

**NC 2
2023**

IMPERMANENCIA

ARTES VISUALES

CONSTANZA ALBORNOZ
SUSANA VILLAR
ROLANDO CISTERNAS

MUSICA

HUGO JARA

DISEÑO

NICOLE CHACOFF

IMPERMANENCIA

CONSTANZA ALBORNOZ

Performance: "la condicion de bestia"

SUSANA VILLAR

Fotografía: "Paisaje Naranja"

ROLANDO CISTERNAS

Vídeo: "Memoria Natural"

HUGO JARA

Música: "La música de las cosas"

CONSTANZA AVELLO

Curatoría: "Imaginaríos de la tierra para el afecto y el cuidado"

NICOLE CHACOFF

Diseño Gráfico

Proyecto Financiado por Seremi Región del Maule
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
NUCLEOS DE CREACIÓN 2023

“Toda la existencia condicionada, sin excepción, es “transitoria, evanescente, inconstante”. Todas las cosas temporales, ya sean materiales o mentales, son objetos compuestos en un continuo cambio de condición, sujetos a la decadencia y la destrucción. Todos los acontecimientos físicos y mentales no son metafísicamente reales. No son constantes ni permanentes; nacen y se disuelven.”

Doctrina Budista

Núcleos de creación del Maule: Imaginarios de la tierra para el afecto y el cuidado

“La cuestión concitada aquí, en realidad, es un asunto monumental. Convoca nuestras mejores fuerzas heurísticas, interdisciplinarias, nuestra filosofía más lúcida, nuestra conciencia más sensible, nuestra mejor reflexión ética, nuestra mejor reflexión poética”.

Diego Lizarazo, 2020

Por M. Constanza Avello San Martín

Magister en Historia del Arte

Curadora Núcleos de Creación 2023

PRESENTACIÓN

Los núcleos de creación del Maule, son una instancia que se desarrolla hace cuatro años en la región. Durante dos meses, tres grupos compuestos por cuatro artistas y un diseñador o diseñadora, se reúnen a desarrollar diversas propuestas autorales que convergen en un trabajo colectivo. Representan una instancia única de diálogo, reflexión y creación, en una zona desgranada en localidades divididas por ríos y cerros, pero unidas en un sentir, pensar y hacer común, que se materializa en un lenguaje simbólico cuya relevancia radica en darse un propio imaginario cultural, en lo que Walter Mignolo denomina un ejercicio de reconstitución epistemológica, gnoseológica y estética¹ a la vez.

El Maule es una región con un fuerte desarrollo silvoagropecuario, asuntos como el extractivismo y las tecnologías industriales, son parte de las inquietudes de los núcleos de creación, cuyo trabajo, estuvo orientado a reflexionar sobre conceptos como el capitaloceno, el tiempo, el territorio, la tecnología y el cuidado, en un diálogo de permanente apertura y escucha entre los y las integrantes de cada núcleo, a la vez que, con el entorno, sus habitantes y el mundo.

El siglo XXI ha sido un periodo de fuerte cuestionamiento a las prácticas del Capitaloceno, un concepto propuesto por Jason W. Moore, como alternativa al Antropoceno², para restar responsabilidad universal a la humanidad y designar a cambio, las transformaciones globales sobre la biosfera, que ha ejercido específicamente una concepción científica y dualista entre cultura y naturaleza, volviendo a ésta última, una pura reserva de recursos económicos para la sociedad moderna.

¹W. Mignolo reintroduce el concepto gnoseología de las reflexiones de Valentin-Yves Mudimbe, referido al pensamiento o teoría del conocimiento liberado de la filosofía occidental. Asimismo, diferencia estética de aesthesis para ampliar el primer término a todo el espectro del vivir, hacer y sentir, más allá del estudio de la cultura.

²Paolo Vignola y Sara Baranzoni. Hackear la línea abismal. Por una farmacología artística descolonial en el “Capitaloceno”. *Nawi: arte diseño comunicación*, vol. 5, núm. 2, 2021, pp. 45-63

Esto nos ha conducido a una crisis sistemática, donde la monotecnología occidental, es el aparato disruptivo y colonizador por excelencia para difundir una sola forma de concebir la realidad, con un alcance y ambición universalista que, sin lugar a dudas, incide en la percepción y el vínculo con el mundo en esta región. Pero si atendemos a la precisión de Moore, entendemos que hay formas de vida diferentes.

