

UNIVERSIDAD
Finis Terrae

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTES
MAGISTER EN INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN FOTOGRÁFICA

Obsesión Híbrida

TAMARA ROMINA JARA CARO

Memoria de obra presentada a la Facultad de Artes
de la Universidad Finis Terrae para optar al grado de
Magister en Investigación y Creación Fotográfica.

Profesora Guía: Camila Estrella

Santiago, Chile
Agosto, 2020

Índice

Introducción	p. 1
Capítulo 1: “Silencio, el canto de las cigarras penetra las rocas”	p. 3
Capítulo 2: “Influencias de Oriente a Occidente”	p. 9
Capítulo 3: “Fusión Cultural”	p. 25
Capítulo 4: “Origami y Arte Precolombino”	p. 33
Capítulo 5: “Obsesión Híbrida”	p. 54
Conclusión	p. 88
Bibliografía	p. 89

Introducción:

El Oriente ha estado presente como inquietud durante la mayor parte de mi vida, en una primera instancia esta cultura llega como influencia por medio de dibujos animados llamados animé, esta animación me lleva a un viaje mental hacia una nación que posee costumbres e ideologías muy diferentes a las que propone el mundo occidental.

Posteriormente estas inquietudes se transforman en la necesidad de empaparme de esa cultura y querer aprender cada vez más de ella, experimentando diferentes técnicas artísticas, aprendiendo el lenguaje y costumbres esenciales a las cuales pude acceder.

La fotografía es una disciplina que me permitió la experimentación y registro de este proceso, partiendo por descubrir técnicas como en el caso del cianotipo hasta ese entonces desconocidas para mí, aplicación de software como el Photoshop, comprender que en la imagen, no solamente podemos encontrar como protagonistas elementos ligados a la realidad como es el caso de paisaje y figura humana, sino que también nuestro componente principal puede ser abstracto como es el caso de los pliegues del Origami o decodificar un mensaje mediante la imagen de un texto. Más que la fotografía el procedimiento de ocupar la imagen para poder transmitir el mensaje de la obra es el elemento principal que ocupo.

¿Es posible producir un híbrido que una ambas culturas?, este cuestionamiento está latente en el trabajo y a través de él aparecen múltiples factores como la búsqueda e investigación constante sobre una cultura no propia mediante imágenes y escritos, lo que a medida que transcurre el tiempo se transforma en una obsesión invariable, nace la necesidad de transformar características propias de una técnica oriental como el Origami y la poesía Haikú, a través de la tensión cultural por medio de la fusión de ambas y así provocar un dialogo entre uno y otro país.

Para ello es necesario conocer como también entender ciertos elementos fundamentales que ayuden a resolver esta pregunta y la potencien desde el punto de vista creativo como también plástico.

El primero es el lenguaje enfocado en la poesía japonesa denominada Haikú, para ello es necesario poder entender su historia e importancia, así como también su estructura ya que es fundamental como punto de partida para la creación.

Lo segundo es la selección de una técnica específica para trabajar que es el plegado del papel u Origami.

El tercer punto es la acción de este proceso, de cómo al utilizar estos elementos que pertenecen a Japón se transforman en un aspecto del lenguaje y de manera física a través de objetos híbridos.

El cuarto y último punto son las influencias de oriente y occidente, ya que se construyen a través de un proceso de mezclas entre culturas lo que permite afianzar el concepto de lo híbrido en el proceso de investigación.

Capítulo 1

“Silencio, el canto de las cigarras penetra las rocas”

Según el poeta Octavio Paz la literatura Japonesa ha estado presente desde tiempos antiquísimos, al pensar en Japón desde un punto de vista occidental su característica fundamental es la extrañeza, con personas que crean un sistema en base a metodología autosuficiente cerrado al resto del mundo basado en la perfección, la simpleza y pulcritud, pero a pesar de ello sus principales influencias son extranjeras ya que provienen de China; su filosofía, caligrafía, la moral, las artes en general y el lenguaje. Aquí el Japonés sintetiza y transforma estos elementos haciéndolos propios y produciendo una mezcla de ambas culturas.

El primer acercamiento a la literatura surge en el siglo X mediante las novelas de dos mujeres, estas damas son la señora Murasaki y la señora Shonagon, que pertenecían a la nobleza japonesa de esa época, ellas dan a conocer por medio de estos escritos dos puntos de vista importantes: el primero es la visión femenina entorno a las características estéticas al momento de admirar a una persona del sexo opuesto, es decir la belleza. El segundo es abordado mediante un punto de vista masculino en donde la estética se piensa de forma más profunda indagando no solo en lo superficial, sino que yendo más allá dando importancia a la poesía y caligrafía.

Aquí se desarrolla una característica que oculta la cultura japonesa, ya que su forma social y tradicional está enfocada en el patriarcado, sin embargo se contraponen al ser estas mujeres las precursoras de estos escritos, novelas y diarios que dan pie a la literatura Japonesa.

A continuación la evolución de la literatura japonesa fluye hacia la corriente Budista, donde se desarrollan escritos relacionados con la filosofía, la meditación y el concepto del vacío. El teatro Noh¹, es una de las artes que está altamente

¹ Teatro de origen japonés que mezcla danza y música, otorgando un clima serio y dramático en sus representaciones. Herrera N. (2015) *“La Magia del Noh”: Un estudio sobre los elementos fantásticos del teatro Noh*. Montevideo, Uruguay.

influenciada por la filosofía del budismo zen, donde confluyen la música, la danza y se desarrolla una poesía dramática que tiene una alta belleza en sus escritos.

Tras el paso de esta época nos encontramos con la llegada al poder de la familia Tokugawa, surge la clase social de los mercaderes que se convierten en una influencia importante en las artes y la vida social de ese entonces aquí nace una agrupación de artistas llamada Ukiyo – e (Pinturas del mundo flotante), los cuales se abordaran con mayor detalle en el siguiente capítulo. Paralelo a esto en temas de literatura nace la novela picaresca llamada Ukiyo Soshi que se vuelve muy popular. Junto a todos estos movimientos que van floreciendo surge también la poesía Japonesa con Matsuo Basho², que da un momento de tranquilidad e introspección, en este mundo lleno de desenfreno y locura.

Basho construye un tipo de poesía nueva sacada del “Hakai no Renga”³. Para entender esto con mayor claridad es necesario explicar que la poesía tradicional japonesa es breve y está compuesta por versos de siete y cinco silabas, los poemas cortos llamados Waka están compuestos por treinta y un silabas divididas en dos estrofas la primera de tres versos de cinco, siete y cinco silabas, la segunda de dos versos ambos de siete silabas, esta estructura permite la participación de más de un creador ya que uno podía escribir la primera parte y otro terminar la segunda, los primeros temas tratados tuvieron relación a las estaciones del año y se denominaron Renga o Renku. Basho comienza a practicar la creación poética colectiva, donde brota lo inesperado y súbito. En síntesis el Hakai no Renga es un poema breve que utiliza elementos naturales en sus escritos y que antecede al Haikú.

² Poeta Japonés considerado el más famoso del periodo Edo. Formó parte de un selecto grupo de poetas junto a Buson, Issa y Shiki. Comenzó la disciplina de la escritura a muy temprana edad y eso le permite ser reconocido en Japón, posterior se aleja de los circuitos literarios dedicándose a viajar, en búsqueda de una fuente de inspiración. Su obra más importante son las “Sendas de Oku”. Gamarra J. “Sendas de Oku”: *Poemas de Matsuo Basho*. PDFDM Literatura, libros y más .Lima. Recuperado https://poetasdelfindelmundo.com/poesia/sendas_de_oku-matsuo-basho/

³ Forma de poesía tradicional japonesa, unión de dos estilos correspondientes al Hakai y Renga, este último corresponde a la forma culta dentro del poema, por el contrario el Hakai permite dar libertad a la escritura ya que no posee una estructura determinada. Kim C. (2001-2015). “Rincón del Haikú”. Revista electrónica del Haiku. Recuperado http://clasica.elrincondelhaiku.org/pub_int_origevol.php

El Haiku se desprende del poema Hakai, es un poema compuesto por diecisiete silabas y tres versos de cinco, siete y cinco, donde Basho transforma el sentido, en creación del momento, exclamación, caligrafía, pintura y meditación todas estas características desarrolladas en estos breves escritos amplían el espectro e incluso se introducen en lo espiritual mediante el budismo. Este poema tiene características muy complejas ya que al escribirlo a pesar de ser breve tiene un significado muy profundo.

La estructura formal de este escrito se divide en dos partes la primera tiene que ver con lo general su ubicación, tiempo/ espacio y elementos pasivos, la segunda contiene un componente activo e inesperado.

Según Roland Barthes el Haiku posee características que nos llevan a pensar en lo fantasmagórico, es como tomar un cuaderno observando el entorno. En el caso de los poetas más destacados las temáticas están relacionadas con la naturaleza y a través de esta fuente de inspiración realizan breves anotaciones, sobre la impresión que le causa al poeta ese instante, a través de un lenguaje simple, pero que a la vez es profundo.

Estos poemas no buscan la comprensión y eso lleva al lector a percibir una ausencia y ruptura del sentido, dando libertad para crear al poeta una frase propia y darle importancia bajo sus propios parámetros. El haiku se liga también a lo que es la emoción poética, es decir, la sensibilidad de la percepción. Todas estas características se contraponen a occidente ya que en la escritura Occidental el sentido impregna todas las cosas.

