

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTE
ESCUELA DE ARTES VISUALES

CONTACTO OCULTO

ISIDORA KAUAK AGUAD

Memoria presentada a la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae para
optar al grado de Licenciado en Artes Visuales, Mención grabado.

Profesor Guía Taller de Grado: Natasha Pons Majmut
Profesor Guía Preparación de Tesis: Daniel Reyes León

Santiago, Chile

2018

“Si nunca te vuelvo a ver
siempre te llevaré conmigo;
adentro,
afuera,
en mis dedos,
y en los bordes del cerebro
y en centros
de centros
de lo que soy y de lo que queda.”

Charles Bukowski.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
PRIMER CAPÍTULO	3
1.1 El ojo que oculta	4
1.2 Mujer	6
1.3 Sincretismo	8
1.4 El rito proviene del mito	11
SEGUNDO CAPÍTULO	13
2.1 Antecedentes previos	14
TERCER CAPÍTULO	22
3.1 Proyecto final	23
3.2 Objetivos	25
3.3 Descripción técnica	26
3.4 Montaje	37
3.5 Referentes	40
CONCLUSIONES	44

BIBLIOGRAFÍA	45
LISTADO DE IMÁGENES	46

INTRODUCCIÓN

Durante mucho tiempo surgió en mí un interés por la magia y lo oculto, es por esto, que para formular esta memoria ahondé en determinados conceptos que me permitieron vincular la visualidad con elementos simbólicos connotados dentro de la historia y las prácticas relacionadas al ocultismo y la metafísica.

Dentro de esta investigación he abordado tres conceptos principales con los que se plantea una lectura de análisis en el trabajo: alquimia, sincretismo y rito. Estos conceptos me permitieron analizar el valor cultural y los principios de un conocimiento que se ha desarrollado fuera de objetividades científicas que priman en la sociedad occidental, dando cabida a la posibilidad de explorar otros cruces culturales y proponerlos como metodología para el análisis de las obras dentro de la presente memoria de grado.

Cuando tenía ocho años de edad, supe que mi madre tenía cáncer mamario.

Nunca entendí qué significaba tener cáncer, simplemente, a través de la inocencia lo veía como un resfriado.

Ella decidió no someterse a la medicina tradicional y optó por un camino alternativo relacionado a las Ciencias Ocultas.

Durante el año 2001 y 2002, creí profundamente en la magia como medio sanatorio, pero el 7 de julio del año 2003, mi madre murió.

“A los ocho años me regalaron un libro de hechicería para niños. En el libro había un capítulo de herbología en donde decía que las hojas de la planta *Taraxacum Officinale* (diente de león) tenían poderes mágicos y curativos.

Cuando mi mamá estaba en la etapa final del cáncer, yo iba dos o tres veces por semana al jardín y recolectaba hojas de diente de león para hervirlas y prepararle una infusión.

Cuando ella murió dejé de creer en la magia y pensé durante mucho tiempo que había sido ridículo e inútil haber creído con tanta firmeza que un té de hojas iba a mejorar su estado de salud.

Hasta el día de hoy me entenece recordar la forma en que ella se tomaba el té. Nunca rechazó una taza por más mal que se sintiera. La mayoría de las veces lo endulzaba con una cucharada de miel y cuando terminaba la taza siempre me decía que se sentía mejor. Supongo que ella no quería que dejara de creer en la magia.

Este año leí un artículo de medicina ayurvédica que hablaba sobre los beneficios para el cuerpo al consumir diente de león y las propiedades medicinales de la planta. Una de ellas era la desintoxicación diurética del organismo al padecer alguna enfermedad. Me entristece profundamente el hecho de haber sido tan dura conmigo misma después de su muerte.”

(I.Kauak, comunicación personal, 5 de junio de 2017).

Durante muchos años me costó volver a creer.

Pero ¿Cómo se crea sin creer?

Para mí el arte es un retorno a la fe. Mediante la creación de mi obra puedo volver a creer que las cosas tienen lenguaje propio, un carácter mágico, un sentido, algo oculto que solamente yo o pocos saben.

¿Ese té/pócima realmente curó en cierta medida a mi madre? ¿Es posible que la magia exista proporcionalmente a la fe que nosotros mismos pongamos en ella?

CAPÍTULO I

1.1 El ojo que oculta

Las ciencias ocultas comprenden el lado escondido de la ciencia física. Todo lo que se manifieste en el mundo físico, tiene una manifestación en el mundo metafísico.

La palabra Oculto proviene del latín <Occultus> “escondido, secreto, clandestino” y de la palabra <Oculus> lo que significa ojo, “lo que no se ve”.

Lo oculto se vincula directamente con la visualidad, y por ende, con la cultura visual, pero no necesariamente desde un ámbito icónico o de semejanzas, sino desde un ámbito asociativo; por ende cultural y simbólico.

El ocultismo es el estudio del conocimiento misterioso. Dentro de éste es posible destacar algunas disciplinas que han sido determinantes para contextualizar la actual memoria, estas son: la astrología, interpretación del destino o sucesos mediante el movimiento y el posicionamiento de los astros; el espiritismo, doctrina que estudia el contacto y comunicación entre los espíritus (entidades sin un cuerpo físico) y los seres humanos; la adivinación, habilidad de predecir eventos que ocurrirán en un futuro; la magia, siendo un conjunto de prácticas con el que se pretende obtener cosas extraordinarias mediante fuerzas sobrenaturales; y finalmente la alquimia.

Según Simon (1987) la alquimia o filosofía hermética, comenzó hace aproximadamente veinticinco mil años en el supuesto continente Lemuria' ubicado entre África y la mítica isla Atlántida, antes de ser destruido por terremotos y lava subterránea.

Los lemurianos llevaron el conocimiento alquímico hasta la India y unos cuantos atlantes lo difundieron hasta el norte de África siendo finalmente los egipcios herederos de este conocimiento.

Arabia es uno de los grandes exponentes de la alquimia, tanto así que la palabra alquimia proviene del árabe <al> que significa el y <kimia> que significa elixir o infusión.

Tomando en cuenta que mi familia paterna es de origen sirio y mi familia materna de origen palestino, el hecho de que la cultura árabe tenga una directa relación con la alquimia, produce un vínculo íntimo y autobiográfico, que se enlaza directamente con mis raíces familiares.

Comúnmente se tiende a relacionar la alquimia con la solución o fórmula para la transmutación de metales en oro, sin embargo, este no es el propósito principal de la

alquimia, es sino, encontrar el elixir de la vida eterna y tener la capacidad de controlar las enfermedades y la muerte.

La alquimia metafísica o filosófica, plantea una serie de principios cardinales. Algunos de los principios postulados son la comprensión del universo y la unidad en su esencia, el desarrollo de mentalidad a través de la conciencia universal en diferentes formas, y la causa y efecto como parte de un todo. Ingalese y Volpierre (1986) afirman “Si tuviese que definir la Alquimia, yo la llamaría una exposición del proceso evolutivo de la naturaleza.” (p.31) Estos principios ayudan a comprender la filosofía básica de la alquimia.

La alquimia está compuesta por una extensa simbología interpretativa. Símbolos, signos y códigos conforman esta doctrina milenaria.

Las imágenes simbólico-alegóricas alquímicas aparecen en diversos manuscritos de la Alta Edad Media, en libros del renacimiento y barroco ilustrados con calcografía. Estas imágenes no tienen la finalidad de informar colectivamente ni de expandir un mensaje, más bien el secreto es lo que predomina en ellas. Sólo los conocedores de la doctrina pueden descifrar su contenido, el cual muchas veces se compone de figuras geométricas, dragones, aves fénix, seres antropozoomorfos¹, leones, árboles, astros y un imaginario fantástico alegórico que permite explicar determinados fenómenos codificados.

