

SEMINARIO DE ARTE Y
NATURALEZA

APICULTURA Y ARTE

Escuela de Artes Visuales
Universidad Finis Terrae

cuaderno de campo n° 7

Comité editorial:
Enrique Zamudio
Marcela Illanes
Marcela de la Torre
Victor Pavez

ISSN: 0719-4102

Diseño:
Francisca Monreal
Fotografía: Sofía Nercasseau, Guillermo Cristi
y Marcela Illanes

Escuela de Artes Visuales
Universidad Finis Terrae
Av. Pedro de Valdivia 1642, Providencia
Santiago de Chile, 2017

CUADERNO DE CAMPO 7 SEMINARIO DE ARTE Y NATURALEZA

APICULTURA Y ARTE

16 al 20 de octubre 2017 Santiago-Graneros, VI Región

Coordina. Marcela Illanes. Ayudante: Sebastián Palma. Alumnos participantes: Alondra Álvarez, Constanza Aqueveque, Daniela Araya, Constanza Aros, Javiera Barrera, Tomás Barrionuevo, Natalia Cabrera, Josefina Camposano, Bárbara Collins, Martina Contreras, Allan Daille, Florencia Díaz, Daniela del Pino, Ninoska Espinoza, Vicente Fuenzalida, Josefina Ibáñez, Daniela Hidalgo, Magdalena Miño, Macarena Mora, Paula Nieto, Magdalena Pinto, Lara Pualuán, Agustín Quiñones, Danae Roa, Cristián Rocha, María Clara Rodríguez, Vicente Rodríguez, Margarita Rodríguez, Javiera Sahr, Enya Salfate, Catalina Torres, Aline Vera, Javiera Vigorena y Candelaria Palacios.

El Seminario Arte y Naturaleza es ya toda una tradición de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae, pero no lo es sólo por una persistencia temporal de ocho versiones consecutivas, lo es porque la pregunta acerca de las relaciones entre arte y naturaleza se mantienen y fortalecen en la inspiración y exhalación permanente de ideas, en el pulso cotidiano de nuestro quehacer como artistas universitarios comprometidos con la realidad y el mundo contemporáneo.

Cada versión de este seminario ha sido una experiencia significativa para los estudiantes que han participado, en cada una de ellas se han expuesto temas y fricciones propias de esta relación propuestas desde la visión particular de un artista vinculado a esta temática.

En esta versión la intención ha sido distinta, ya no se trata de presentar una mirada particular desde el mundo del arte para que presente y transmita su postura y actitud frente a esta coyuntura, mas bien

hemos querido presentar una condición respecto del estado de esta relación y las profundas atenciones que esta tiene en la percepción actual.

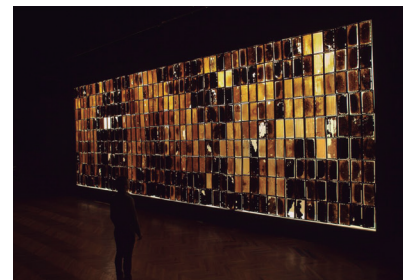
Los temas y contenidos de las presentaciones estuvieron abiertas a las diferentes miradas que hoy se enlazan a la naturaleza y a una mirada más global e integradora respecto de la urgencia y emergencia de aspectos relacionados como ecología y sustentabilidad.

El eje central de este Seminario lo hemos establecido en la metáfora de la colmena, las abejas y su sistema; lo colaborativo y contributivo de las redes, la construcción de comunidad, y para ejemplificar aquello invitamos a un artista a modo de provocación reflexiva.

variados; observación del entorno, análisis, recolección y registro de piezas claves y significantes, reordenamiento bajo ideas de diseño según espacio, elaboración de dispositivos, montaje, iluminación, sonido, museografía. Todas estas operaciones sirvieron de contexto para referenciar los procesos involucrados que pudieran servir para una cavilación y puesta en obra en el trabajo final de los estudiantes.