Ahora es importante también abordar el tema del lenguaje japonés, esta lengua se compone de silabarios llamados: Hiragana, Katakana y Kanji. El primero corresponde a escrituras que pertenecen solo al vocabulario japonés, el segundo se utiliza para palabra extranjera, el tercero es la escritura que proviene de China y que los japoneses adaptan.

Al conocer el lenguaje extranjero específicamente el japonés es difícil de comprender, ya que posee elementos que para la cultura occidental son casi imposibles de traducir. A pesar de ello hay algo que lleva a pensar en el beneficio que se podría obtener de la visión de este lenguaje tan distinto al nuestro, por ejemplo percibir un paisaje dentro de la palabra que nuestro lenguaje nunca podría descubrir, ya que los ideogramas son verdaderas obras de artes pequeñas, insertas en la escritura.

Algo importante a destacar es la distinción que hace este lenguaje de lo animado y lo inanimado. Lo animado corresponde a los seres humanos y animales, mientras que lo inanimado se refiere a objetos, pero hay una acepción cuando se trata de personajes ficticios ya que estos forman parte del lenguaje inanimado.

En síntesis el Haiku es un tipo de poema japonés que consta de una estructura que comprende cinco y siete sílabas, donde el artista realiza la acción de observar un entorno específico natural dando un sentido poético a este, ya sea individual o colectivo. Estos breves poemas pueden ser la compañía de grabados o acuarelas por lo que no necesariamente aparecen exclusivamente en libros, en algunas ocasiones carecen de sentido y descolocan al lector.

La referencia del Haiku en la obra es tomada desde la estructura, es decir, se escriben siete haikus con sus sílabas correspondientes, ocupando partes de poemas de Matsuo Basho y mezclando estos escritos con elementos que corresponden a la cueca.

A su vez la cueca que pertenece al baile típico chileno, es tomada desde el punto de vista de su contenido y estructura, ya que con ello se pueden tomar ciertas características propias de la nación. Es por esto que a continuación se explicara la estructura de la cueca.

La organización lírica de la cueca está compuesta por dos estrofas y un remate y posee rima en los versos pares. En la primera estrofa encontramos cuatro versos de ocho sílabas, la segunda estrofa son siete versos que se componen de siete y cinco sílabas, para finalizar con dos versos de siete y cinco sílabas.

Esta, a diferencia del Haiku, posee rima consonante, es utilizada en la obra por ser un elemento característico y propio de la cultura chilena, ya que está impregnada como baile nacional, además de ser una tradición oral en la voz de cantores populares, que ha sido transmitido de generación en generación.

De estas mixturas aparece una creación híbrida que funde ambas culturas, ya que por una parte tenemos al poema tradicional japonés y por otra al folclore Chileno, cada poema es recitado en lengua materna y traducido al japonés.

Imagen N° 1: Otsu “Matsuo Basho”. (2014)

Fuente: <http://www.japan-photo.de/e-basho.htm>

Imagen N° 2: Cantautora Chilena, Margot Loyola. (2018)

Fuente: <https://www.latercera.com/cultura/noticia/margot-loyola-los-cien-anos-la-mujer-fantastica-del-folclor-chileno/321232/>

Capítulo 2

“Influencias de Oriente a Occidente”

Oriente específicamente Japón ha tenido influencias desde su origen de culturas afines como son la coreana y la China. Los japoneses modifican algunos aspectos tomados de estas culturas, adaptando y produciendo un arte refinado y exquisito.

Esta cultura se ha adaptado a la amenaza de los desastres naturales, es por ello que toman una religión llamada Sintoísta, la cual consiste en venerar a los espíritus de la naturaleza, más adelante esta creencia convive con el Budismo.

Con la llegada de esta religión, llega también el arte a Japón, ya que a través de esta creencia se desarrollan disciplinas como la caligrafía, construcción de templos y esculturas. La cultura japonesa que parte bajo la influencia de la cultura China, poco a poco se desprende generando una cultura propia.

En cuanto al idioma se crea un silabario llamado Hiragana, posteriormente China intenta invadir Japón, este a su vez para defenderse crea una clase ligada a la guerra, llamada Samurai, poco a poco la población busca protección entorno a ellos, formando comunidades que están al mando de estos señores feudales.

La religión va tomando cada vez una mayor importancia, ya que propone un camino hacia la iluminación que se ve reflejada en diversos tipos de arte como el ikebana, haiku, teatro, arquería, entre otros.

El Bushido (camino del guerrero), es una filosofía practicada por los Samurai, tiene muchos principios similares al budismo y lo aplican en la construcción de templos cuyo sentido abarca lo simple y sobrio evitando los detalles.

Se inicia la época Momoyama y la capital del país es Kioto, este periodo es importante, ya que se produce el primer contacto con Occidente, adquiriendo armas de fuego y transformando las fortalezas en piedra, decorando los castillos con motivos pictóricos de la Historia del Japón.

Imagen N° 3: Interior palacio *Hommaru* Japón. 2018

Fuente: Kyodo via AP Images / Gtres 4 de junio de 2018.

Las pinturas del paisaje tuvieron un auge en ese periodo, mostrando escenas de la vida cotidiana.

Posteriormente llega el periodo Edo con el clan Tokugawa al poder y con ellos prohíben todo contacto con occidente, tanto en aspectos religiosos como de migración. La razón por la cual cortan contacto, es por cuestiones de temor ya que estos pensaban que desde el exterior su gobierno tendría una amenaza. Adoptan una estructura jerárquica y filosofía confucionista.

Posterior al periodo Edo viene la reforma Meiji, donde se termina el aislamiento y las influencias de Japón transitan a occidente llamando la atención de artistas como Van Gogh, Monet, Manet, Degas, Gauguin, Toulouse-Lautrec entre otros.

Por otro lado, lo que recibe Japón de Occidente son técnicas de fotografía e impresión.

El grabado en Japón se inicia con la técnica de la xilografía (incisiones con gubia en madera) que se utiliza para la impresión de libros en el periodo Edo,

contratando dibujantes, xilógrafos y grabadores, posterior a esto y a partir de esta técnica, nace un grupo de artistas muy importante, marcando las influencias de Japón hacia el exterior, el llamado Ukiyo-e.

Los Ukiyo-e se caracterizaban por realizar una técnica de grabado innovadora entorno a la xilografía, su fin era construir por medio de sus obras un mundo fugaz y efímero, tratando temas de la vida cotidiana, espectáculos, hechos históricos, escenas eróticas que poseían una alta demanda popular en distintos formatos desde libros hasta afiches.

Los exponentes más importantes de este grupo de artistas, a mi juicio. Son tres: Utamaro, Hokusai y Hiroshige.

Imagen N° 4: Vista del monte Fuji, a través del puente Mannen en Fukagawa. (1999)

Fuente: Seiji Nagata, Hokusai: genius of the Japanese Ukiyo-e. Kodansha.

Comenzamos por Kitagawa Utamaro artista del Ukiyo-e que se caracteriza por dominar a la perfección la técnica de la cromoxilografía japonesa⁴, su tema se enfoca en el *bijing-ga* (*mujeres hermosas*). Aquí combina diversos procesos de impresión en el grabado en relieve, la aplicación de polvo de plata y oro, así como también la aplicación de colores frescos y claros en matices sobre un fondo brillante. Además realizó libros de historia Natural con ilustraciones de insectos, moluscos, plantas pájaros, tuvo una fuerte influencia en el artista Toulouse-Lautrec.

Imagen N° 5: Utamaro K. "Tres mujeres bellas". (2006)

Fuente: Kobayashi, Tadashi. 歌麿の美人 Utamaro's Beauties. Shogankukan.

⁴ Es un método de grabado que se ejecuta con un número ilimitado de maderas y tintas. Comienza con el tallado de la plancha madre, que lleva el diseño lineal y las formas principales de la obra. De esta plancha principal se hacen varias pruebas que se transportan frescas, las cuales se enumeran para una mejor identificación, la forma de imprimir es del color más claro hacia el color más oscuro. Anaya F. Balán A. Castagna R. (1975) "El Grabado". Centro Editor América Latina.

Imagen N° 6: Utamaro K. "Madre e hijo observando un espejo de mano". (1805)

Fuente: <https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/6884>

Imagen N° 7: Utamaro K. "Ilustración libro de insectos". (2017)

Fuente: <https://www.wdl.org/es/item/11832/view/1/16/>

Imagen N° 8: Utamaro K. "Detalle Ilustración Libro de Insectos".(2017)

Fuente: <https://www.wdl.org/es/item/11832/view/1/14/>

Katsushika Hokusai fue uno de los mayores exponentes del Ukiyo-e, comenzó a realizar su trabajo como artista a la edad de dieciocho años, entre sus estudios está el conocimiento de la pintura europea, también realizó obras que ilustraban novelas y es el creador del manga. Sus temas eran enfocados en la vida cotidiana, escenas mitológicas, animales, plantas, paisajes etc. La obra más importante que realizó fue la “Gran Ola de Kanagawa” que pertenece a su trabajo más conocido de “Las treinta y seis vistas del monte Fuji”, además convierte la pintura de flores y pájaros en un género reconocido. Su trabajo se destaca por la combinación de colores, los detalles y el realismo mágico⁵.