La narrativa en la construcción de la imagería alquímica contiene una poética oculta. Pese a no saber el significado literal, al ver los símbolos que componen una imagen relacionada a la alquimia, se devela un mundo filosófico, una alegoría de las construcciones culturales que sentaron un precedente histórico para su comprensión.

Alegóricamente la representación de las ideas se expresa en el simbolismo e iconografía.

¹ Otorgamiento de características humanas a objetos, plantas o animales.

1.2 Mujer

Uno de los grandes personajes conocedores de alquimia, es la bruja o hechicera.

La bruja es la encarnación de la naturaleza en sus sentidos más ocultos, poseyendo una segunda percepción que le permite acceder a una visión sagrada e inaccesible para el resto de la gente común. Es gran conocedora de las artes alquímicas, sacerdotisa, curandera, envenenadora y erudita.

La bruja tiene el poder de comunicarse con los muertos, es adivina y es capaz de establecer una conexión entre un mundo y otro.

“La relación entre magia y el género femenino no sólo proviene de la tradición literaria, sino que se apoya en causas históricas. Durante mucho tiempo se consideró obvio que las mujeres fueran sospechosas de brujería, condenadas a la hoguera, y constantemente perseguidas por atribuírsele al género femenino mayores poderes mágicos que al masculino. No por ello fueron acusadas de brujería las curanderas, hierberas o parteras, a pesar de que fue un grupo social que levantó siempre sospechas. Por otro lado, la caza de brujas que finalizaba con la quema pública, no fue un fenómeno medieval, sino una práctica que se expandió en la temprana edad moderna” (Dülme, 1994, p. 84-90).

La caza de brujas consistía en la búsqueda de mujeres que fueran consideradas practicantes de brujería, magia negra o ritos relacionados al satanismo. Las mujeres que eran consideradas sospechosas eran sometidas a un juicio en donde la mayoría de las veces el jurado deliberaba en contra, dictando condenas que consistían en la horca o en la hoguera.

Al ser mujer, llama mi atención la imagen que se otorgaba a las mujeres que se relacionaran con las Ciencias Ocultas, así como el hecho de que existiera una persecución en determinados momentos de la historia de la humanidad. Según Eco (2007): “Desde los inicios, aunque se reconociera que la magia negra era practicada tanto por hombres (los brujos) como por mujeres (las brujas), por una especie de misoginia arraigada se identifica preferentemente al ser maléfico con una mujer.”

Lo oculto se hacía visible mediante la marginalidad y la marginación -incluso legal- de quienes eran sospechosos de practicar actos relacionados. Es posible destacar las implicancias simbólicas de una persecución y su consecuente secreto como forma de traspaso del conocimiento allí anidado.

Es importante contraponer la imagen de los pueblos indígenas latinoamericanos respecto a las mujeres curanderas y chamanes. A diferencia de la terrible historia de occidente, en estas sociedades precolombinas se les respetaba por su sabiduría y se les otorgaba una posición sagrada dentro de la comunidad. Esta relación divina de las machis, chamanes y curanderas, no era restrictiva de género, es decir, no era solo practicado por mujeres. Sin embargo, en muchas comunidades era sólo la mujer quien tenía la capacidad de relacionarse con este tipo de conocimientos. Aun así, mediante procesos de sincretismo cultural, las relaciones entre occidente y las culturas precolombinas han dejado vestigios presentes en la actualidad.

La figura femenina, la bruja o la hechicera, han determinado construcciones sociales y culturales en torno a capacidades para cumplir deseos y mandas, como por ejemplo Deolinda Antonia Correa, conocida como “La Difunta Correa”.

La leyenda popular cuenta que el marido de Deolinda Antonia Correa, Clemente Bustos, fue reclutado por las tropas de Facundo Quiroga para la guerra civil en contra de su voluntad.

Deolinda tomó a su hijo recién nacido y siguió a su marido por el desierto.

Al terminarse el agua y el alimento, Deolinda se sentó bajo la sombra de un árbol y dio pecho a su hijo. Ella murió de sed y hambruna.

Unos arrieros encontraron el cadáver al día siguiente. A los pocos minutos escucharon un llanto y se dieron cuenta de que el niño había sobrevivido gracias a la leche materna.

El cuerpo de Deolinda Antonia Correa fue enterrado en el lugar de su muerte.

La historia adquirió popularidad y la gente comenzó a peregrinar hacía el lugar de su entierro con el fin de encomendarse dejando botellas de agua.

Actualmente, la animita de la Difunta Correa se encuentra en un pequeño pueblo. Con el tiempo se construyó una enorme infraestructura para recibir a la gran cantidad de personas que diariamente visitan el lugar con la intención de solicitar favores relacionados a protección, buena fortuna, suerte en el amor etc.

Muchos peregrinos aseguran que al encomendarse, el alma de esta mujer es capaz de cumplir peticiones. Esta creencia, indemostrable desde el punto de vista objetivo científico, es gravitante a nivel cultural, y se da mediante un proceso de sincretismo religioso. Pero, ¿qué es el sincretismo?

1.3 Sincretismo

Según la definición de la real academia española:

2. m. Fil. Sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes.

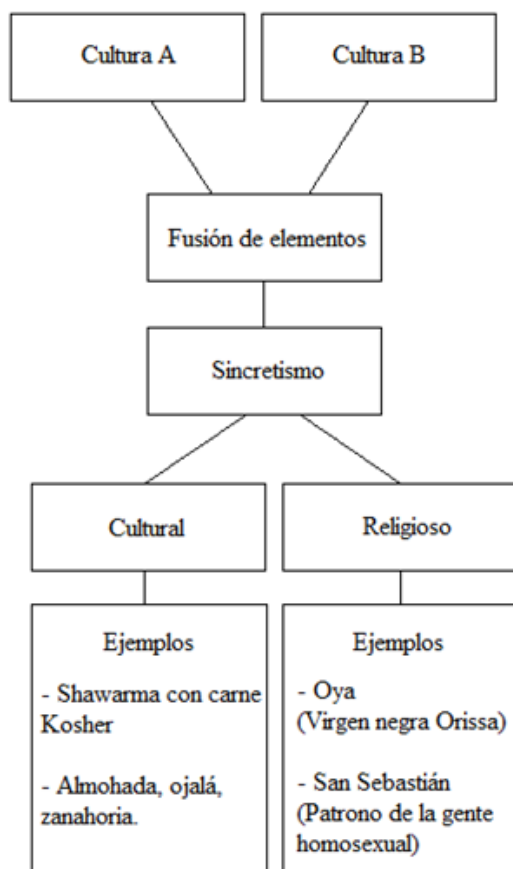

Figura 1. Esquematización de sincretismo.

Etimológicamente, sincretismo proviene de “synkretismos” en griego.

Esta palabra se compone por tres elementos; “syn” prefijo que se traduce como “con”, “kriti” termino que es sinónimo de “cretense” y finalmente el sufijo “ismo” que se refiere a una doctrina. Del griego literal sería “ideología con cretenses”, tomando en cuenta que el origen es de la península griega, se identifica la mixtura cultural entre la cultura y/o creencias griegas y cretenses.