Para preservar la diversidad y la diferencia local, autores como el informático y filósofo Yuk Hui, señalan como fundamental la confrontación desde un pluralismo ontológico y cosmotécnico, que imprima nuevas e imprevistas bifurcaciones, que trasciendan el límite de la utilidad y la racionalidad de la matriz colonizadora del poder. Un arte éticamente comprometido se vuelve fundamental.

Los y las artistas contemporáneos denuncian la toxicidad, la dependencia y el poder destructivo de la tecnología en la actualidad, pero si seguimos el principio farmacológico de la organología del filósofo Bernard Stiegler, vemos que la misma, puede permitir mediante la creatividad como sublimación, la autonomía y la individuación. Desde la aparición de la imprenta y la fotografía, la industria cultural está atravesada por la técnica moderna que, mediante un proceso de adopción de los nuevos medios en las artes, puede abrir una fisura en la imagen - mundo dominante.

Dispuestos desde esta reflexión, cada núcleo conformado por un equipo multidisciplinar, aplica a conciencia y de forma creativa, diversas tecnologías audiovisuales para exteriorizar reflexiones que permiten una individuación local, justamente a través del arte y la tecnología. En cada núcleo es posible advertir una prescripción terapéutica, sanación para la vida del espíritu postergada en una época convulsa de guerras y virus, y en dónde la planificación, homogenización y aceleración de la experiencia al tiempo luz (Stiegler, 2015), confisican en la inmaterialidad de los medios digitales, la reflexión serena y arraigada a la tierra para el cuidado del mundo y el ser.

El trabajo de los núcleos de creación, ofrece, en suma, nuevas formas de imaginar la humanidad a través de una cosmotécnica de la región del Maule, para atender al cuidado de aquello que, por inabordable e inclasificable, es olvidado en un mundo de útiles, desde un pensamiento que permita fragmentar el mundo según la diferencia, en vez de universalizar por medio de lo igual; inducir lo igual a través de la diferencia, en vez de deducir la diferencia a partir de lo igual³.

³Yuk – Hui. Fragmentar el futuro. Ensayos sobre tecnodiversidad. Caja Negra Editores, 2020, p.40

NUCLEO DE CREACIÓN 2 (NC2)

La Condición de Bestia (Constanza Albornoz)
Paisaje Naranjo (Susana Villar)
La música de las cosas (Hugo Jara)
Memoria Natural (Rolando Cisternas)
Diseñadora: Nicole Chacoff

El concepto transcendental que cruza las reflexiones del NC2, es la impermanencia. La expansión urbana sobre la naturaleza y la ruralidad, es una constante sistemática en la región del Maule, el territorio cambia y se transforma periódicamente, y con ello, el vínculo de sus habitantes con el entorno. Reconocida como una zona fronteriza de resistencia mapuche contra la expansión Inca, la colonización española y más tarde, el desarrollo industrial, finalmente logran doblegar el espíritu guerrero al del dócil campesinado.

Todo comienza con la aparición de un espectro⁴ : la primera etapa del proyecto del NC2, realizada el año 2022, consistió en un rito de reconocimiento y reparación ancestral. Inspirados por El poema de las tierras pobres de Jorge González Bastías (1879 -1950), el grupo encarna en una performance, el padecimiento que el poeta maulino denuncia ante el progresivo avance de la modernidad a principios del siglo XX, cuando el territorio se convertía rápidamente en una importante fuente de recursos naturales y laborales para el país, trayendo consigo una miseria nueva⁵.

El proceso de sanación involucra la aceptación del dolor por la pérdida, y con ello, quizás más tarde, descubrir formas de convivencia con la herida. Al respecto, Mignolo señala:

La diferencia colonial instituye heridas coloniales que disminuyen a la persona, pero generan a la vez digna rabia que nutre la necesidad de sanaciones decoloniales. Sin sanación decolonial, las personas quedan atrapadas en el resentimiento y el resentimiento impide la liberación, la autoafirmación, la dignificación, que son procesos de sanación decolonial⁶.