Imagen N° 9: Hokusai K. “La gran ola de Kanagawa” (1929)

Fuente: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/45434>

⁵ Movimiento literario y pictórico del siglo XX que intenta mostrar lo irreal o extraño, como algo cotidiano y común. Su objetivo no es despertar emociones, sino expresarlas tomando una postura frente a la realidad. Ferrando Castro M. (2019). “Que es el Realismo Mágico”: definición, características y autores destacados. Artículo Historia de la Literatura. Recuperado <https://redhistoria.com/que-es-el-realismo-magico-definicion-caracteristicas-y-autores-destacados/>

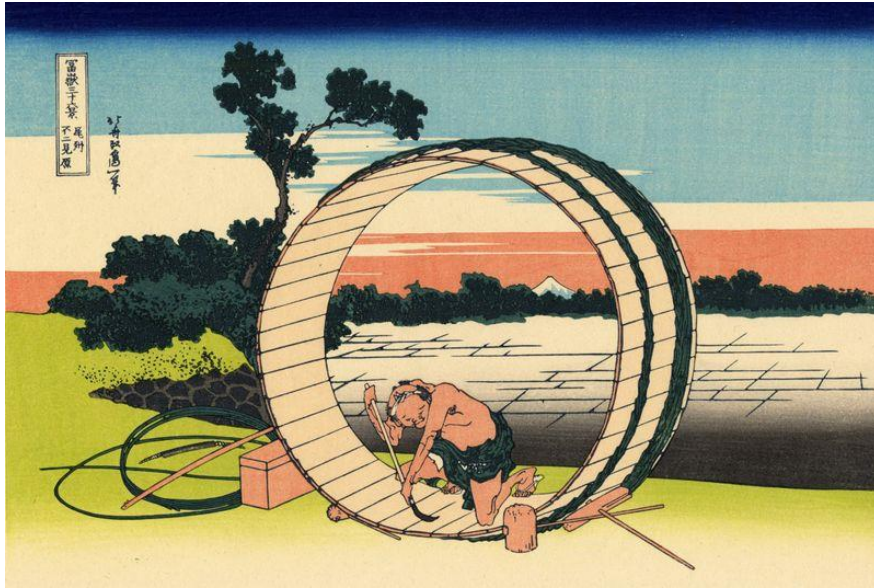

Imagen N° 10: Hokusai K. Bishu Fujimigahara 尾州不二見原. (1937)

Fuente: https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_1937-0710-0-166

Imagen N° 11: Hokusai K. Sketches of the Universe. (2016)

Fuente: <http://www.ukiyoe-ota-muse.jp/exhibition-eng/2016-hokusai-manga-universe>

Utagawa Hiroshige fue uno de los últimos grabadores que perteneció al Ukiyo-e, su trabajo se enfoca en la representación figurativa, es decir, trabaja con figura humana específicamente con mujeres, actores y guerreros, estas temáticas las hereda de su maestro Toyohiro. Su obra más importante son “las cincuenta y tres estaciones de Tokaido”, en las cuales representa ambientes naturales en distintos horarios y con diversos climas. Destaca por su influencia en los pintores impresionistas en especial en Vincent Van Gogh, quien quedó fascinado con su trabajo.

Imagen N° 12: Inside Akiba Shrine, Ukeji, No. 91 from One Hundred Famous Views of Edo (2006)

Fuente: <https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/121705>

Imagen N° 13: Hiroshige U. *Fudo Falls, Oji*, No. 49 from *One Hundred Famous Views of Edo*.(2006)

Fuente: <https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/121661>

Toda la importancia del Ukiyo-e desemboca en un concepto llamado “Japonismo”:

“Término que se utiliza para denominar la influencia del arte japonés, en el arte occidental”

Vallejos L. “Ukiyo-e y el Japonismo”

Hay dos posibles orígenes para esta palabra el primero es que proviene de Jules Claretie⁶ de su libro L’Art Francais 1872 y otros creen que Zola⁷ acuñó este término. Independiente de ello el Japonismo se inicia con la llegada de las estampas japonesas del Ukiyo-e a Europa, colocando un énfasis especial en las figuras de la Geisha, luchadores de Sumo y Samurai.

Los primeros acercamientos en el aspecto artístico hacia oriente fueron con un libro de bocetos de manga que pertenecían al maestro Hokusai y que estaba siendo utilizado como un papel decorativo de embalaje en un trabajo de porcelana. Tuvo que transcurrir una cierta cantidad de tiempo antes que las obras pertenecientes a las estampas japonesas fueran valoradas y provocaran una mayor influencia, los artistas que calaron ondo en la cultura de occidente fueron Utamaro, Hokusai e Hiroshige.

Tras la apertura de Japón hacia occidente, se da más fácil la llegada del arte japonés a Europa exhibiendo estas obras en Londres y Paris e incluso fundando una tienda de carácter decorativo basándose en elementos traídos de Oriente. En los medios de prensa comienzan a crearse artículos de moda e incluso se escribe un libro referente a ello, también surgen las revistas ilustradas con imágenes de estampas japonesas.

Muchos artistas europeos se vieron influenciados por este tipo de arte, ya que pensaban que era una forma de ampliar la visión sobre el arte y sacarlo de la forma encasillada que provocaba la academia.

⁶ Novelista, Dramaturgo, Historiador y Cronista francés. (1911) Enciclopedia Británica.

⁷ Escritor francés, líder del movimiento literario llamado naturalismo. Ruiza M. Fernández T. Tamaro E. (2004). Barcelona España Recuperado <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/z/zola.htm>

Los impresionistas fueron los más afectados por estas estampas japonesas, ya que poseían características similares como las temáticas de la vida cotidiana, la observación de la naturaleza y la representación de temas triviales.

Los artistas europeos por los cuales su influencia fue mayor, impregnando este tipo de arte en su trabajo plástico fueron: Claude Monet, Toulouse-Lautrec, Paul Cezánne, y Vincent Van Gogh.

Claude Monet posee en su trabajo una influencia directa de Utamaro y lo podemos observar en su obra “Camille en Traje Japonés”, ya que lo toma como un referente en la representación de esta mujer con una percepción occidental de lo que sería uno de los grabados de féminas de este artista.

Imagen N° 14: Monet C. La Japonaise (1876)

Fuente: <https://historia-arte.com/obras/la-japonesa>

Imagen N° 15: Utamaro K. Cortesana. (2017)

Fuente: Geishas, Tesoros de Japón

Al analizar y comparar ambas obras, además de ver la fuerte influencia que tuvo Claude Monet de Utamaro, podemos apreciar el movimiento que poseen ambas mujeres en la composición como también su protagonismo. En la imagen de la izquierda vemos que la muchacha viste un kimono con motivos referentes a la cultura oriental, también observamos en el fondo y suelo de la pintura abanicos que colocan en evidencia diferentes obras del maestro japonés. Varían los colores de cada imagen, pero se conserva la esencia del grabado japonés.

Toulouse-Lautrec, también influenciado por Utamaro, utiliza técnicas propias de la estampa como los colores planos, el realce de las formas por medio de líneas negras y las referencias entorno a los temas tratados en su obra como mostrar en su trabajo a las bailarinas de Moulin Rouge en poses atrevidas para la época, enfocado en las estampas eróticas del artista japonés.

Es importante destacar que Lautrec se sumergió tanto en oriente que transformó su firma a semejanza de los sellos con los cuales los maestros de las estampas japonesas firmaban sus obras.

Imagen N° 16 : Toulouse-Lautrec H. *“Salon de la ruedes Moulines”* (1922)

Fuente : <https://webmuseo.com/ws/musee-toulouse-lautrec/app/collection/record/180>

Imagen N° 17: Kitagawa U. "Mujer sentada en una veranda". (1798)

Fuente: <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/mujer-sentada-en-una-veranda/13917a53-4c1c-48b0-ac8e-acccf1a9210f>

Al analizar estas obras vemos una similitud en la postura de las mujeres de ambas composiciones, además de acentuar las características de femineidad en una y otra obra, colores sutiles en sus vestimentas en particular de las dos mujeres en primer plano, se asemejan a los pigmentos utilizados por el artista japonés en el kimono de su musa inspiradora.

Por otro lado Cezánne enfoca algunos de sus trabajos tomando referencias en cuanto a las series que proponían los maestros orientales en sus estampas, es por ello que realiza 44 óleos y 43 acuarelas de la montaña de Santa Victoria, así como Hokusai creó las 36 vistas del Monte Fuji.

Imagen N° 18: Cézanne P. "Montaña Santa Victoria". (1906)

Fuente: <https://www.cezannecatalogue.com/catalogue/entry.php?id=890>

Imagen N° 19: Hokusai K. 『凱風快晴』 - Gaifū kaisei. (1830)

Fuente: <http://nihongo.monash.edu/ukiyoe/hokusai.html>

Por ultimo hay que destacar a Vincent Van Gogh quien queda maravillado con el arte del Ukiyo-e, lo que se transforma en fuente de inspiración para sus obras. Hiroshige es el artista que más lo influencia, ya que admira la propuesta de tratamiento del color, así como la visión que plantea sobre la perspectiva.