El sincretismo hoy en día implica una fusión de distintos elementos entre dos doctrinas diferentes. Esto puede ocurrir en diferentes ámbitos, por ejemplo, el secretismo cultural sucede cuando dos pueblos interactúan entre ellos, se genera un proceso de intercambio social y cultural donde finalmente sus tradiciones se mezclan. Un claro referente de esto es el encuentro entre la cultura precolombina y española en el periodo de colonización como por ejemplo la virgen de la tirana o la pintura de las escuelas quiteñas o limeñas en la colonia.

Dentro del sincretismo cultural, también se encuentra el sincretismo religioso.

El sincretismo religioso se entiende como un proceso espontaneo, similar a una simbiosis o asociación común entre dos cosmovisiones. Esto puede dar inicio a una nueva identidad cultural conservando dos o más cultos diferentes, en paralelo, combinados o en disputa. Si bien el sincretismo religioso consiste en la unión de elementos culturales de distintos orígenes, se debe tomar en cuenta la variación de ritos y creencias. Es importante diferenciar entre la ornamentación y el significado de la tradición, comprender que el propósito central no se encuentra en la manera ritualística, sino en el significado del culto. En América y en África han existido procesos de imposición religiosa que mermaron los cultos propios de los pueblos originarios. La macumba, el vudú haitiano, la santería, el candomblé y espiritismo brasileños son religiones que han sido parte de un sincretismo, donde principalmente se reúnen las cosmovisiones judeocristianas con cultos traídos por esclavos, a lo que se suman cultos nativos de cada región.

En Guatemala se encuentra la iglesia de Santo Tomás de Chichicastenango. En esta iglesia se encontró el libro Popol Vuh que habla de la creación del universo según la cultura maya.

Este libro fue traducido desde el quiche a la lengua española por el fray Francisco Ximénez. De este modo se da un sincretismo entre el culto maya y católico. Desde entonces se celebran ritos de ofrenda, invocaciones a Dios, Cristo, espíritus de antepasados, entidades y Santos de la iglesia católica utilizando flores, inciensos, velas de colores y humo.

Llevando lo sincrético a mi propia historia, es posible analizar un caso que ha traspasado diversas culturas y épocas. Se trata de una festividad que celebro cada año es la Noche de Brujas o popularmente conocida como *Halloween*.

Esta festividad es producto de la fusión entre la cultura celta y la cristianización.

Los celtas celebraban el fin de la cosecha llevando a cabo una gran fiesta llamada Samhain cada 31 de octubre. Se creía que en esa noche los espíritus volvían al mundo de los mortales a tocar las puertas de las casas. Para ayudar a las almas en pena a regresar hacia el dios Sol en las tierras del verano, los celtas dejaban dulces en las entradas de las casas y se prendían velas para iluminar el camino.

Samhain era una noche llena de ritos, una noche en que se abría una puerta desde el más allá y los vivos y muertos tenían la posibilidad de comunicarse.

“¿A dónde iré ahora?, preguntó Jack.

El diablo le contestó: Vuelve por donde viniste.

El camino de regreso era oscuro y frío, no se podía ver nada. El diablo le lanzó a Jack un carbón encendido desde el mismísimo infierno, para que pudiera guiarse en la oscuridad, Jack encontró un nabo y lo vació, de esta forma al introducir el carbón, éste no se apagaría con el viento.

El alma de Jack está destinada a vagar sin rumbo con su linterna por toda la eternidad.”

(Eaton, Morgenthal, Taylor. pg 25)

Esta celebración se cristianizó, adquiriendo el nombre “El día de todos los muertos”, lo que en anglosajón llamaban “All Hallows’ Eve”, actualmente conocido como “Halloween”.

Los romanos al conquistar gran parte de las Islas Británicas, adquirieron celebraciones provenientes de los celtas. En el siglo VII después de Cristo el papa Bonifacio IV incorporó

All Hallow's Eve de manera oficial al calendario romano.

En el año 1845 gran parte de la población irlandesa emigró a América, produciendo que la celebración llegara a Estados Unidos y se popularizara. Posteriormente y gracias al gran aparato de propaganda mediática que posee la industria audiovisual estadounidense, esta celebración se hizo mundial, en la medida que celebraba también el culto a los muertos desde una visión infantil, donde los niños se hacían partícipes con los disfraces parodiando el recorrido de las almas en pena.

Dentro de mi familia hemos mantenido la tradición de celebrar Halloween desde 1986. Mis padres y mis dos hermanos mayores vivían en Río de Janeiro, Brasil, en donde la celebración es conocida como “Día das Bruxas” adquiriendo un carácter carnavalesco propio del país.

Desde ese año se convirtió en una tradición familiar. Mi madre decoraba la casa y cocinaba dulces que eran repartidos entre los familiares e invitados que asistieran a la celebración.

A pesar de la muerte de mi madre, mantuvimos esta tradición como familia.

Para mí, la festividad adquirió un carácter ritualístico. Cada año preparo el espacio con una semana de anticipación, la casa es decorada con adornos característicos, se tallan calabazas, se le otorga una determinada ambientación al lugar y finalmente la noche del 31 de octubre se festeja con invitados.

La finalidad de hacer todo esto cada año se vincula a una manera simbólica de abrir esa puerta del más allá mencionada anteriormente generando un dialogo entre la conmemoración y el recuerdo de mi madre.

1.4 El rito proviene del mito.

A lo largo de la historia de la humanidad, la coincidencia entre mitos es el resultado de la disposición de la mente humana de modo que, dentro de ciertos límites, sus resultados son idénticos en todo tiempo y lugar, independiente de las diferentes culturas.

La coincidencia de mitos está en la estructura de la propia psicología de cada individuo, es decir, dada la estructura de la psicología individual, se producen mitos bajo ciertos parámetros. Por este motivo, los mitos son la base que explica la necesidad de crear

determinadas acciones que den sentido a un credo, recuerdos o anhelos.

Los acontecimientos narrados dentro de un mito muchas veces son el fundamento principal de una acción ritual.

Un rito es una práctica regulada bajo ciertas normas, contiene un tiempo, un espacio, elementos determinados y sujetos.

Éstos pueden ser seculares o religiosos, privados o públicos. Generalmente los ritos seculares afectan nuestra vida cotidiana, como por ejemplo lavar nuestros dientes, pero todos los ritos, sean religiosos o seculares contienen eficacia, es decir, se espera algo de ellos.

El hombre que efectúa un rito realiza un gesto significativo para su vida, esperando eficacia y beneficio. En los rituales religiosos el hombre es capaz de incorporarse a un tiempo primordial, a un acontecimiento arquetípico, es decir se religa.

La palabra religión proviene de <Religare> lo que significa “volver a unir o a ligar”.

Con el rito es posible restablecer la unión entre el hombre y lo divino. Por lo tanto un rito es capaz de conferir una dimensión sagrada a los sujetos participantes, a los objetos, al espacio y al tiempo en el que fue ejecutado.

Para que se efectúe un rito es prescindible que haya fe -concepto que escapa de toda demostración racional- y que haya una relación entre una fuerza oculta y valores sagrados.

CAPÍTULO II

2.1 Antecedentes previos

Al recopilar obras de años anteriores, me es posible identificar conceptos en común: la muerte, erotismo, el cuerpo femenino, la pérdida, son elementos característicos que suelen repetirse constantemente.

(Imagen 1) Isidora Kauak. “Retrato de un cadáver de Barba azul” 2015.
Serie. Fotografía digital. 15x21 cm.

(Imagen 2) Isidora Kauak. “Retrato de un cadáver de Barba azul” 2015.

Serie. Fotografía digital. 15x21 cm.

“Al cabo de algunos instantes comenzaron a destacarse los objetos y notó que el suelo estaba completamente cubierto de sangre cuajada y que en ella se reflejaban los cuerpos de varias mujeres muertas y sujetas a las paredes.” (Perrault, 1697).