Continuando el proceso creativo por segundo año consecutivo, el grupo se reencuentra en el mismo territorio ubicado en la zona de El Culenar. Esta vez, la devastación de los temporales que azotaron la región durante el invierno, son lo que ha modificado por completo el territorio hace apenas unos meses; indirectamente los efectos del capitaloceno que vaticina González Bastías, se materializan con el cambio climático.

La primera emoción de los y las integrantes del NC2, es la del shock frente al poder de destrucción de la naturaleza, sin embargo, el desconcierto, pronto dará paso a nuevas reflexiones: “sabemos lo que no queremos”, advierte desde un comienzo el artista visual Rolando Cisternas, sin un proyecto preconcebido, solo se disponen alcanzar un estado contemplativo, a la escucha y observación de “los signos y ecos del territorio” como señala el músico Hugo Jara.

⁴Derrida, Jacques. Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva internacional, Ed. Trotta, 1993, p.9

⁵Extracto de “El poema de las Tierras pobres” de Jorge González Bastías, 1924.

⁶Mignolo, Walter D. Reconstitución epistémica/estética: la aesthesis decolonial una década después, Calle14: Revista de investigación en el campo del arte, vol. 14, núm. 25, 2019, p. 17

La experiencia se desarrolla en un espacio característico del valle central. En un entorno rural asediado por la ciudad, se emplaza una industria de áridos, cuya actividad extractivista forma a través del tiempo, dos lagunas de aguas subterráneas. Ahí donde se disponen bolones de piedra, florece el botón de oro, hay sauces, coipos, patos, peces y avispones, que coexisten junto a desechos plásticos, latas, caucho y una inmensa retroexcavadora. Se escucha el bramar de las ovejas, el zumbido de los insectos, el canto de los pájaros y la maquinaria cuando está operativa. Sonidos e imágenes de un espacio específico que muta en el tiempo, en cada visita, los y las integrantes perciben algo diferente.

La impermanencia es aquello que está y no está al mismo tiempo, genera un desajuste, una dislocación en el tiempo sincrónico mecanizado por la modernidad. Es también la indeterminación, no hay división tajante ni científica entre lo que es y lo que no es. Lo que importa es lo que aparece en el entre, y entonces, es preciso prestar atención y vincularse con el territorio con el cuerpo mismo, donde la performance es el medio que el núcleo considera más pertinente para ello.

Es importante señalar que la performance es en el acontecer, despliega su energía total en el acontecimiento mismo como práctica de la impermanencia, de modo que su registro, debe ser revisado críticamente atendiendo la diferencia sustancial entre el acto y el material de archivo. Con el cuerpo como soporte de enunciación, la performance pone en escenas múltiples recursos de escenificación tan relevantes como el acto mismo, pues inciden con su propia especificidad técnica en manos de sus respectivos autores y autoras, no solo en la experiencia espacio - temporal in situ, si no en el montaje final, donde se yuxtapone la variedad de lenguajes convocados para dar lugar a una nueva figuración conjunta.

Inspirada en el butoh⁷, Constanza Albornoz, semi desnuda, dice “bajar a las raíces de la tierra”, se interna en un socavón generado por los temporales como si fuera un útero. Se sumerge en las aguas estancadas de la laguna hasta que, explorando a tientas en un suelo fangoso, encuentra el río que fluye. Es un acto de rebeldía y liberación contra lo que Silvia Rivera Cusicanqui, denomina las políticas del cuerpo, la higienización moderna y el control doméstico, la desmaterialización del cuerpo y la desterritorialización a la que nos someten las tecnologías occidentales.

No podemos percibir el olor de la escena ni las náuseas que Constanza experimenta. Como espectadores, asistimos apenas a una superficie visual desgarrada del devenir del tiempo que, sin embargo, en el montaje y desde esa misma apariencia estética, tiene el potencial de urdir una narrativa poética entre las tomas contemplativas del registro en video de Rolando Cisternas, potenciadas dialécticamente por la fotografía fija de Susana Villar, que destacan por un dramático claro oscuro y un tono anaranjado que remite al óxido y los residuos de plástico que colorean el entorno natural.