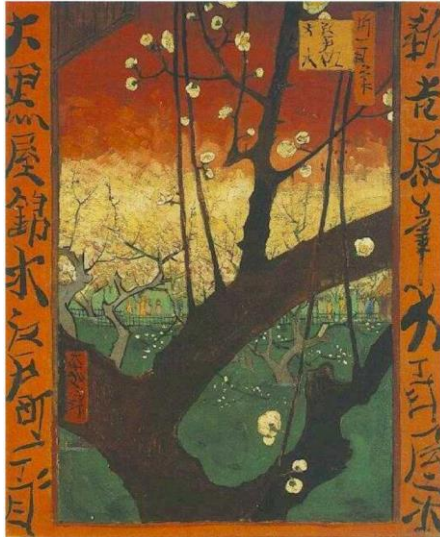

Imagen N° 20: Van Gogh V. Flowering Plum Orchard. (1887)

Fuente: <https://www.vangoghmuseum.nl/nl/collectie/s0115V1962>

Imagen N° 21: Hiroshige U. "Ciruelos en Flor". (1857)

Fuente: <https://honolulumuseum.org>

Capítulo 3

” Fusión Cultural”

Las mezclas y fusiones entre culturas siempre han estado presentes a lo largo de nuestra historia, en múltiples aspectos, siendo nuestro propio origen como pueblo sudamericano una mixtura de diferentes razas.

A través de estas mezclas como seres humanos nos vamos empapando de gestos, acciones, hábitos que influyen en nuestro diario vivir e incluso podemos involucrarnos tanto en admirar una cultura que se quisiera llegar a tomar como propia, aunque en la realidad fuera imposible hacerlo producto de múltiples, factores que van desde lo físico, hasta el detalle más mínimo, como es el simple hecho de comunicarse.

Esa admiración hacia una cultura no propia (Japón) ha existido siempre, en mí y en el proceso creativo que desarrollo, descubriendo sus aspectos artísticos, su idioma y costumbres, pero tomando como referencia el pasado ya que según mi percepción, en ese punto está toda esa riqueza que poco a poco producto de la globalización se va perdiendo y fundiendo con otros países e incluso continentes.

Ahora bien nuestra cultura (Chile) es extremadamente rica también ya que poseemos múltiples pueblos originarios que han dejado un legado permanente en nuestra memoria, pero que tampoco sabemos valorar y apreciar en su totalidad como algo propio, los seguimos observando desde la distancia como algo lejano, por supuesto hay pueblos que han influido en nuestro país más que otros, en este sentido me refiero a algo más bien general.

Si estas dos culturas poseen una distancia geográfica, de metodologías, de desarrollo, ¿es posible crear un híbrido? Es necesario saber cuál es este concepto y de donde proviene, también desde que perspectiva se abordará.

“Híbrido: es una cosa o persona que es producto de elementos de distinta naturaleza”

Diccionario de la Real Academia Española.

Las culturas híbridas son movimientos sociales que han experimentado, procesos de mestizaje y poseen características con otras culturas. Ambas culturas estudiadas, tanto la japonesa como la Chilena son Híbridas, el primero producto de una mezcla con la civilización China y la segunda fruto de la inmigración de países europeos en sus inicios, ya que hoy en día eso ya se extendió a una mayor cantidad de naciones.

Estas comenzaron a generarse por el contacto físico de lugar, como también mediante la interacción de ellas generando una mezcla, donde a partir de esta nace una cultura nueva formada a partir de las dos anteriores. Hay varios rasgos que pueden permitir identificar este proceso de hibridación como las creencias, costumbres, identidad, diferencias, hoy en día esto es una mezcla entre lo tradicional y lo moderno, que está muy presente producto de la globalización.

Lo híbrido tiene sus ventajas, como sus desventajas. Una de las ventajas es el conocimiento que podemos adquirir a través de nuestros antepasados, podemos estar informados de los sucesos de contingencia en todo el mundo y también damos a conocer nuestros puntos de vista, esto gracias a la tecnología que está a nuestro alcance, ya que poseemos la libertad para hacerlo, esto es un arma de doble filo que también nos lleva a tener una desventaja si la usamos de mala forma hacia nuestro entorno.

En Latinoamérica esto se ve reflejado con el entrecruzamiento de tradiciones indígenas con la influencia de lo hispano católico. Entonces se puede afirmar que tanto en Europa como en Latinoamérica se producen procesos híbridos.

En los aspectos políticos, educativos y comunicacionales, es así como nace el mestizaje que genera formaciones híbridas en todas las clases sociales, como ejemplo se puede mencionar las bibliotecas multilingües, al lado de las artesanías indígenas en las casas de los burgueses y sectores con alto nivel educativo.

Entonces la mezcla de culturas es algo que nos ha acompañado desde siempre y es lo que plantea la obra en sí: una fusión entre dos naciones de diversos entornos, su fusión a través del lenguaje y símbolos propios de ambas culturas.

Ahora las culturas híbridas traen consigo el concepto de hibridación que son procesos socioculturales que existen de manera separada y se unen para crear, nuevas estructuras, objetos y prácticas. Cabe destacar a su vez, que se trata de un concepto atemporal, es decir, se puede aplicar en el pasado y presente de una sociedad, de esto podemos desglosar tres puntos importantes para abordar:

- *“La colonización,*
- *El Mundo Globalizado*
- *Mezcla de Identidad “*

N, García Canclini. *“Culturas Híbridas, estrategias para entrar y salir de la Modernidad”*

En la colonización lo híbrido, en el caso de Chile, está presente por medio de la mezcla de componentes de la cultura indígena con el catolicismo español, donde el primero recibe esta influencia y la adopta de forma más sencilla, generando ritos que pertenecen a la otra cultura y adaptándolos a la propia, es así que producto de la fusión de estas culturas y por la predominancia de una sobre la otra se produce un proceso de mestizaje, en donde los pueblos originarios mediante la colonización de los españoles funden costumbres, ideologías, gastronomía, arquitectura, política y lo transforman en algo propio, lo que conocemos hoy en día como sociedad chilena.

Imagen N° 22 Lira P. "La Fundación de Santiago". (1888)

Fuente: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-80539.html>

En el caso de Japón su sociedad se origina mediante la colonización de China, en base a esto los nipones, toman hábitos, escritura, arte, comida, arquitectura, creando algo propio que incluso mejora las influencias obtenidas por su colonizador.

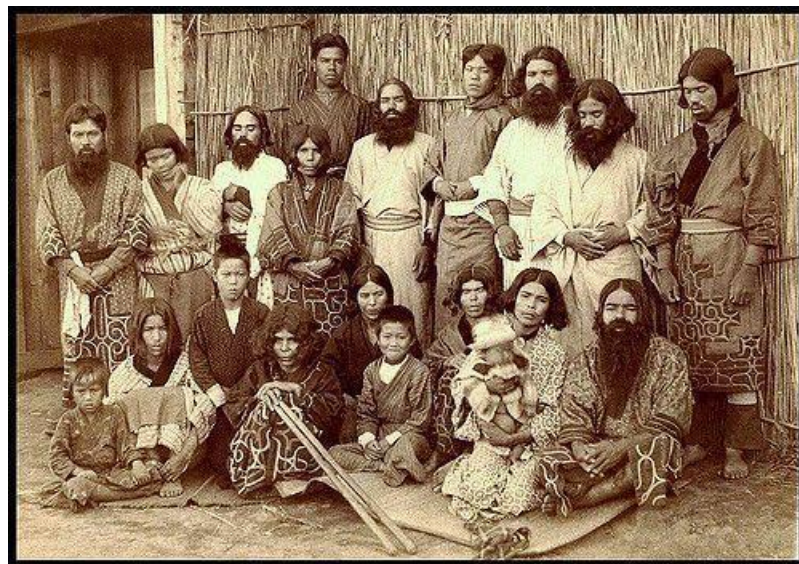

Imagen N° 23: "Fotografía de pueblo originario japonés Ainu". (2015)

Fuente: <https://japonpedia.com/ainu/>

Por tanto la colonización es un factor importante en los procesos de hibridación en ambas culturas estudiadas, ya que sin ese factor que permite tomar influencias y adaptarlas para crear una cultura propia, no sería posible la fusión cultural.

El segundo punto es la globalización, concepto que contiene múltiples significados pero que se abordará de la siguiente perspectiva:

“El acelerado proceso de cambio a nivel mundial que se desarrolla en todos los ámbitos del quehacer humano, referente a lo militar, económico, la información, ciencia, tecnología, arte y cultura”

Rodolfo Cerdas⁸

La globalización conecta a todas las regiones de nuestro planeta y produce relaciones en todos los campos nombrados con anterioridad, las formas y expresiones aquí presentes se van matizando unas con otras creando nuevas dimensiones dentro de las ya presentes.

Ahora las características que nos propone este mismo autor con respecto a la globalización, son las siguientes:

- Es planetaria, es decir que lo que acontece en un lugar determinado del planeta es recepcionado por el resto de las naciones a través de los distintos medios masivos de comunicación a los que podemos acceder.

- Es universal, es un fenómeno que abarca todas las aristas del ser humano, como se mencionó en los párrafos anteriores.

- Es asimétrica, ya que no posee la misma importancia en cuanto a lo que se quiere comunicar con respecto a lo que sucede y el lugar en donde se desarrolla.

⁸ Intelectual nacido en Costa Rica, sociólogo y abogado, fue un activo militante del partido comunista, en el campo profesional se desarrolla como director y profesor de la escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. De la Cruz W.(2011) *“Rodolfo Cerdas Cruz, in memoriam”* Recuperado https://www.larepublica.net/noticia/rodolfo_cerdas_cruz_in_memoriam

- Es desigual, es decir que depende de las regiones en donde es recibida y el poder que ellas poseen, la factibilidad de influencias y mecanismos con los que cuentan.

- Por último es Impredecible, ya que se ignora el significado de sus efectos y consecuencias.