(Imagen 3) Isidora Kauak. “Lo pagano” 2016.

Calcografía, chincolé y dibujo. 20x30 cm.

(Imagen 4) Isidora Kauak. “Aquelarre, Compedium Maleficarum” 2016.
Litografía y Collage 22x26 cm.

(Imagen 5) Isidora Kauak. “Aquelarre, Compedium Maleficarum” 2016.
Litografía y Collage 22x26 cm.

(Imagen 6) Isidora Kauak. “Aquelarre, Compedium Maleficarum” 2016.
Litografía y Collage 22x26 cm.

“Comenzaron a escarbar la tierra con las uñas y a desgarrar a mordiscos una cordera joven: su sangre se mezcló en una fosa para a continuación arrancar de los manes las almas que van a contestar.” (Horacio 65-8 a.C.)

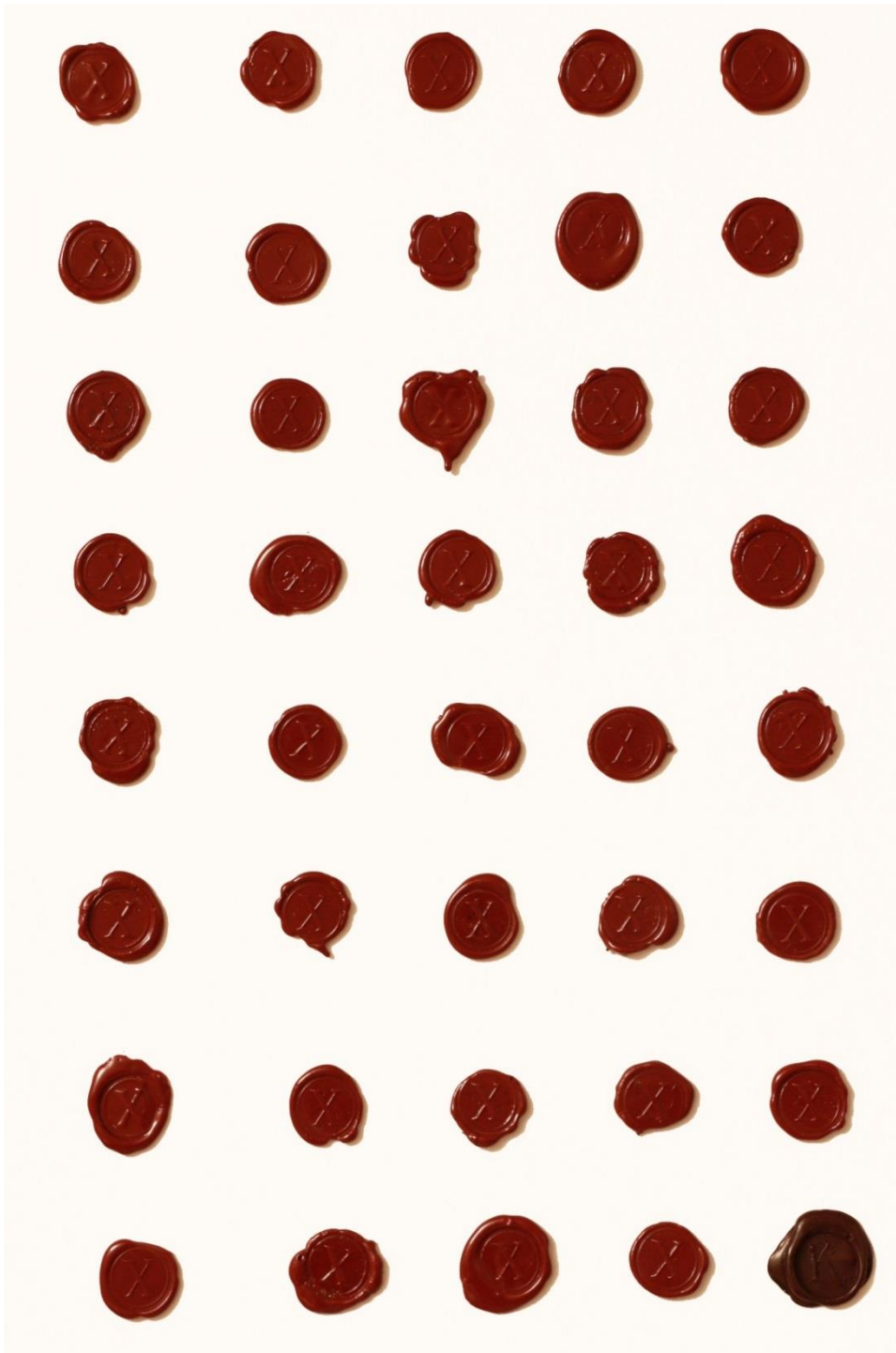

(Imagen 7) Isidora Kauak. “Rotten” 2016.
Fotografía única, 100x150 cm.

(Imagen 8) Isidora Kauak. "La Animita de Isidora" 2017.
Instalación, 45x60 cm.

La casa en donde puedo guardar mi alma.

(Imagen 9) Isidora Kauak. “XXK” 2017.
Instalación. 50x70 cm.

(Imagen 10) Isidora Kauak. “Comunicación” 2017.

Video. 0:56 segundos.

(Imagen 11) Isidora Kauak. “Comunicación” 2017.

Video. 0:56 segundos.

Es a partir desde el año 2017 en donde logro identificar con mayor claridad los conceptos que primarán en el proceso creativo del proyecto final presentado en esta memoria.

CAPÍTULO III

3.1 Proyecto final

El proyecto que se presenta dentro de esta memoria de grado, consiste en una serie de siete objetos de culto – objetos que se relacionan con las ciencias ocultas y lo sagrado- tomando mi propia historia como referencia principal.

Al trabajar desde sucesos autobiográficos, utilizo conceptos como la alquimia, para todo lo que se comprenda como articulaciones de un relato a modo de simbolismo; sincretismo, el cual se aplica en la medida que se han fusionando diferentes culturas y rito, marcando un antes y un después en la obra.

De esta manera me es posible hablar sobre estos sucesos de manera implícita.

Al utilizar códigos fuertes, estos objetos permiten traspasar una lectura simbólica al espectador y reflexionar en torno a la comunicación.

El lenguaje se alimenta constantemente de símbolos, por esta razón me parece fascinante la mágica transformación que experimenta un objeto al significarlo de otra manera, ya que la funcionalidad del significado inicial cambia y se transforma.

Si bien esto ha sido desarrollado durante el siglo XX al amparo del arte objetual, el enfoque dentro de mis obras pretende desarrollar aspectos vinculados al relato personal que yace en cada elemento transformado o *ritualizado*.

Cada obra es comprendida como una pieza simbólica, convirtiéndose en un canal entre el significado íntimo de cada espectador y un mundo fascinante en el cual la metafísica y lo oculto sean componentes esenciales que generen una reflexión en torno al lenguaje como nuestra mayor fuente de magia.

En este sentido, el trabajo de Ana María Guasch sobre las autobiografías visuales plantea lo siguiente: “La biografía aparecía como el género historiográfico que mejor podía explicar el renovado interés por el pasado vinculado a las micronarrativas así como por una dimensión del individualismo que en cada personalidad mostraba un universo en sí”.