La experiencia del Seminario en su conjunto fue muy positiva en cuanto a incorporar alternativas de observación amplias y diversas, la actitud interesada de los participantes fue vehemente, pero el compromiso y contribución de todos hizo que el resultado fuera contundente.

Enrique Zamudio

El trabajo de Paz Lira, recientemente presentado en el Museo de Bellas Artes, fue el punto de partida. La referencialidad a esta obra permitió abrir la mirada respecto de la práctica artística contemporánea vinculada al acontecer natural. En ella se entrecruzan conceptos y procedimientos

P. 2: los 33 alumnos participantes junto a Guillermo Cristi presidente ONG AMA y Sebastián Palma Licenciado en artes visuales FA y ayudante del seminario.

"Transparencia Sonora", instalación de la artista Paz Lira en el Museo de Bellas Artes de Santiago.

SOBRE LA PROPUESTA DE LOS INVITADOS A DIRIGIR EL SEMINARIO ONG MOVIMIENTO APICULTURAL

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Charlas y actividades en Santiago:
a. La apicultura y su relación con el medio ambiente natural y social, Guillermo Cristi L.,

b. "Sensibilidad Naturaleza y camino del Arte", Claudia Lira L.,
c. Charla multiversal de Biocultura, Ariel Rodríguez,

d. Sobre el ser e la abeja, Mónica Arana y Peter Burckart.
e. y f. Los alumnos dentro del Tipi.

Para esta octava versión del Seminario de arte y naturaleza, se invitó a la ONG Movimiento Apicultural que es una corporación sin fines de lucro, también llamada Asociación Movimiento Apicultural AMA y a un grupo de personas que colaboran con ella. Esta organización trabaja en torno a promover el arte con una mirada ecosófica de ecología profunda y sustentable.

Finalmente, y como cierre del seminario, los participantes materializaron una propuesta artística a partir de sus propios procesos de observación y reflexión en torno a los aportes de los contenidos y actividades del seminario, en una exposición en la Escuela de Artes Visuales.

Marcela Illanes
Coordinadora

El contenido conceptual del Seminario se fue estructurando en cuatro charlas de diferentes expositores realizadas en la UFT en Santiago sobre los temas de Apicultura y Arte, los ecosistemas armónicos de los agentes polinizadores y el autocuidado en relación a la protección del entorno natural y social inmediato, como una preparación para el desarrollo del trabajo en terreno.

En Graneros los estudiantes participaron de una variedad de actividades y disciplinas, dirigidas a activar los sentidos y las emociones realizando clases de yoga, caminatas y cocina consciente, como una forma de tomar conciencia de la propia corporalidad en relación a la naturaleza.

LA APICULTURA Y SU RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE NATURAL Y SOCIAL

Guillermo Cristi Larrucea

Licenciado en Artes Plásticas, Universidad de Chile, mención en Fotografía. Apicultor y Presidente de ONG AMA.

Esta charla introdujo a los estudiantes en el Arte de criar abejas de miel y sus productos como la Apitoxina, Jalea Real, Propóleos, Polen, Cera, Miel y a conocer la polinización que propicia la fecundación floral, base de la cadena alimenticia. A partir de la perspectiva de estos eco sistemas, se abordó el concepto de sustentabilidad, entendida como la capacidad que tiene una sociedad para hacer un uso consciente y responsable de sus recursos. Guillermo Cristi, invitó a los estudiantes a tomar conciencia y dimensionar los efectos de la intervención humana en la naturaleza, en relación con las abejas en particular, proponiendo comprometerse en mantener la salud del medio ambiente en general.

Al finalizar la charla los estudiantes participaron de una cata de miel, con más de 14 tipos de mieles diferentes provenientes de diversos lugares como del Alto Cogotí, Provincia de Combarbalá, IV Región, a mieles de Chiloé o de la Cordillera de Nahuelbuta o Nawelfütra (en mapudungun significa "jaguar grande" o "tigre grande").