Entonces, se puede concluir que la globalización es un canal que nos facilita el proceso de hibridez a través de los medios masivos de comunicación, permitiendo adquirir mediante la tecnología, presente en el internet llegar a nutrirnos de culturas distintas de la nuestra y realizar procesos creativos entorno a ello. Por tanto el conformar un ser hibrido a través de la globalización es una posibilidad muy pertinente, en la realización de un hibrido presente en lenguaje y símbolos de culturas diversas.

La identidad es el último punto relevante para complementar el concepto de lo hibrido, es por esto que se selecciona la siguiente reflexión:

“Los seres humanos no nacen para siempre el día en que su madre los alumbran, la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez, a modelarse, a transformarse, a interrogarse (a veces sin respuesta) a preguntarse a qué diablos han llegado a la tierra y que deben hacer en ella”

Gabriel García Márquez

A través de estas palabras es posible interpretar que este concepto es algo que se adquiere a lo largo de nuestra vida, por tanto no nacemos con ello.

“La identidad es un conjunto de rasgos específicos de un individuo o grupo por ejemplo su edad, idioma, características físicas, su profesión etc. Además es un conjunto de símbolos y valores que usamos como herramienta para afrontar situaciones del diario vivir, opera como un filtro que permite una decodificación y comprensión, para su posterior funcionamiento.”

Zacarés y Serra, “Madurez Personal: Perspectiva desde la Psicología.

Gracias a todos estos factores es posible entender que un individuo con sus valores, modo de pensar, sentir y actuar reaccionará de una manera determinada, esto contiene un repertorio de este conjunto de factores que pueden ocupar de manera aleatoria.

Ahora las características de la identidad son las siguientes:

Es compuesta, ya que cada cultura posee valores e indicadores de acciones, pensamientos y sentimientos, estos factores mediante la cultura producen relaciones, pero también limitan la identidad, ya sea por el territorio, las características físicas, religión etc.

La síntesis que realiza el individuo de estos valores y comportamientos que transmiten las diversas culturas a los cuales pertenece, los integra a características propias y trayectoria de vida.

Por tanto, la identidad es compuesta ya que saca elementos culturales y los adapta a su comportamiento como individuo.

Es dinámica, la característica más evidente de la identidad es la permanencia, ya que posee elementos reiterativos y continuos como por ejemplo: soy yo, soy de esta forma, soy así etc. Posee transformaciones según el contexto, la edad, el estatus, es por ello que está en continua evolución, es constante y cambiante a la vez en el transcurso de nuestra vida.

El individuo se siente el mismo a pesar de los cambios continuos, es decir, lo nuevo que ingresa a nuestras vidas posee una relación aceptada con lo que ya se ha vivido, integrando lo nuevo a lo antiguo siguiendo un proceso continuo.

Entonces la identidad es dinámica, mediante un proceso de continuidad que une lo antiguo con lo nuevo, siendo lo antiguo los comportamientos que permanecen en el individuo y va evolucionando a través de los procesos nuevos adquiridos y la continuidad.

Es dialéctica, ya que en el sentido de construcción no es un proceso individual, sino que se necesita otro para poder producir modificación, es decir, mediante una influencia, esto permite que fluya un constante movimiento de ida y vuelta, los otros me definen y yo me defino entorno a ellos.

En conclusión y con respecto al concepto de hibridez la identidad sería un proceso híbrido, ya que por medio de diversos factores adquiridos en nuestra vida producimos o creamos la identidad individual o colectiva que va en una continua evolución producto de influencias producidas por otro.

Luego del análisis de este concepto de lo híbrido con todas las características que conlleva es pertinente contestar la interrogante propuesta al inicio de este capítulo, ¿es posible crear un híbrido? Sí, es posible ya que lo híbrido está presente en los aspectos socioculturales del individuo como en su origen, costumbres forma de vida. A través del canal de la globalización se pueden producir estos procesos de hibridación, ya que podemos obtener influencias mediante los medios masivos de comunicación, permitiendo adquirir y generar una identidad propia entorno a un tipo de pensamiento o idea específica que en este caso en particular es la creación de un híbrido en el lenguaje y forma.

Imagen N° 24: Jara T. *“Imagen Estructura Híbrida de Origami, Obra Obsesión Híbrida.”* (2019)

Fuente: Propia

Capítulo 4

Origami y Arte Precolombino

En capítulos anteriores se analizó el tema del lenguaje, desde el punto de vista específico del Haikú utilizado como recurso en el proceso creativo de la obra, pero también es pertinente hacer referencia a la técnica del Origami y a las distintas manifestaciones del arte precolombino en los pueblos originarios chilenos, ya que gracias a la recopilación de esta información, es posible saber el porqué de la utilización de estos recursos en la obra.

“La papiroflexia u Origami es una palabra japonesa que significa plegado de papel”

La magia del Origami, Alice Gray y Kumihiko Kasahara (2002)

Esta técnica tradicional japonesa que une conceptos matemáticos y manuales obtiene la base de sus diseños de patrones de plegado que han sido creados por japoneses expertos en este tipo de arte. Además hay que destacar que en la papiroflexia el grado de perfección del plegado del papel radica en no colocar ningún tipo de pegamento, sino que se sustente solamente por los dobleces utilizados, la figura geométrica base para estas creaciones es el cuadrado. A pesar de poseer muchas restricciones y normas para desarrollar esta técnica contrasta por la variedad infinita de posibilidades que ella propone.

El origen de la palabra Origami, está compuesto por dos caracteres, el primero significa plegar (Ori) y proviene del dibujo de la mano, el segundo significa papel (Kami) derivado del dibujo de la seda.

La papiroflexia proviene de China aproximadamente del siglo I y II, llegando a Japón en el siglo VI, en sus inicios se utilizaba como un medio de entretenimiento de clases adineradas, con el tiempo esta técnica se traspassa a la clase de los Samurai⁹, quienes la empleaban como obsequio utilizando un plegado de abanico unido con un pedazo de carne seca llamados Noshi.

Imagen N° 25: Kanji de Origami (2004)

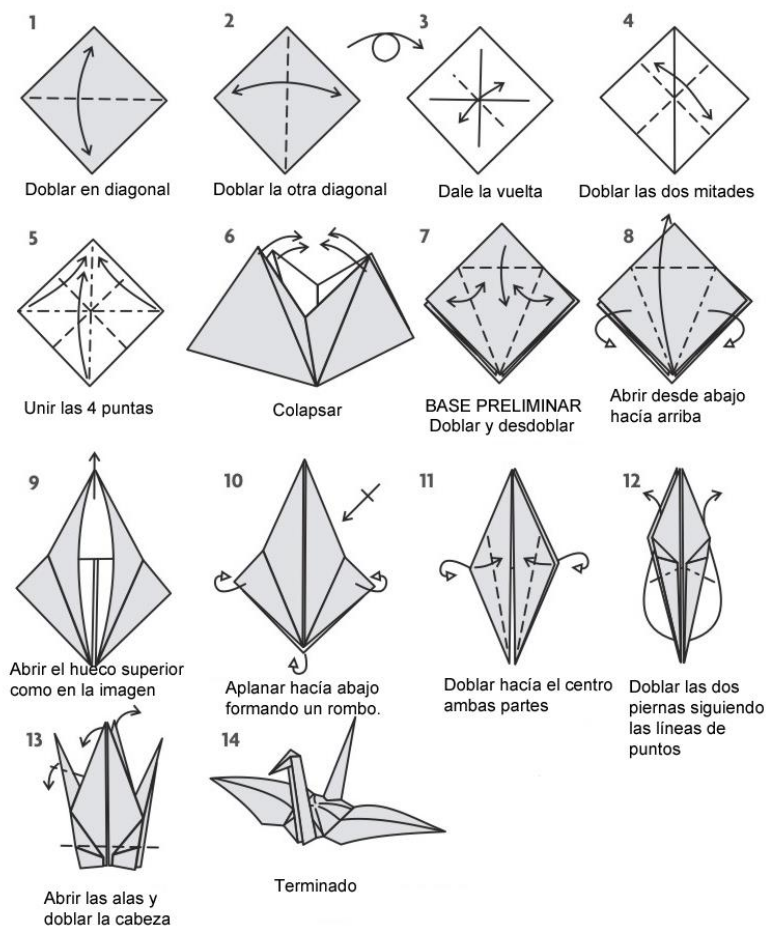
Fuente: Kasahara Kunihiko, Origami para Expertos

Posterior a ello el tema del Origami se hizo masivo, gracias al acceso que se tenía al material (Papel), confeccionando distintivos para identificar las diversas clases sociales presentes en el país. Posterior a ello se produjo un periodo en Japón de explosión cultural donde surge la figura más representativa que es la grulla (zuru en japonés).

Uno de los artistas modernos más importantes en el tema de construcción del Origami es el japonés Akira Yoshizawa, es gracias a este personaje que sabemos la simbología actual del Origami que nos permite entender el sistema del

⁹ Guerrero que se dedica a la protección de un Señor feudal en la época medieval japonesa, su fidelidad es tal que es capaz de dar la vida por el Señor que le fue designado proteger. Ellos a su vez no solamente se dedican a pelear, sino que se desarrollan de manera espiritual a través del Bushido camino del guerrero.

plegado en el papel, de manera universal denominado Sistema Yoshizawa-Randlett en 1956. El proceso creativo de este artista conlleva una parte espiritual que se impregna en la construcción de cada obra, mediante un trabajo de observación que puede llegar a durar incluso años, según el elemento que se quiera realizar, el papel pulcro y los dobleces hecho de manera perfecta, deben ser ejecutados en el aire, para alcanzar su mayor perfección, ya que al apoyar el papel en una superficie, este automáticamente se contamina con ella.