También, cada una de las obras que componen mi proyecto establecen una conexión con el cambio. La constante metamorfosis alquímica y el rito son conceptos que generan

significaciones y resignificaciones, ya que espiritualmente la relación entre objetos y seres humanos está sometida a cambios frecuentemente. El concepto sincretismo también se ve presente en la constante fusión entre diversas culturas, dado los orígenes familiares que hacen de mi genealogía un aspecto fundamental para entender el interés por la noción autobiográfica en las obras.

Estos tres conceptos también son utilizados para componer la obra en cuanto a materialidades. De esta manera es posible vincular el material mismo - ya sea encontrado, comprado o recolectado - con la composición final de una pieza que adquiera un carácter sagrado, es decir, que adquiera valor simbólico inmaterial.

Al utilizar objetos e intervenirlos es posible asociar la reciente historia del arte objetual como referencia. Muchos de los objetos son adquiridos o encontrados, es decir, no fueron creados con fines artísticos, sino que por medio de la intervención, su modificación, su disposición o por medio de la interacción con otros elementos, el objeto se desprende de sus anteriores connotaciones para configurarse como un objeto simbólico en la obra.

“La operación del arte objetual no consiste en una simple inserción de fragmentos u objetos de la realidad en la artificialidad del cuadro, de la escultura o del relieve sino en la instauración de un género nuevo. La reflexión entre los dos niveles icónicos habituales se desplaza hacia las propias relaciones asociativas de los objetos entre sí y respecto a su contexto interno y externo.”

(Vasquez, 2013, p.25).

Entre las décadas de los años sesenta y setentas se plantea que el lienzo como soporte para la creación de obras de arte se ha agotado como medio para expresar las interrogantes o conflictos del ser humano y la sociedad. Uno de los mayores exponentes sobre este planteamiento es el artista Marcel Duchamp. Tal como menciona Oyarzún (2000):

“Cisión es el nombre que se le da en esta cita a lo que ambiguamente hemos llamado "ruptura". Podemos tomarlo a cuenta de concepto cardinal con el cual Duchamp ha pensado el contenido básico de su actividad: una actividad comandada por la

voluntad sistemática de romper continuamente con los esquemas prácticos y productivos históricamente fijados” (p.73).

Los artistas comienzan a postular un nuevo lenguaje que abarque con mayor capacidad los cuestionamientos hacia la vida y el arte.

El objeto logra contraponerse a la ilusión que genera la imagen pictórica. Se postula una lectura desde otro ideal artístico, donde el simulacro de la imagen y la representación, es remplazado por el empirismo del objeto y el valor de la experiencia.

3.2 Objetivos

Mis objetivos durante la carrera se han relacionado estrechamente con el propósito de develar una idea mediante el lenguaje simbólico en objetos sometidos a una transformación, con la finalidad de construir una obra visual.

Tomando estos elementos, he querido conformar un trabajo propio que contenga la ciencia alquímica, el sincretismo y el rito como eje central, de esta manera la obra se convierte en un canal entre el significado íntimo de cada espectador y un mundo fascinante en el cual lo oculto sea un componente esencial.

General

- Crear una serie de ocho objetos sagrados que desarrollen una relación entre el lenguaje y sus maneras de comprenderlo mediante la codificación de simbología.

Específicos

- Analizar el lenguaje mediante las posibilidades de transformar la significación inicial de un objeto, proponiendo re-significarlo como gesto artístico.
- Adoptar el racionalismo simbólico relacionándolo con los objetos para construir las ideas de ready-made y de religiosidad en un contexto de espiritualidad y de sincretismo

cultural.

- Desarrollar los conceptos de alquimia, sincretismo y rito en el contexto contemporáneo a partir de conocimientos de la cultura visual.

- Reflexionar sobre la posición que se le ha adjudicado históricamente a la mujer respecto a la espiritualidad y conocimiento.

3.3 Descripción técnica

- Las obras que se exhibirán están hechas mediante la intervención de diferentes objetos o materiales, ya sean adquiridos o encontrados.

- A cada obra se le dio un tratamiento específico relacionado a la transformación de significado relacionado a la simbología y lenguaje como medio constructor de realidad.

- La muestra será de características museográficas.

Algunas imágenes de las obras que componen el proyecto final

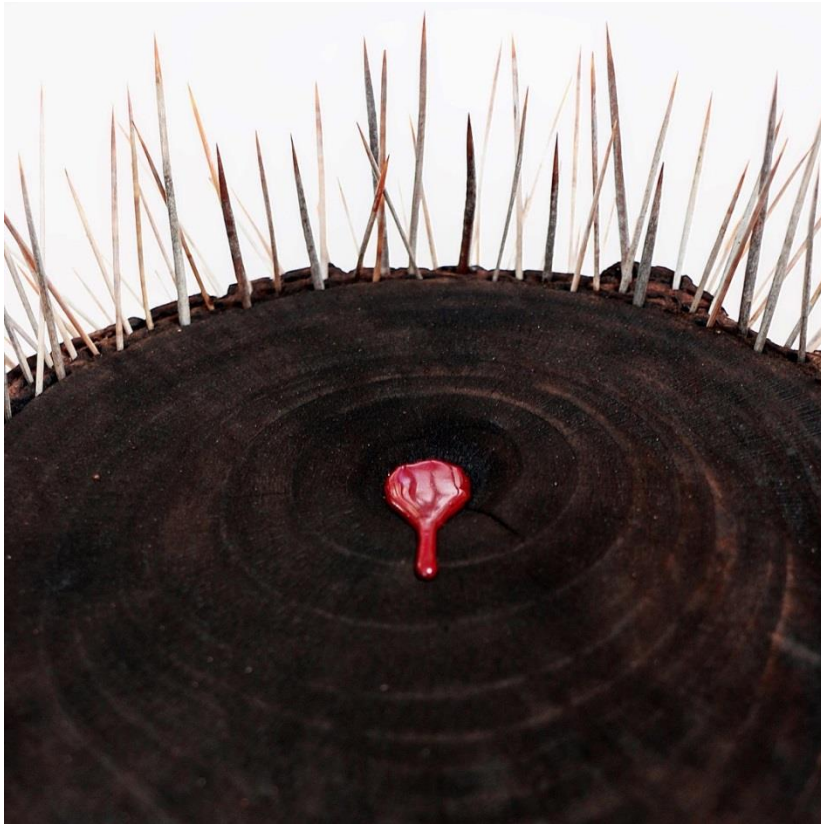

(Imagen 12) Isidora Kauak. “Dentada” 2017.

Instalación, 14x35x27cm.

(Imagen 13) Isidora Kauak. “Dentada” 2017.
Instalación, 14x35x27cm.

(Imagen 14) Isidora Kauak. “Dentada” 2017.

Instalación, 14x35x27cm.

Esta obra fue creada al reflexionar en torno a determinados elementos simbólicos que se relacionan con la posición femenina ante la religión, sexualidad, espiritualidad y la sabiduría.

“Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir; serán apedreados; su sangre será sobre ellos ” (Levítico 20:27)

“No dejarás con vida a la hechicera.” (Éxodo 22:18)

(Imagen 15) Isidora Kauak. “Taraxacum” 2017.

Instalación, 20x25 cm

La casa de las palmeras estaba más blanca de lo habitual.

No había ruidos ni tacones clavados en las baldosas.

Él comenzó a dormir en mi cama para no molestarla.

La herida tenía el aspecto de un cráter y aunque estuviera cubierta de gasas, el ácido olor a carne se alojó en mis recuerdos.

