o en estar centrado en el proceso mismo de construcción o de dibujo. En la cultura occidental el psiquiatra Carl G. Jung en el desarrollo de su teoría sobre la estructura de la psique humana, utilizó mandalas en terapias, afirmando que el arquetipo de estos dibujos se encuentra firmemente anclado en el inconsciente colectivo de todo individuo.

“El impulso de crear formas circulares es indicativo de la profunda necesidad humana de totalidad e ilustra la integración de los acontecimientos significativos y de los contenidos de la conciencia. La reflexión abre pequeñas puertas que conducen a la fuente creativa, la cual una vez abierta, empieza a fluir en capas de conciencia cada vez más amplias, estimulando las fuerzas creativas que hay en el interior de cada ser. Interactuar con ellos te ayuda a curar la fragmentación psíquica y espiritual, a manifestar tu creatividad y a reconectarte con tu ser esencial.”

Zinnia Ramírez Taylor, *Círculo y la Esfera en su manifestación*, tesis, Universidad de Concepción, Marzo 2013.

Trabajo de Campo Grupal y exposición

Las diferentes actividades en que participaron los estudiantes durante este seminario, como el ritual en el Apuwechuraba del Cerro Blanco, la construcción de Mandalas y las presentaciones teóricas, ayudaron a dar sentido y a reflexionar en torno a sus motivaciones para el desarrollo de una propuesta de trabajo grupal en terreno.

En esta última actividad del seminario los estudiantes realizaron, propuestas colectivas en forma de intervenciones y acciones en el terreno. En su mayoría utilizaron estrategias de recolección y reciclaje de materiales encontrados. El trabajo colaborativo les permitió a los participantes negociar metodologías intercambiando conceptos e ideas, para valorar el sentido de hacer una obra efímera y con materiales insignificantes. En otras palabras tuvieron que modificar la mirada para la construcción de una obra en estrecha relación con la naturaleza.

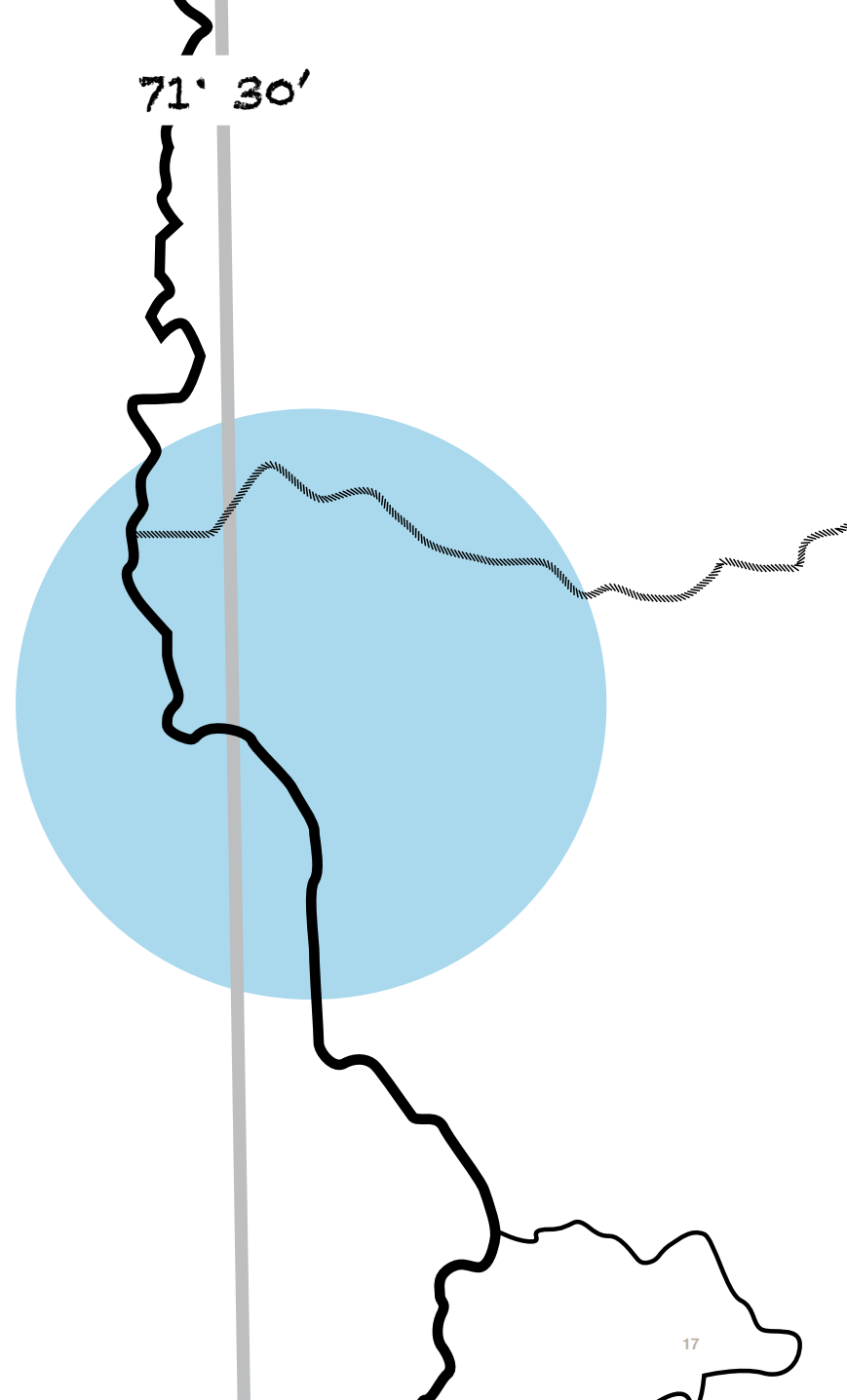
Editorial:
Enrique Zamudio
Marcela Illanes
Marcela de la Torre
Victor Pavéz

Registro de Propiedad Intelectual N°: 254457
ISSN: 0719-4102
Diseño:
Francisca Monreal

Texto:
Marcela Illanes

Fotografía:
Claudia Müller

Escuela de Artes Visuales
Universidad Finis Terrae
Av. Pedro de Valdivia 1642, Providencia
Santiago de Chile, 2014

UNIVERSIDAD
Finis Terrae
VINCE IN BONO MALUM