SENSIBILIDAD, NATURALEZA Y CAMINO DEL ARTE

CLAUDIA LIRA L.

En esta charla se propuso una re-definición de lo que entendemos por naturaleza en el mundo occidental incorporando en su lugar, la noción de ecosistema o "conjunto característico de especies de plantas y animales", para abordar la relación estética que tenemos como sujetos dentro de ella. Para esto se presentó la relación que tiene la cultura japonesa con la naturaleza así como el Budismo y otras religiones orientales.

La doctora Lira abordó el pensamiento tradicional japonés en relación a la naturaleza y su profunda identificación con ésta, a través de la cual desaparece la oposición sujeto-objeto de la experiencia estética y en donde las cosas no aparecen como ajenas y distintas de quien las aprehende. Ese "dentro de nosotros" al que se alude como un modelo epistemológico, es un modo de recepción, en cuanto el sujeto se deja tocar y penetrar por lo distinto o viaja fuera de sus límites, lo que es entendido como un entrar en; un dejarse transportar para ingresar en lo diverso sin temor a perder la propia estructura.

En el contexto de este seminario esta charla fue una propuesta para que los participantes se reconectaran a través de los sentidos, emociones y una toma de conciencia de su propia corporalidad en el estar y trabajar en terreno, tema que se abordó desde las diferentes disciplinas y actividades del seminario.

Doctora en Filosofía y Teoría del Arte, Universidad de Chile y Licenciada en Estética PUC.

CHARLA MULTIVERSAL DE “BIOCULTURA”

Ariel Rodríguez,
Diseñador, Arquitecto,
Pontificia Universidad
Católica.

En esta presentación se ubicaron las sillas de la sala en un círculo, un círculo de palabras, como una invitación al diálogo entre todos los asistentes que participaron luego en una ceremonia de purificación y bendición. Para esto se construyó un centro ceremonial de cuatro elementos: aire, tierra, agua y fuego, estableciendo relaciones entre distintos rituales de culturas ancestrales, de nuestras raíces americanas con su conocimiento de la naturaleza.

La función principal de los rituales en las culturas originarias americanas, es la de crear una comunión del colectivo con la naturaleza y el gran espíritu, lo que se realiza por medio del contacto directo de cada uno, con los elementos en el acto de presencia en la ceremonia, ante el círculo reunido en torno al altar central. En el contexto del Seminario se realizó una ceremonia de bendición y purificación con tabaco y agua respectivamente, acordando que tener vida, estar sano, amar y ser amado es causa de felicidad, el paraíso, que permite al artista vivir y crear una realidad mejor y que facilita su vida y la de todos.

En el patio de la escuela se realizó una demostración de la instalación de una tienda Tipi vortex de forma fácil y rápida, demostrando las características de este habitáculo portátil, diseñado como un amplio espacio para acampar y vivir, acogiendo a los asistentes en su interior. En este espacio se generó una conversación abierta del grupo, en función de testificar la vía directa que es el arte para conocer la metafísica en la naturaleza y se realizó el ejercicio de “tocar la fuerza suave” que permite tocar y sentir energías presente.

SOBRE EL SER DE LA ABEJA

Mónica Araneda y Peter Burkhart

Los expositores abordaron su charla en torno al ser de las abejas, como seres sociales que poseen una organización no igualada por ninguna otra especie, con un complejo sistema de castas en el que el individuo en sí mismo carece de valor a favor de la colectividad de la colonia. Se refirieron a la colonia de abejas como a un Organismo, en el que la interacción entre sus componentes da lugar a un único individuo, estableciendo relaciones entre la educación, las abejas, el ser humano, la salud y la agricultura biodinámica, con ejemplos de la cordillera de los Andes en Santiago de Chile. La Apicultura Biodinámica se basa en las enseñanzas de Rudolf Steiner en 1923, que incorpora el respeto a los instintos naturales de la colonia de abejas, en consonancia con los astros, constelaciones, fases lunares, y estaciones, lo que exige un mayor grado de compromiso con los valores de la apicultura natural, atendiendo más a las necesidades de las abejas que a nuestros propios requerimientos productivos.