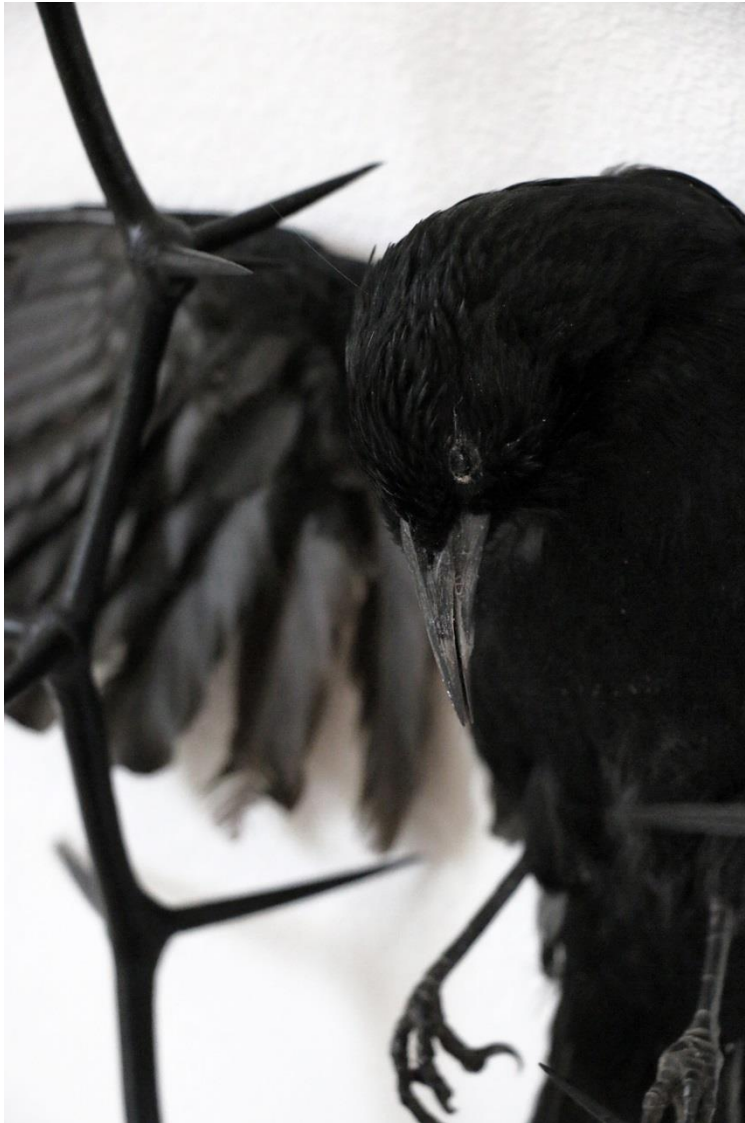

(Imagen 16) Isidora Kauak. “Sin ojos” 2017.
Instalación. 40x60 cm.

(Imagen 17) Isidora Kauak. “Sin ojos” 2017.

Instalación. 40x60 cm.

(Imagen 18) Isidora Kauak. “Sin ojos” 2017.

Instalación. 40x60 cm.

~~Cría cuervos y te sacarán los ojos~~

Esta obra surge desde la reflexión y el análisis del refrán popular “cría cuervos y te sacarán los ojos”.

¿Cómo representar la imposibilidad de percibir más allá de lo que cotidianamente se ve? O es acaso que nosotros por opción propia generamos estrechos vínculos con la ceguera ante el cuestionamiento de lo que nos rodea?

Para la creación de esta obra se utilizaron elementos relacionados al territorio nacional chileno: un tordo chileno (Kureo en mapudungun). Ave de plumaje negro que se encuentra en gran parte de Chile, desde Atacama hasta el Estrecho de Magallanes.

El cuerpo sin vida del tordo fue encontrado en un cerro y se le dio un tratamiento taxidérmico. De esta manera fue posible manipular las vértebras cervicales y las articulaciones de las alas. Cabe mencionar que los globos oculares del ave fueron sacados como acto simbólico.

El segundo elemento utilizado en la composición de la obra es una rama de Algarrobo, especie arbórea que habita en Chile.

Sus espinas “atrapan” al tordo ciego, adquiriendo la significación de suplicio.

(Imagen 19) Isidora Kauak. “Kraken” 2017.

Instalación. 50x120 cm.

(Imagen 20) Isidora Kauak. “Kraken” 2017.

Instalación. 50x120 cm.

Los Monstruos Marinos

Pretendo mostrar mi espíritu,
pero no había previsto la dificultad
que implica desnudar un cuerpo.
Me sentí libre en la profundidad del océano.
Sin voz entre las voces.

Sólo arde en preguntas el lugar perfecto
para encontrar el olvido de los supuestos vivos
Ahí, donde otros hunden sus cuerpos
arrastrados hacía el fondo de las heridas.

Soñé contigo.
Te desesperabas de mil maneras,
y murmurabas tantas cosas.
Sé que en la inmensidad de esta noche,

la Tierra emana un resplandor lleno de misterio
que queda a través de los siglos.
Y desde tu profunda ausencia, escuchar que me amas
es como oír el abismo.

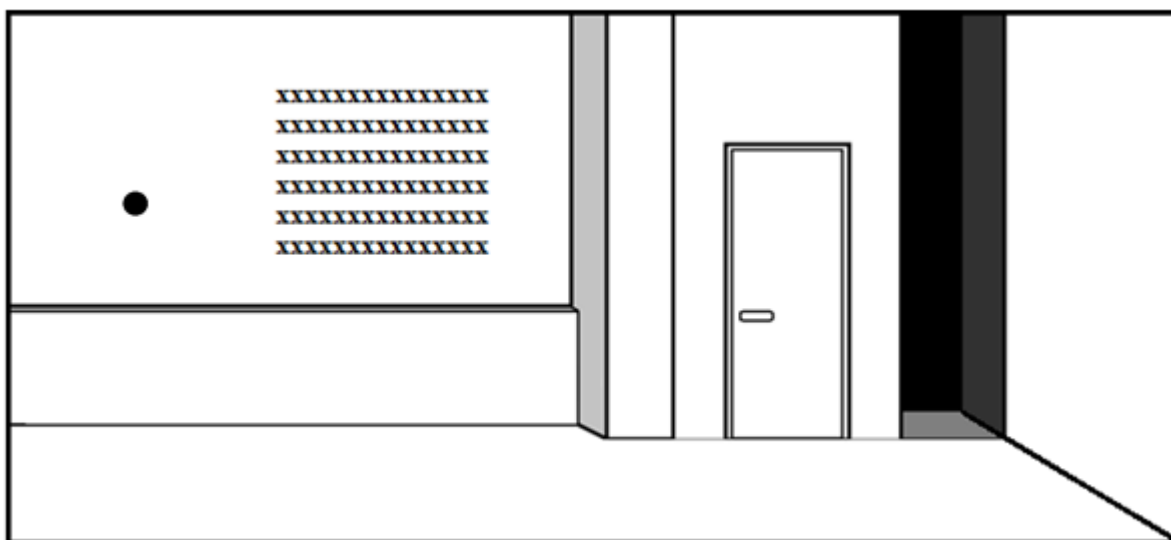
El silencio de la muerte persiste.
El nombre no se ha borrado, tu rostro sí.
Y no entiendo el espíritu en sí mismo.
Sólo sé que no quiero olvidarte,
que no quiero envejecer sin haberte visto lo suficiente.

Isidora Kauak A.