Ambos exploran el territorio junto a Constanza en su propia performance video – fotográfica, a la que se suma la propia de Hugo Jara, al ritmo de la música de las cosas, trabajo creado y producido mediante un software de producción y sintetizadores, que abraza en un todo unísono el entre las imágenes, donde se aloja la impermanencia de los ecos y signos del territorio, recogidos por el lenguaje simbólico del arte que excede el simple registro

⁷La danza butoh o danza de la oscuridad, surge en Japón en la posguerra, trata temas como la metamorfosis, la relación vida-muerte, humano - naturaleza.

de las máquinas y la lógica representacional a la que han sido destinadas (Ranciere, 2020).

Capa sobre capa, ¿es posible retornar a un origen?, es una de las preguntas que surge en el grupo. Lo que vemos y experimentamos no es nunca la performance ni la experiencia del grupo, pero lo valioso es el gesto creativo que instituye otra forma de vincularnos con el entorno próximo a través del arte y sus múltiples manifestaciones.

¿Quedará algo de vida en este lugar contaminado y devastado?, se preguntan Cisternas y Jara, y frente a sus ojos, las fronteras de la razón y las expectativas son suspendidas por el inesperado salto de un pez. Lo asombroso suspende toda lógica, extradiando al animal racional, dejando abierta la pregunta que invita al pensamiento ahí dispuesto a nuestra capacidad inventiva.

Como un impulso vital, Hugo Jara da vida a los desechos y las máquinas de destrucción. Se interna en la pala de la retroexcavadora y la vuelve una caja acústica inmensa para la percusión intuitiva, un tarro de conserva se llena de música con el rasgueo de un arco de violín mientras la guitarra convoca a una decena de avispones. Lo uno convive con el todo, no hay líneas divisorias ni trayectorias definidas, las partes se suman incesantemente cada día sin ninguna planificación, como los movimientos performáticos del grupo, cuya experiencia se abre al misterio y la mutabilidad de la materia para dar lugar a un desarrollo creativo, apoyado por múltiples técnicas que se retroalimentan con la diversidad del medio, amplificado en sus múltiples capas auditivas, visuales y táctiles, sin fines científicos, generando a su vez, una tecnodiversidad desde la experimentación artística. Precisa Yuk – Hui:

La tecnodiversidad es fundamentalmente una cuestión de localidad. Lo local no significa aquí una política identitaria, sino la capacidad de reflexionar sobre el devenir tecnológico de lo local y de evitar replegarnos a alguna forma de tradicionalismo, para que múltiples localidades puedan estar en condiciones de inventar su propio pensamiento y futuro tecnológico.⁸”

El dibujo a grafito de ficción naturalista se desdibuja con el agua dando paso a una trama colectiva de la impermanencia, cuya relevancia radica en su performatividad y la posibilidad de agenciar nuevas formas de vida, pues el valor del arte radica no en reproducir ni repetir, clasificar o conceptualizar, si no en producir, creando en este caso, una cosmotécnica a partir de la contemplación, la experimentación corporal y técnica que, unidas a una cosmovisión particular del Maule, dan lugar a lo imperceptible que emerge de la multiplicidad vital y no vital que aloja este territorio.

Los y las integrantes, como parte de la comunidad, recuperan la riqueza de las tierras pobres desde el uso y reflexión de las mismas tecnologías que propician su destrucción. Intuimos con el NC2 que, pese a la transitoriedad de la materia, el origen se devela por sí solo en el claro del ser, en el pensamiento en torno a la fuerza de reticencia y de retorno de la naturaleza, donde la vida se despliega junto a la muerte:

“A vivir, por definición no se aprende. No por uno mismo, de la vida por obra de la vida. Solamente del otro y por obra de la muerte. En todo caso del otro, al borde de la vida. En el borde interno o en el borde externo, es esta una heterodidáctica entre la vida y la muerte.”⁹

⁸Yuk -Hui. Fragmenta el futuro. Ensayos sobre tecnodiversidad. Caja Negra Editora, 2020, p.131
⁹Derrida, Jacques. Espectros de Marx, p.3

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

LIBROS

Concha, José Pablo. Más allá del referente, fotografía. Del index a la palabra. Santiago, Instituto de Estética, PUC, 2004.
Flusser, Vilem. Hacia una filosofía de la fotografía. México, Ed. Trillas, 1990.
Heidegger, Martin. Filosofía, ciencia y técnica. Santiago, Ed. Universitaria, 2017.
Soto Calderón, Andrea. La Performatividad de las Imágenes. Santiago, Ed. Metales Pesados, 2020.
Stiegler, Bernard. Lo que hace que la vida merezca ser vivida. De la farmacología. Madrid, Avarigami Editores, 2015.
Yuk -Hui. Fragmentar el futuro. Ensayos sobre tecnodiversidad. Buenos Aires, Caja Negra Editora, 2020.