GRULLA DE PAPEL

Imagen N° 26: proceso de construcción de una grulla. (2020)

Fuente: <https://comohacerorigami.net/grulla-de-papel/>

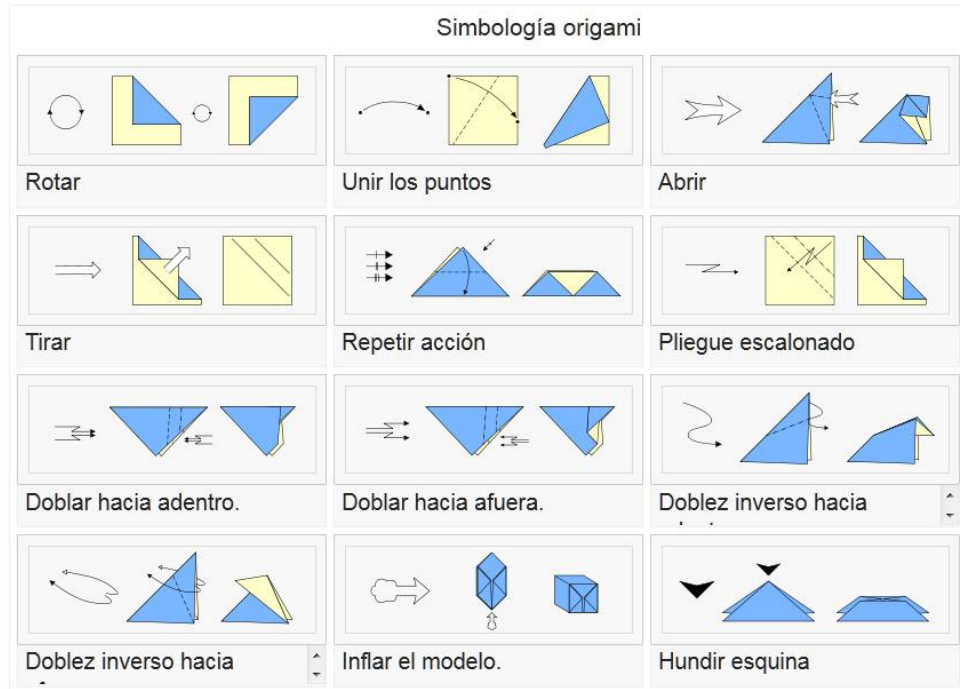

Imagen N° 27: Sistema Yoshizawa-Randlett. (1956)

http://www.bermarez.com/papiro/23_diagramas.html

Por otra parte, Peter Engel¹⁰ un estudioso en la materia propone dos corrientes con respecto a la papiroflexia:

La primera corresponde a la japonesa donde se ha cultivado este tipo de arte por personas no científica que desarrollan un estado meditativo en la construcción de estas figuras, donde se pretende captar la esencia, sugerir, expresar a través de la forma realizada, sin necesariamente llevar un proceso ligado a la proporción del objeto.

La segunda es la occidental donde la papiroflexia es materia de estudio de profesionales que se dedican a la ingeniería, arquitectura, matemáticos y físicos, la búsqueda de la perfección es su foco, donde el proceso de observación se centra en los detalles de los objetos a representar.

¹⁰ Artista norteamericano que se dedica a la construcción de Origami, que se desempeñó como decano de la escuela de comunicación y arte de la universidad de Regent de Pat Robertson. (1995) *Interview with Peter Engel*". Recuperado <https://peoplepill.com/people/peter-engel-4/>

La papiroflexia no se ha practicado solamente en Japón, como se dice en párrafos anteriores, también la han realizado los musulmanes y luego a occidente mediante exposiciones influenciando a diversos personajes uno de ellos fue Miguel de Unamuno¹¹ quien queda maravillado con este tipo de arte, a través de una exposición japonesa en 1889 que se realizó en París, fue tanta la influencia de esta cultura en él que creó una escuela propia de plegadores siendo la Pajarita¹² o Pájara Pinta el Origami que más se construye en ese sector de occidente, específicamente España.

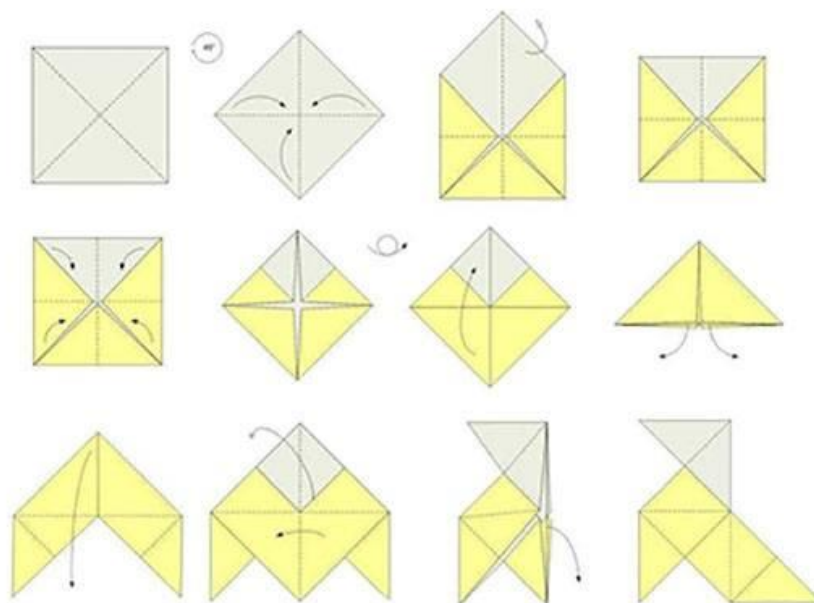

Imagen N° 28: construcción de una pajarita. (2019)

Fuente: <https://i.pinimg.com/originals/04/43/d6/0443d6faf317a58ecb214d715dffeb24.jpg>

¹¹ Escritor español, estudió filosofía y letras en la Universidad de Madrid, algunas de sus obras Fuente Ovejuna, Niebla, Vida de Don Quijote y Sancho. Ruiza M. Fernández T. Tamaro E. (2004) "Biografía de Miguel de Unamuno". Barcelona (España) Recuperado <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/u/unamuno.htm>

¹² Figura parecida a la de un pájaro que se hace doblando varias veces de un modo determinado en una hoja de papel. Gran Diccionario de la Lengua Española (2016). Larousse Editorial S.L. Recuperado <https://es.thefreedictionary.com/Pajarita>

Por tanto esta influencia de oriente a occidente ha permitido procesos creativos entorno al Origami, que parten del modelo de Yoshizawa, un ejemplo de ello son artistas latinoamericanos que trabajan con el tema del plegado y conforman una revista digital llamada 4 esquinas, en donde muestran su desarrollo entorno a esta técnica maravillosa, que informa noticias, creaciones de nuevos modelos, desarrollo de formas a través de las matemáticas, congresos que se realizan a lo largo de Latinoamérica, concursos, galería de imágenes etc.

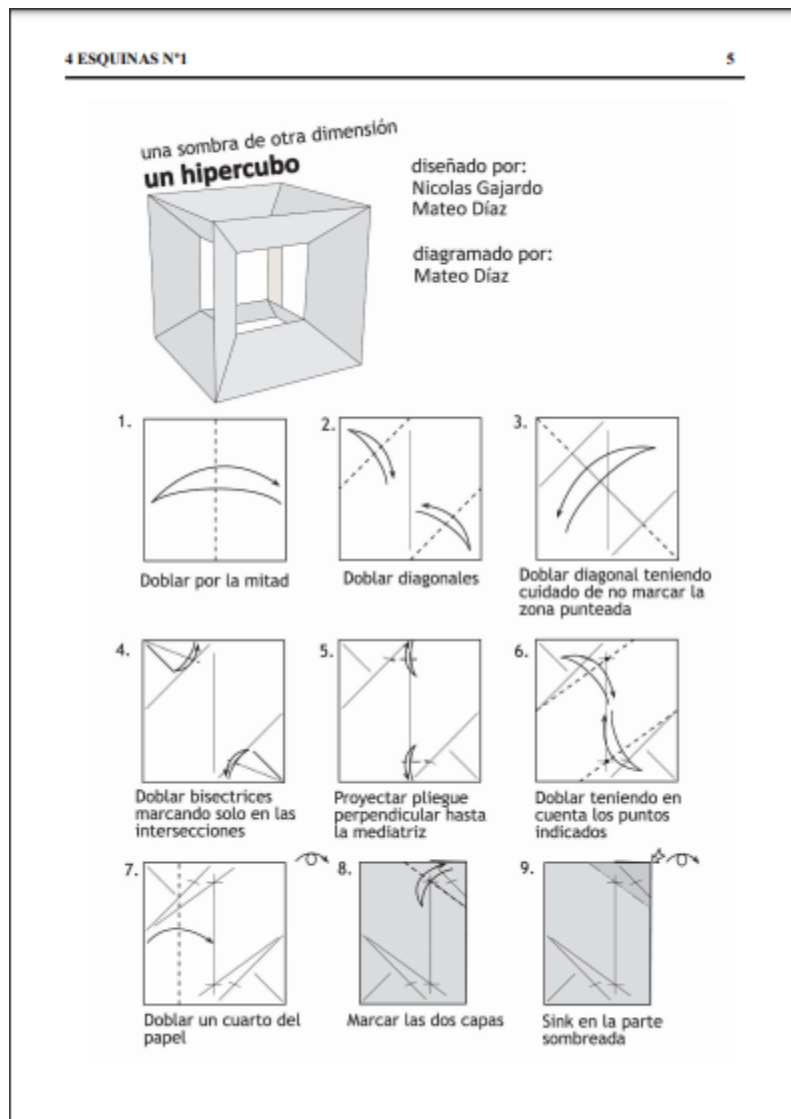

Imagen N° 29: Hiper cubo, Revista 4 Esquinas. (2010)

Fuente: https://www.origami-shop.com/images/Image//N1_4Esquinas.pdf

Luego de referirse a las características del Origami es importante también poder contar con el arte de nuestros pueblos originarios, para ello se abordará en cuanto al uso del textil, ya que ese es un punto muy importante a tratar para nutrir la obra realizada.