“El bienestar de todo un organismo de abejas, será tanto mayor cuanto menos cada abeja requiere para sí misma el beneficio de su trabajo, es decir, cuanto más cada abeja cede su labor al organismo de abejas y cuanto más las necesidades de cada abeja se satisfaga, no de su propio trabajo, sino por el quehacer de las demás” http://ecocolmena.com/curiosidades_abejas/

“Nada es tan parecido al alma, como la abeja, que vuela de flor en flor, como el alma de estrella en estrella, y lleva a casa la miel como el alma la luz” (Victor Hugo).

Mónica Araneda,
psicóloga clínica
de orientación
antroposófica y socia
fundadora de la
APAC. Peter Burkhart,
instructor de apicultura
biológica dinámica del
centro “Fischermühle”,
Alemania.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

a. Vista desde la Eco cantera hacia el valle . b.,c.,d. Caminata en el Borde Paraiso 1 junto

al monitor Guillermo Cristi. e. y f. Alumnos trabajando en terreno.

SALIDA A TERRENO: A CENTRO DE EVENTOS, ECO CANTERA; UBICADA A 64 KM. DE SANTIAGO

CAMINO REAL 4000# (RUTA H-10) GRANEROS. VI REGIÓN DE O'HIGGINS.

<http://www.ecocantera.cl/plano.htm>

La Eco Cantera, lugar de trabajo en terreno, es una suerte de oasis especialmente emblemático ya que se ubica en el límite de tres comunas del valle del Cachapoal, entre: San Francisco de Mostazal, Codegua y Graneros, desde donde se aprecia la tremenda actividad industrial minera y agrícola de la zona.

El trabajo en terreno es el escenario donde verdaderamente cobra sentido la experiencia del seminario de arte y naturaleza, donde el grupo de estudiantes con una disposición sensitiva abierta a unir lo intelectual con lo emocional, comienza a articular los contenidos y conceptos con la experiencia sensorial y física colectiva. La propuesta de practicar yoga como la primera actividad en terreno, fue una forma de prepararse para el contacto con la Naturaleza, por medio de la actividad física y sensorial, abriendo canales de percepción a través de la concentración y toma de conciencia de la respiración y del cuerpo propio.

Clase de Yoga,
Monitora: Katia
Peralta Ma
Instructora de Yoga
y Yoga Ayurvédico,
Yogaterapeuta,
Sahumadora

"Durante la ejecución de las asanas se establece un diálogo silencioso entre el cuerpo y la mente que nos da la oportunidad de explorar nuestra realidad"

Swami
Digambarananda

"La comida consciente", alimentación de la cocinera Natalia Avendaño, graduada de Administración en Producción gastronómica en el Instituto Inacap.

El tipo de alimentación propuesta para el seminario durante la estadía en la Eco Cantera, se centró en una alimentación saludable, nutritiva, con productos locales, en su mayoría de origen orgánico. Se invitó a los estudiantes a cocinar, para que participaran en los procesos de elaboración, derribando mitos sobre la comida saludable, como sin sabor o muy liviana. Se demostró cómo se reduce la producción de basura a muy poca o casi nada haciendo eco ladrillos y reciclando, separando y clasificando la basura, en residuos orgánicos que se compostan y limpiando lo reciclable, para ese propósito.