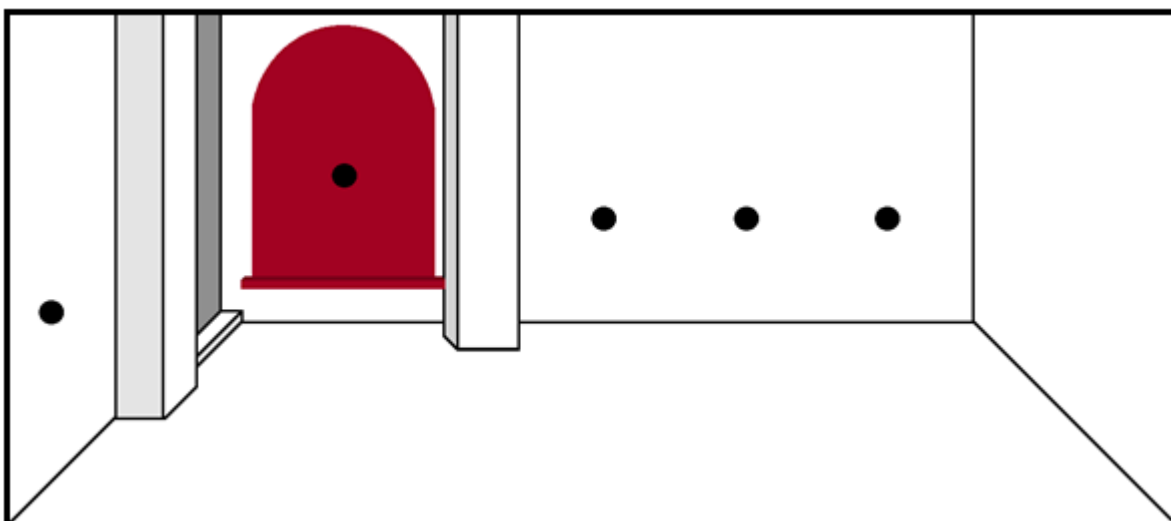
3.4 Montaje

La propuesta de montaje para las obras de este proyecto comenzó durante los últimos meses del año 2017.

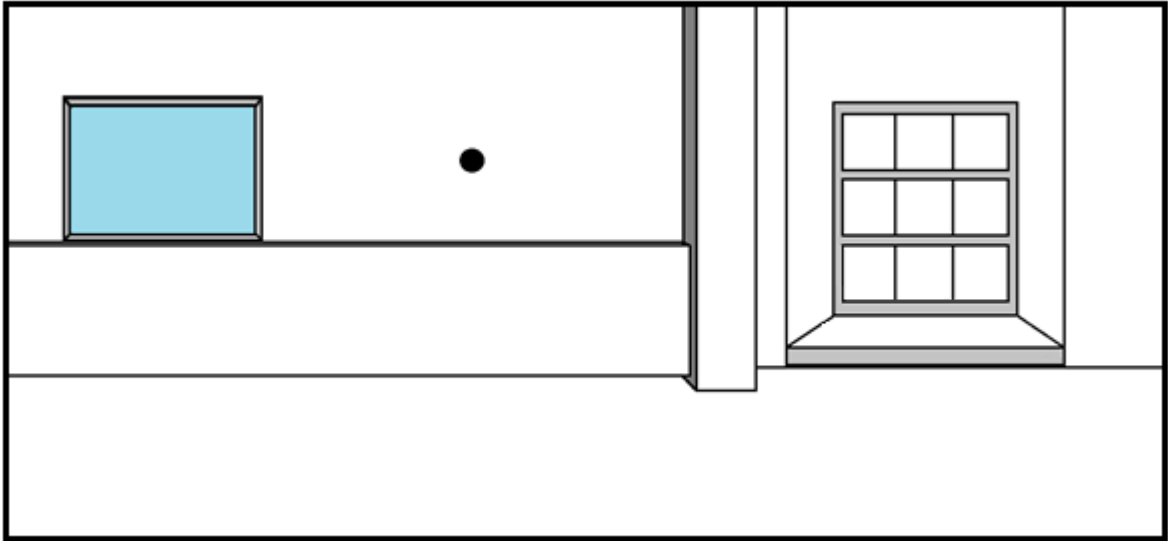
En un principio las obras serían expuestas en el taller número 24 de la Facultad de Artes Visuales.

(Imagen 21) Propuesta de montaje taller 24.

(Imagen 22) Propuesta montaje taller 24.

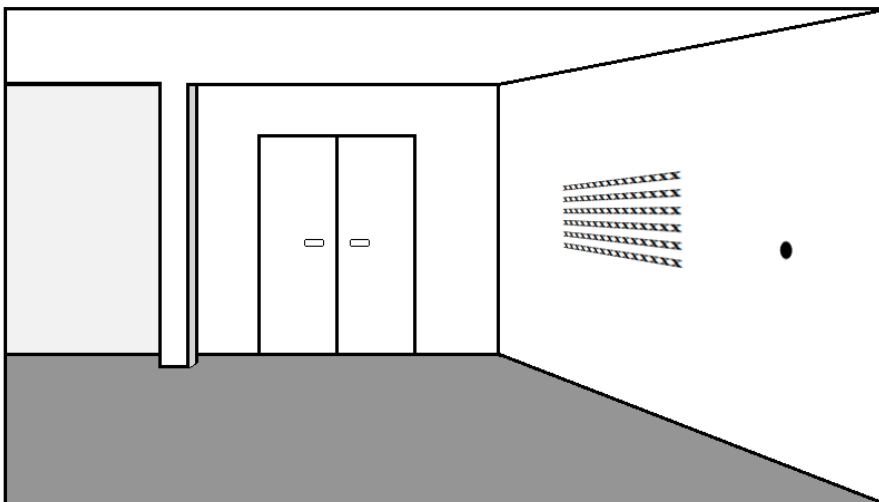

(Imagen 23) Propuesta montaje taller 24.

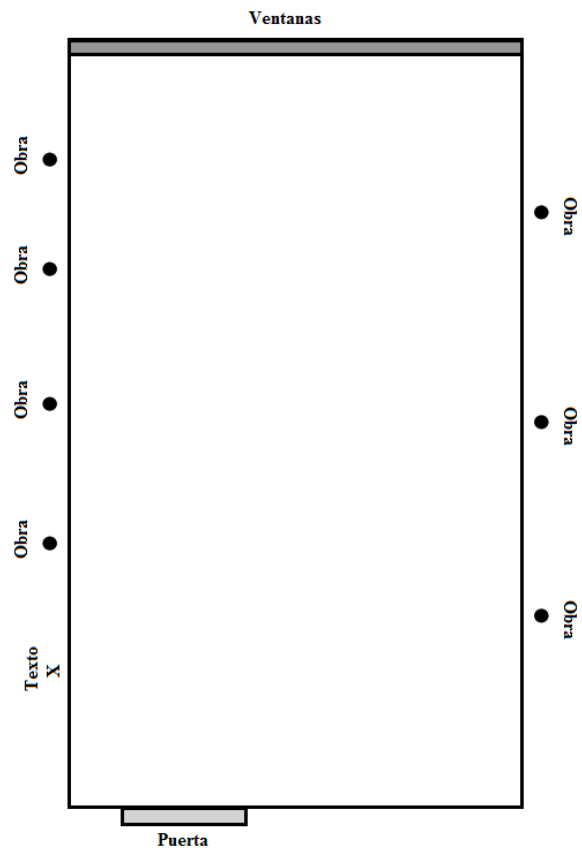
Finalmente se utilizará el taller 23 de la Facultad de Artes Visuales para exponer 7 piezas de diferentes formatos ubicadas en los muros laterales.

El texto estará ubicado al comienzo de la pared izquierda del taller como punto de partida.

Taller 23

(Imagen 24) Propuesta montaje taller 23.

(Imagen 25) Propuesta montaje taller 23.