LIBROS DIGITALES

Derrida, Jacques. Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva internacional, Ed. Trotta, 1993 W
Ranciere, Jacques. El destino de las imágenes. Buenos Aires, Prometeo Libros, 2011.
Rivera Cusicanqui, Silvia. Sociología de la imagen. Miradas chi'xi desde la historia andina. Buenos Aires, Edición Tinta Limón, 2015.
Zimmermann, Yves (Trad.) Serenidad. Martín Heidegger, Barcelona, s/i, 1994.

ARTÍCULOS DE REVISTAS ACADEMICAS

Mignolo, Walter D. Reconstitución epistémica/estética: la aesthesis decolonial una década después, Calle14: Revista de investigación en el campo del arte, vol. 14, núm. 25, 2019
Vignola, Paolo y Baranzoni, Sara. Hackear la línea abismal. Por una farmacología artística descolonial en el "Capitaloceno". Ñawi: arte diseño comunicación, vol. 5, núm. 2, 2021: 45-63
Soto, Andrea. Reivindicación de las apariencias en el trabajo de Jacques Rancière. Daimon, Revista internacional de filosofía, N° 79, 2020: 28
VIDEOS EN LÍNEA

Castro, Carolina. Charla El camino de la conciencia: compromiso político, espiritualidad y sociedad en tres casos de arte latinoamericano, Universidad Finis Terra, transmitido en vivo el 25 de mayo del 2020: <https://youtu.be/yBuKYzmE634?feature=shared>

Flores, Iván. Coloquio DEI: De la farmacología a la organología ¼, Universidad de Valparaíso, transmitido en vivo el 22 septiembre del 2020: <https://www.youtube.com/live/ZBwsBkGZzkI?feature=shared>

Lizarazo, Diego. Conferencia: Ocaso atropológico y reticencia de mundo. Depredación del planeta y humanismo autoritario. Universidad autónoma Metropolitana. Transmitido en vivo el 14 mayo del 2020: <https://www.youtube.com/live/GoXlyGWg6rw?feature=shared>

Montero, Valentina. Charla: Artes mediales en América latina. Transmitido en vivo el 9 de abril del 2020: <https://youtu.be/5iHrowdRm0w?feature=shared>