Los estudiantes recorrieron senderos en el cerro que pasaban por quebradas y vertientes, recorriendo el lado más salvaje y natural del paisaje, que aún cobija árboles milenarios que se alimentan y crecen al borde del valle en los primeros lomajes de la cordillera de la costa. Desde esta locación se observan en el valle los cultivos, los campos divididos y la intervención humana sobre la naturaleza, desde allí se presentó el concepto de **Borde Paraíso N° 1**, como el límite o frontera entre el paisaje natural en el cerro y el paisaje intervenido por el hombre en el valle. Este concepto fue definido por Guillermo Cristi presidente de ONG MA, como *el inicio de una escala de graduación que permite observar el*

nivel de intervención humana en el territorio desde cierta distancia, gracias a sus características geográficas y geopolíticas, desde sus miradores en los cerros con su rica biodiversidad.

En el recorrido se hicieron varias paradas para conectarse con la naturaleza y hacer un reconocimiento de especies nativas del paisaje de la cordillera de la Costa del Valle del Cachapoal con Nicole Stechner. Clases en terreno y lugar de observación hacia el valle para hacer referencia al Borde del paraíso I. Actividades de recolección y registro en las bitácoras personales.

En terreno, en la Eco Cantera, se realizó la “bio instalación”, un segundo tipi vortex de gran escala, que es una demostración del habitar desde un neo nomadismo de bajo consumo y de alto rendimiento, como una innovación de la tradición en acción.

En este espacio de 11 metros de diámetro se congregaron los participantes en un nuevo *círculo de la palabra*.

Clase de Yoga, Monitora: Katia Peralta Ma
Instructora de Yoga y Yoga Ayurvédico,
Yogaterapeuta, Sahumadora

“Durante la ejecución de las asanas se establece un diálogo silencioso entre el cuerpo y la mente que nos da la oportunidad de explorar nuestra realidad”

Swami Digambarananda

“La comida consciente”, alimentación de la cocinera Natalia Avendaño, graduada de Administración en Producción gastronómica en el Instituto Inacap.

Página 13: a. Estudiantes cocinando con Natalia Avendaño. b. e. c. Clase de yoga con Katia Peralta.

Montaje de la exposición de los estudiantes en la sala de exposiciones de la Escuela de Arte, donde se aprecian las bitácoras de apuntes que usaron en terreno.

EXPOSICIÓN EN ESCUELA DE ARTES VISUALES

De vuelta en Santiago y como cierre del Seminario, los participantes realizaron una exposición colectiva en la Escuela de Arte, cuyos trabajos realizados en grupo materializaron las ideas y conceptos trabajados tanto en las actividades en terreno y como en las charlas teóricas en Santiago.

Cada grupo trabajó en definir de forma rápida, sus estrategias y conexiones desde su propia reflexión en torno a las experiencias del seminario, utilizando la recolección de materiales y los apuntes de sus bitácoras de terreno, materializando las propuestas

Instalación realizada con sunchos metálicos en torno a la observación desde el cerro y bajo el concepto de Borde Paraíso 1 y la realidad de los monocultivos en el valle.

Grupo: Cabrera, Hidalgo, Vera, Fuenzalida, Rodríguez y Contreras.

Instalación tipo constelación de los materiales recolectados, dibujos y sus conexiones como red de personas.

Grupo: Pualan, Molina, Aqueveque, Camposano y Sahr.

Instalación de superposición de papeles a partir de la alegoría de la colmena y la transparencia de sus capas de cera.

Grupo: Barrionuevo, Ibañez, Vigorena, Díaz, Araya, Salfate y Espinoza.

Trabajo relativo a la observación del paisaje y la línea de horizonte usando una ventana reciclada con ruedas y capas de gaza. Grupo: Quiñones, Daille, Rocha y Aros.

Video que referencia al trabajo colectivo simbolizado por el tipi y la acción de las manos en sombras.

Grupo: Miño, Nieto, Collins y Torres.

"Hogar", basado en la construcción de los panales hechos a través de módulos corteza de Sauce y flores silvestres.

Grupo: Barrera, Alvarez, Mora, Roa y Del Pino.

FACULTAD DE **ARTE**
UNIVERSIDAD FINIS TERRAE