En los pueblos originarios chilenos podemos visualizar una amplia gama, tras una selección de acuerdo a su iconografía, estos fueron los siguientes: Aymara, Diaguita, Rapa Nui, Mapuche y Selk'nam.

Los Aymara nacen en el lago Titicaca (Bolivia), sus primeras organizaciones fueron de forma grupal, denominados collas, en ese entonces formaban parte del imperio Inca. Una vez colonizados se pretende erradicar su estructura social y religiosa, no obteniendo éxito, ya que ellos siguieron con su cosmovisión tradicional y la adaptaron a las normas impuestas. En la actualidad este pueblo habita territorio chileno específicamente se encuentra en la región de Tarapacá acomodándose a la modernidad y transculturación de nuestros días. Su número actual es de 48.501 individuos y representan el 7% de la población indígena chilena.

Imagen N°30 Larraín S. "*Imagen Tejedora del poblado de Chujlluta*". (1989)

Fuente: <http://www.precolombino.cl/culturas-americanas/pueblos-originarios-de-chile/aymara/#/arte/>

En cuanto al arte de este pueblo, el textil Aymara destaca por su técnica y fineza, su labor recae en el vestuario como la chuspa, que es una pequeña cartera parte de la vestimenta tradicional que se utiliza para guardar hojas de coca o hierbas utilizadas con diferentes fines, también es utilizado en manteles ceremoniales llamados Ikuña, los textiles son bienes de intercambio y altamente valorados por su comunidad, llegando a ser atesorados por las familias durante siglos.

Imagen N° 31: Ikuña, textil Aymara, Museo Arte Precolombino. (1532)

Fuente:[http://www.precolombino.cl/culturas-americanas/pueblos-origenarios-de-chile/aymara/nggallery/page/2#!prettyPhoto\[pp_gal\]/0/](http://www.precolombino.cl/culturas-americanas/pueblos-origenarios-de-chile/aymara/nggallery/page/2#!prettyPhoto[pp_gal]/0/)

Imagen N° 32: Culebrilla, textil Aymara, Museo Arte Precolombino. (1532)

Fuente: <http://www.precolombino.cl/coleccion/soga-kulebrilla-culebrilla-2/>

La cultura Diaguita proviene del Norte Chico y Noreste Argentino, pero se nombra como tal a los indígenas que habitaban el valle del Elqui.

Imagen N° 33: Hilando el huso tradicional, Huasco, Chile precolombino (2012)

Fuente: <http://chileprecolombino.cl/pueblos-originarios/diaguita/arte/>

El Arte textil Diaguita lo desarrollan mujeres de la comunidad de Huasco, ellas hilan y tiñen con tinturas naturales o artificiales sus propias lanas de cordero, con ellas y mediante un telar artesanal, confeccionan mantas, ponchos, frazadas y bolsos de diferentes tamaños, además fabrican cordelería aperos de mula. En todo el valle se replican estas técnicas cuya única variante es el color.

Otro pueblo originario que es importante destacar es el Rapa Nui, la ocupación de la isla inicia en el año 100 d.C. a cargo de Hotu Matu'a, quien llega con los primeros habitantes desde algún lugar de la polinesia. Posteriormente se produce una crisis por la escasez de alimentos. Con la llegada de inmigrantes occidentales, se producen trueques en la isla, ya que cambian animales, artículos de madera, metal e incluso tráfico sexual, cabe destacar que esto solo ocurre en la zona litoral de dicha geografía.

Se produce una pseudo esclavitud en la isla, ya que muchos de sus habitantes son llevados a Perú, gracias a ello su población disminuye considerablemente, posterior a ello llegan colonizadores a la isla en su mayoría franceses quienes imponen el catolicismo, y arrasan con la cultura religiosa del pueblo, gracias a esto los escasos habitantes que quedan en la isla pasan a ser inquilinos.

Cuando la isla pasa a formar parte del territorio chileno, los extranjeros comienzan a hacer abandono de ella y la isla queda desolada, la agricultura y pesca se reactiva, por lo que muchos isleños retoman sus tierras de las cuales habían sido forzados a abandonar.

Posterior a esto los isleños comienzan a adquirir cada vez mayores derechos y gracias a las tecnologías aumenta la llegada de extranjeros del continente y la polinesia, hoy en día el turismo es la base de la economía en la isla.

Imagen N° 35: Aguayo N. Imagen “Niñas Rapa Nui”. (2008)

Fuente: <http://www.precolombino.cl/culturas-americanas/pueblos-originarios-de-chile/rapa-nui/>

El Arte textil Rapa Nui es a base de fibras vegetales, como la totora y el plátano que eran utilizados para tejer esteras¹³ la corteza del mahute¹⁴ para taparrabos y capas, la corteza del hau hau¹⁵ con los cuales fabricaban cordeles,

¹³ Tejido grueso de esparto, palma, juncos u otros tallos entrelazados, usualmente para cubrir el suelo de un lugar. Cayo B. Cortez C. Zavala D. Aranoa F. Acosta F. Campos J. Laurel J. Puente M. Montañés M. Guerra R. Chocrón S. Stefano V. Cordero V. Medina Y. (2005) *“Diccionario de la lengua Española”*. Espasa – Calpe Recuperado <https://www.wordreference.com/definicion/estera>

¹⁴ Se fabrica de una planta autóctona de la isla, que es machacada hasta obtener una fibra parecida al papiro. Posterior a este proceso se elaboran vestimenta y ornamentaciones, también se puede aplicar diversos pigmentos al material. (2013). *“La Importancia del Mahute”*. Recuperado <http://briorapa.blogspot.com/2013/11/mahute.html>

¹⁵ Planta autóctona que está en estado de extinción en zonas silvestres. Se encuentra en América tropical y fue introducida en muchas islas del Pacífico, sus semillas podrían haber sido traídas por aves migratorias. Según la tradición polinésica se presume que forma parte de las especies traídas por Hotu Matu’á, sin embargo mediante estudios se ha descubierto que esta especie está desde mucho antes de la existencia

a su vez con el mismo mahute se fabrican bolsos llamados kete con finas terminaciones, aparte de esta fibras textiles, se ocupan las plumas cuya connotación en la antigüedad era sagrada, se usaban por lo general en personas de alto nivel sociocultural y en indumentarias también, fueron influencia de Tahití.

Por ultimo cabe destacar las conchas que son un elemento decorativo de textiles y accesorios rapa Nui, estas son llamadas pure y contienen un carácter simbólico pues eran objetos que proyectaban energía, cabe destacar que el desarrollo de arte textil de la isla es hecho por habitantes femeninas en su mayoría.

Imagen N° 36: Indumentaria Rapa Nui, Museo de Arte Popular Americano, Universidad de Chile. (1940)

Fuente: <http://www.mapa.uchile.cl/coleccion/indumentaria.php>

humana. La corteza de esta planta se utiliza como fibra vegetal, para la elaboración de cuerdas y cordeles, su madera habría sido apreciada para la construcción de embarcaciones. Gobierno de Chile (2018). *"Tupuna amú'a ka oho Ancestros del futuro"*. Recuperado http://rapanui.gob.cl/assets/descargas/ancestros_futuro_book.pdf

El pueblo Mapuche, es una de las culturas más importantes entorno a los pueblos originarios de Chile, se encuentran asentados entre el río Bío Bío y el seno de Reloncaví, se comunican a través de su propio lenguaje llamado Mapudungun a través de esta lengua se expanden hasta Chiloé.

Con la llegada de los españoles este pueblo se acopla formando una sola identidad que permanece hasta nuestros días, luchando contra el sometimiento español y destruyendo cualquiera de sus asentamientos del Bío Bío al sur, todo este periodo fue conocido como la guerra de Arauco, en donde España tuvo que poner un ejército fijo, que resistiera frente a los mapuches, posteriormente el sometimiento de este pueblo termina con la pacificación de la Araucanía, disminuyendo sus territorios, siendo usurpados y los loncos o jefes de las tribus perdieron autoridad, por esta causa los mapuches comenzaron a organizarse de manera política, emigran a ciudades y se forma una élite intelectual creando la sociedad Caupolicán que solicita una serie de peticiones étnicas y entorno a los campesinos, participaron en la reforma agraria, para recuperar sus tierras, en el gobierno militar se intentó privatizar los territorios mapuches, lográndolo de cierta manera.