CONSTANZA ALBORNOZ

La condicion de bestia
Performance

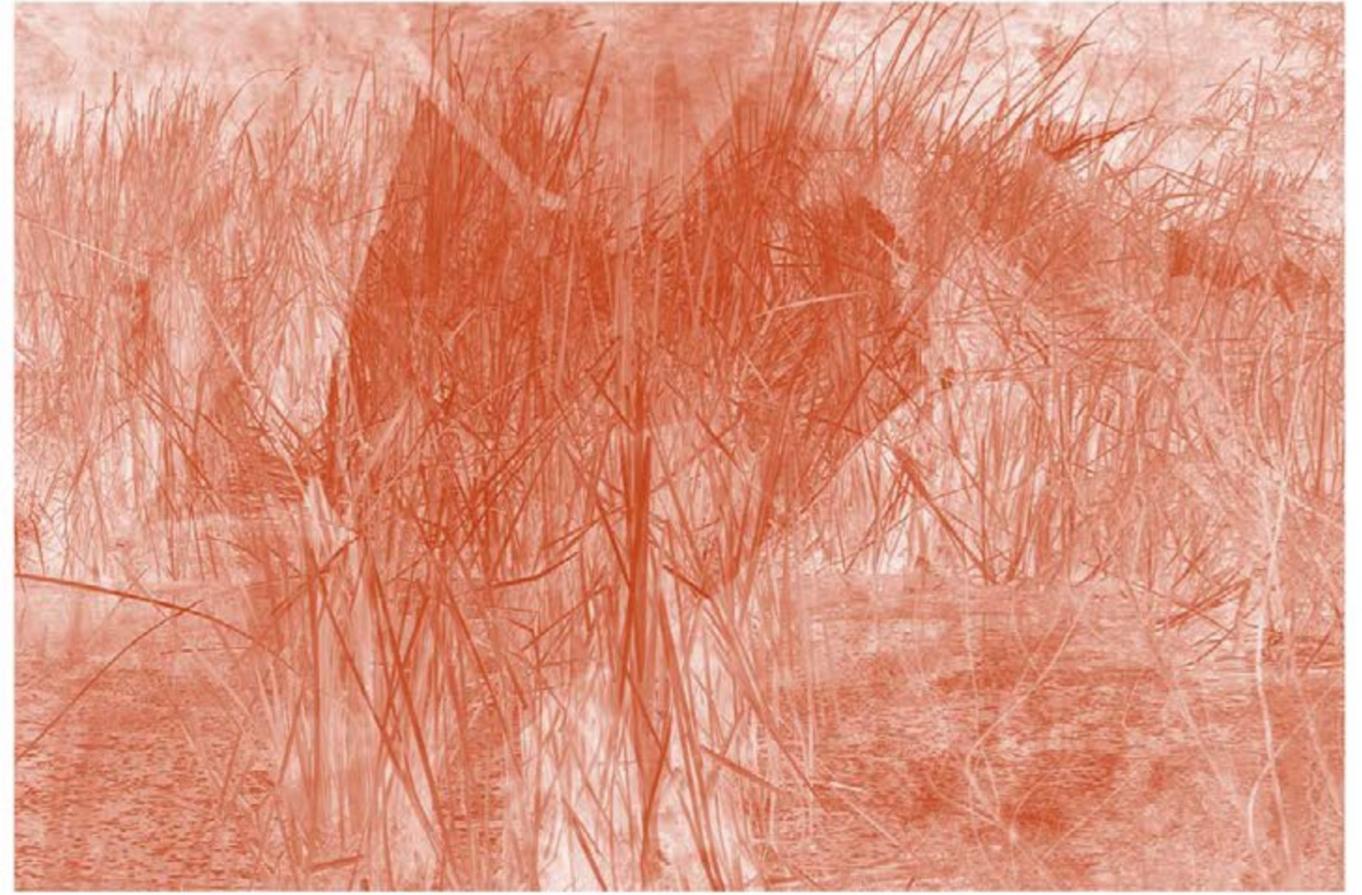

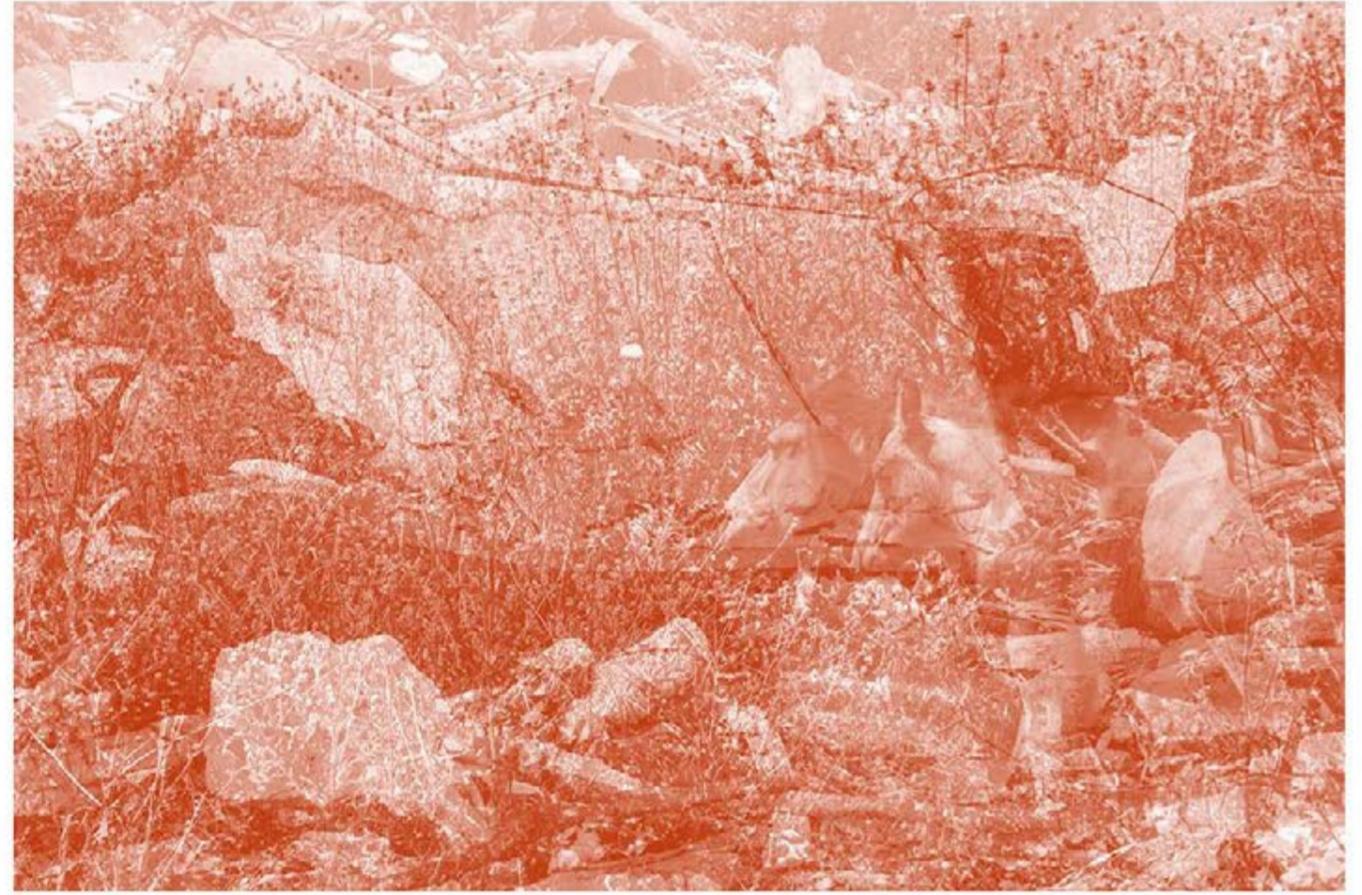

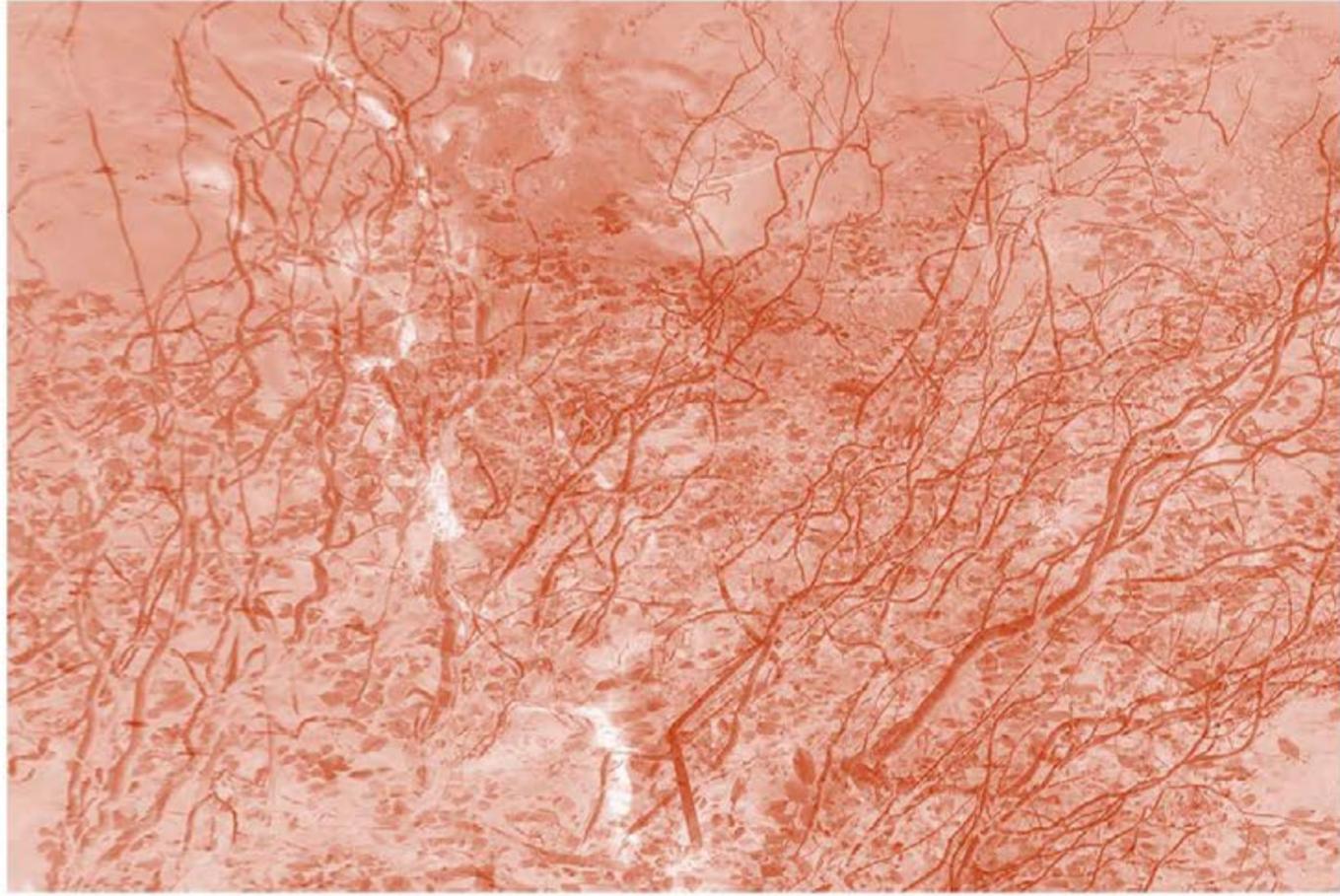
SUSANA VILLAR

Paisaje Naranjo
Fotografía

HUGO JARA

La música de las cosas
Música

La Música de las Cosas

Mi obra es un juego de memoria; ir al campo es recordar.

El experimento realizado constituye un juego en sí mismo. La acción de tocar un tarro (rescatado del lugar) con un arco de violín y transformarlo en un instrumento es el resultado de la espontaneidad inherente al acto de jugar. En este caso, se encuentra una motivación estética intrínseca a la experiencia de habitar el paisaje en su dimensión dramática y caótica.