3.5 Referentes

Tierras raras (Ouija) de Alejandra Prieto, 2013:

(Image 26) Alejandra Prieto. “Tierras raras (Ouija)” 2013.

El espiritismo siempre ha despertado curiosidad en mí.

Durante el siglo XIX una práctica común de la elite, era utilizar un tablero de madera con las letras del alfabeto, los números del 0 al 9, las palabras, adiós, sí y no para establecer algún tipo de comunicación con los espíritus de las personas que habían muerto en la guerra o a causa de enfermedades.

El primer documento legal de los tableros de Ouija data del 10 de mayo de 1880. Este documento es una patente que registra el producto a nombre de Elijah J. Bond como creador. La patente fue vendida años después a William Fuld, quién creó una empresa para producir los tableros. La compañía de juguetes Parker Brothers compró la empresa de Fuld en 1966 y finalmente, en 1991 la conocida compañía de juguetes familiares Hasbro compró Parker Brothers.

Hasbro comenzó a comercializar estos tableros como un juego de mesa familiar que

respondía todas las preguntas que los participantes hicieran.

Las experiencias de las familias que lo jugaban no eran del todo buenas, pero esto no impidió que Hasbro, hasta el día de hoy, sigan vendiendo tableros.

(Imagen 27) Tablero de Ouija Hasbro. 2017.

La obra de Alejandra Prieto reflexiona en torno a las creencias enmarcadas por el contexto social del siglo XIX respecto a la iglesia católica y su religiosidad; la moralidad y la intelectualidad laica. Estas reflexiones se relacionan con nuestros tiempos actuales dentro de la obra. La artista vincula el internet, redes sociales y diferentes mecanismos modernos que son capaces de emitir señales a la mesa en donde está tallada la Ouija con el objetivo de darle movimiento a una pelota hecha de hemetita para que ésta pueda desplazarse por las letras y formar palabras.

Indagar sobre el planteamiento de esta obra me hizo darme cuenta de que no era necesaria una estética teatral para que la representación de sucesos “mágicos” ocurriera.

Tierras raras (Ouija) contiene una poética mágica, una elegancia sublime y un atractivo curioso sin la necesidad de sobrecargar el objeto.

Requiem de Ruben Castillo, 2002:

(Imagen 28) Ruben Castillo. “Requiem” (2005)

(Imagen 29) Ruben Castillo. “Requiem” (2005)

Siempre me han interesado los relatos sobre homicidios. Estos presentan una narración interesante en cuanto a la objetualización del cuerpo, la muerte y a la psiquis humana. En la fotografía forense la estética de los cuerpos se transforma al ser convertidos en envoltorios llenos de evidencia

Es por esto, que me interesa el artista visual chileno Ruben Castillo, su trabajo aborda la muerte contenida en metáforas y disfraces que terminan componiendo simulacros.

En esta obra la representación del cuerpo se asocia a estructuras metálicas y frías, en donde éste se despoja de la *persona* y se convierte en un envoltorio sin vida.

El tiempo, los recuerdos, el olvido y la indiferencia son conceptos que envuelven Requiem y muchos de los trabajos de Ruben Castillo.

CONCLUSIONES

Durante todo el período de tiempo que trabajé en torno a este proyecto mi percepción sobre el significado de las Artes visuales cambió de manera considerable. Este cambio perceptivo se gestó dentro de un proceso tanto académico como personal durante los años 2017 y 2018.

En mis obras prevalece establecer cierto contacto sobrenatural utilizando el lenguaje simbólico a partir de la pérdida de un familiar cercano.

El hecho de perder a un ser querido y experimentar la muerte a temprana edad fue el detonante que impulsó en cierta medida esta investigación y trabajo final. Sin embargo, este detonante me llevó a profundizar en determinados conceptos llenos de contenido e historia.

Al finalizar este proceso, traduzco esta experiencia reafirmando que el lenguaje es, sin duda alguna, nuestra mayor fuente de magia.

BIBLIOGRAFÍA

- Eaton, J. Morgenthal, D. y Terry Kilby, T. (2002). El libro del aprendiz de brujo. Barcelona, España. RBA Libros.
- Eco, H. (2007) Historia de la fealdad. Barcelona, España. Random House Mondadori, S.A.
- Horacio. (2008) Sátiras. Epístolas. Arte poética. Madrid. Editorial Gredos.
- Oyarzún, P. (2000). Anestética del ready-made. Santiago: LOM/ Universidad Arcis.
- V.V.A.A, 2011. Glosario visual de técnicas artísticas. De la Antigüedad a la Edad Media. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- Pérez, A. (1970). El sentimiento del absurdo en la Pintura. Ensayo sobre Hieronymus Bosch.
(2ª ed.) Santiago, Chile: Editorial Universitaria.
- Perrault, C. (2015). Colección de Charles Perrault: Clásicos de la literatura. España: [E-ARTNOW].
- Simon, H. (1987). El libro de oro de la Alquimia. Barcelona, España. Muñoz Moya y Montraveta, editores, S.A.
- Vásquez, A. (2013). Arte conceptual y Posconceptual. La idea como arte: Duchamp, Beuys, Cage y Fluxus. Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, 37 (1), 1-29. http://dx.doi.org/10.5209/rev_NOMA.2013.v37.n1.42567

LISTADO DE IMÁGENES

Imagen 1: Kauak, I. (2015) Fotografía. Retrato de un cadáver de Barba azul 1.

Imagen 2: Kauak, I. (2015) Fotografía. Retrato de un cadáver de Barba azul 2.

Imagen 3: Kauak, I. (2016) Grabado. Lo Pagano.

Imagen 4: Kauak, I. (2016) Grabado. Aquelarre, Compedium Maleficarum 1.

Imagen 5: Kauak, I. (2016) Grabado. Aquelarre, Compedium Maleficarum 2.

Imagen 6: Kauak, I. (2016) Grabado. Aquelarre, Compedium Maleficarum 3.

Imagen 7: Kauak, I. (2016) Fotografía. Rotten.

Imagen 8: Kauak, I. (2017) Instalación. La animita de Isidora.

Imagen 9: Kauak, I. (2017) Instalación. XXK.

Imagen 10: Kauak, I. (2017) Video. Comunicación.

Imagen 11: Kauak, I. (2017) Video. Comunicación.

Imagen 12: Kauak, I. (2017) Instalación. Dentada.

Imagen 13: Kauak, I. (2017) Instalación. Dentada.

Imagen 14: Kauak, I. (2017) Instalación. Dentada.

Imagen 15: Kauak, I. (2017) Instalación. Taraxacum.

Imagen 16: Kauak, I. (2017) Instalación. Sin ojos.

Imagen 17: Kauak, I. (2017) Instalación. Sin ojos.

Imagen 18: Kauak, I. (2017) Instalación. Sin ojos.

Imagen 19: Kauak, I. (2017) Instalación. Kraken.

Imagen 20: Kauak, I. (2017) Instalación. Kraken.

Imagen 21: Kauak, I. (2017) Montaje. Sin título.

Imagen 22: Kauak, I. (2017) Montaje. Sin título.

Imagen 23: Kauak, I. (2017) Montaje. Sin título.

Imagen 24: Kauak, I. (2017) Montaje. Sin título.

Imagen 25: Kauak, I. (2017) Montaje. Sin título.

Imagen 26: Prieto, A. (2013) Instalación. Tierras raras (Ouija).

Imagen 27: Hasbro. (2017) Tablero de Ouija.

Imagen 28: Castillo, R. (2005) Instalación. Requiem.

Imagen 29: Castillo, R. (2005) Instalación. Requiem.