Tocar la música es para mí jugar la música (play the music); probar cómo suenan las cosas se convierte en un ejercicio cotidiano, una inquietud lúdica arraigada desde mi infancia. El concepto de "La Música de las Cosas" surge de esa inquietud. Antes de convertirme en músico profesional y tocar un instrumento, de niño jugaba con diversos objetos: tarros, palos, botellas, entre otros desechos que encontraba. Construía mi juego con elementos que no eran propiamente instrumentos, ofreciendo así un concierto al viento.

Mi interpretación está cimentada en la improvisación y en el gusto por el juego. Los gestos poéticos que he plasmado en estas experiencias vividas en el Núcleo de Creación están redactados desde una abstracción psicodélica, otorgando libertad a esa pulsión.

Este aspecto parece invitarnos a buscar una íntima sintonía con el momento presente y su impermanencia, similar a las enseñanzas del budismo o las filosofías orientales.

"Toda la existencia condicionada, sin excepción, es "transitoria, evanescente, inconstante". Todas las cosas temporales, ya sean materiales o mentales, son objetos compuestos en un continuo cambio de condición, sujetos a la decadencia y la destrucción. Todos los acontecimientos físicos y mentales no son metafísicamente reales. No son constantes ni permanentes; nacen y se disuelven".

Este texto busca explicar el contexto de mi impulso creativo, sin más afán que intentar transmitir algunos aspectos de la mente mientras desarrollo mis actividades en la exploración del territorio a orillas del río Claro, Región del Maule.

Hugo Jara Morales
Músico

ROLANDO CISTERNAS
Video: "Memoria Natural"

NC 2 2023

CONSTANZA ALBORNOZ
SUSANA VILLAR
HUGO JARA
ROLANDO CISTERNAS
NICOLE CHACOFF