Por último, en los noventa se aprueba la ley indígena que protege el desarrollo étnico de los pueblos originarios. En la actualidad el pueblo mapuche sigue en la lucha, para poder recuperar los territorios que siempre les pertenecieron.

Imagen N° 37: “*Familia Mapuche*”. (2001)

Fuente: <http://www.precolombino.cl/culturas-americanas/pueblos-origenarios-de-chile/mapuche/>

En cuanto al arte textil es parte importante de la construcción de la identidad Mapuche, los colores y diseños se combinan según la utilidad y el significado de cada elemento. Se crean mantas llamadas Makuñ, fajas llamadas Tariwe, alfombras denominadas Pontro, cobertores y bolsos de lana.

Imagen N° 38: Traricam Macuñ (Manta Cacique). (1900)

Fuente: <http://www.mapa.uchile.cl/colecciones/index.php>

Imagen N° 39: Tariwe de kimche. Colección etnográfica Museo Regional de la Araucanía. (2013)

Fuente: https://www.genero.patrimoniocultural.gob.cl/651/w3-article-54765.html?_noredirect=1

Imagen N° 40: Pontro Mapuche, Biblioteca Nacional de Chile. (1970)

Fuente: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-79850.html>

Para terminar, los Selk'nam son un pueblo que también fue conocido con el nombre de Onas que se traduce "hacia el norte", en la actualidad este pueblo está lamentablemente extinto, el primer encuentro con civilizaciones extranjeras fue aproximadamente en el 1500, en tierra del fuego, donde los europeos se dedican a la explotación de minerales y pastizales para la producción de ganadería ovina, el contacto con este pueblo fue muy violento, ya que violaron y capturaron mujeres, tras la explotación del territorio este pueblo fue obligado a desplazarse hacia zonas boscosas y cordilleranas de la isla, produciendo conflictos con otros pueblos que vivían allí por el tema del espacio, finalmente este pueblo fue arrasado por enfermedades provenientes de Europa, como la gripe, el sarampión, enfermedades venéreas, tuberculosis etc. Hoy en día existe una comunidad que se encarga de revindicar sus orígenes ancestrales.

Imagen N°41: Agostini A. "Mujeres Selk'nam Isla Grande de Tierra del Fuego". (1915)

Fuente:<http://www.precolombino.cl/culturas-americanas/pueblos-originarios-de-chile/selknam/>

En cuanto al arte, los Selk'nam son un pueblo que se caracteriza por el arte de la pintura corporal, si bien en los otros pueblos se enfoca el estudio en el arte textil, el tema de la pintura en este caso es lo más relevante, los dibujos tenían un significado para cada ocasión y eran muy variados, ejemplos de esto es la caza, el combate, la paz, los torneos, los duelos. La pintura en sus cuerpos pasaba a formar parte de lo cotidiano por cuestiones prácticas y estéticas. El color rojo era el más importante en sus pinturas, era considerado por ellos como el más hermoso llamado Ákel, lo usaban como un bien de trueque. El nivel de pintura alcanza una gran sofisticación sobretodo en sus ceremonias y rituales.

Imagen N° 42: Guisinde M. Imagen “*Ulen, espíritu de ceremonia Selk'nam*”. (1923)

Fuente: <http://www.precolombino.cl/culturas-americanas/pueblos-originarios-de-chile/selknam/>

Imagen N° 43: Guisinde M. "Los Indios de Tierra del Fuego". (1982)

Fuente: <http://www.precolombino.cl/culturas-americanas/pueblos-originarios-de-chile/selknam/>

Imagen N° 44: Guisinde M. “*Fueguinos*”. (1923)

Fuente: <http://www.precolombino.cl/culturas-americanas/pueblos-origenarios-de-chile/selknam/>

Como conclusión de este capítulo es importante destacar la riqueza de la técnica del Origami y el legado hermoso que han dejado nuestros pueblos originarios que poco valoramos.

En cuanto al Origami es importante destacar que es una técnica que ha influido en occidente hasta nuestros días, la importancia en saber leer cada indicación sacada del modelo de Yoshizawa que permite a partir de ese lenguaje universal poder realizar creaciones propias entorno a esta técnica. El papel también forma una parte importante en la realización de esta técnica y hay que considerar, según la forma que se quiere realizar su resistencia, gramaje, encolado que lo hace resistente al agua y por sobre todo su grado de conservación, según lo que se quiere lograr con el elemento construido si se quiere que perdure en el tiempo o solo es efímero en él.

Con respecto a los pueblos originarios es importante recalcar lo hermoso y prolijo del arte de cada cultura, lo interesante de la construcción en cuanto a una unidad mínima de un patrón de diseño, en el textil Aymara y Mapuche, en la cerámica diaguita donde fue analizado en profundidad este punto, en lo hermoso que puede ser el soporte del mismo cuerpo humano en el caso de la pintura corporal Selk'nam, en el caso del pueblo rapanui en el patrón de tejido con diversos materiales. He aquí un punto de unión clave entre el Origami y el arte de los pueblos originarios el patrón de Diseño ocupado en los pasos de construcción de los elementos de estas culturas que quizás no son tan distantes como se pensaba en un inicio. Ya que en el caso del Origami está inserto en sus múltiples pliegues, que siguen una continuidad y en el caso del arte en los pueblos originarios está plasmado como una simbología que permite caracterizar a cada cultura.

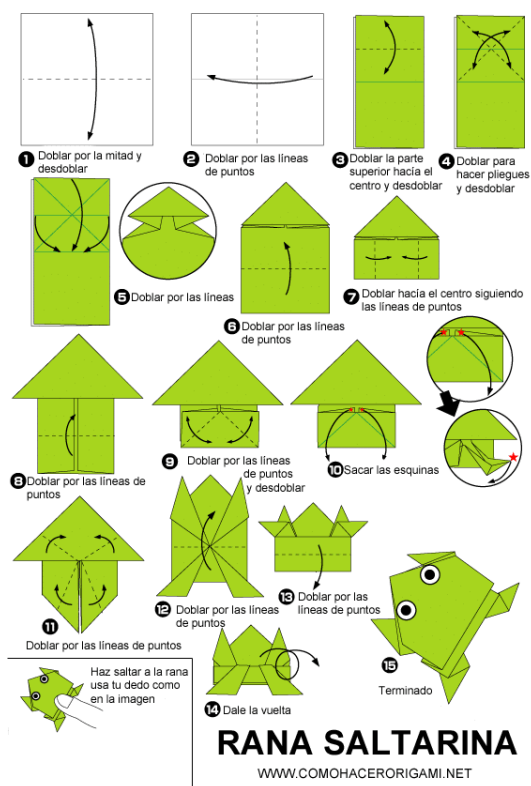

Imagen N° 45: proceso de construcción de una Rana en Origami. (2020)

Fuente: <https://comohacerorigami.net/rana-saltarina-de-papel/>

Imagen N° 46: Patrones de Diseño Mapuches. (2014)

Fuente: Manual del Telar Mapuche

Capítulo 5

Obsesión Híbrida

La palabra Obsesión ha estado presente desde siempre en mi trabajo, ya que en un primer momento se enfoca netamente a la cultura japonesa, pensado constantemente en cómo alcanzar, aunque sea de manera muy ínfima esa perfección que se encuentra en su arte tradicional y moderno.

Es por eso por lo que en los inicios de la obra del universo de posibilidades que da esta cultura se trabajan con tres elementos cuya selección es hecha en base al interés personal en cada uno, me refiero al Origami, Jardín Japonés y Haikú.

En el proceso también es vinculada la imagen, ya que como se construye es a través de los nuevos medios, en primer lugar este concepto se vincula de manera popular con el uso del computador en cuanto a distribución, exhibición y producción que nos da esta herramienta.

En un comienzo las fotografías que se colocaban de manera digital, se consideraban nuevos medios, no así cuando se presentaban en papel.

Los medios informáticos le dan la posibilidad a la imagen de ampliar su campo ya que esta comienza a adquirir características ligadas a la comunicación, captación, manipulación y distribución.

Para que la fotografía sea una con el ordenador y formen un nuevo medio es necesario comprender el origen de ambos, que se desarrolla por separado, pero con el tiempo se funden creando un solo dispositivo que transmite la imagen y permite interpretarla de diferentes formas.

En cuanto a la fotografía los primeros acercamientos hacia los nuevos medios ocurren en Francia, específicamente en el Palacio Instituto de París, donde se mostraba un proceso de reproducción nunca antes visto y creado por Louis Daguerre, denominado Daguerrotipo, el cual cautivó a los espectadores los que se desarrollaron en un principio con temáticas de paisaje y arquitectura.

Paralelo a este personaje se encontraba Charles Babbage quien trabajaba en una máquina para analizar datos mediante procesos matemáticos y que posee característica muy parecida al ordenador de hoy en día, esta se llamaba “La máquina analítica”.

La inspiración que obtuvo Babbage, para la creación de su máquina, la obtiene de otro personaje llamado Jacquard, quién crea un telar controlado automáticamente, mediante la perforación de fichas y se especializaba en la creación de imágenes de carácter figurativo, es decir era un ordenador enfocado en grafismo.

“La máquina analítica teje patrones algebraicos igual que el telar de Jacquard teje flores y hojas. De modo que una máquina programada ya estaba haciendo síntesis de la imagen, antes que su función fuera procesar números”.¹⁶

Los aparatos mediáticos como el caso del daguerrotipo, y los informáticos como la máquina analítica eran fundamentales en la sociedad moderna, ya que permitían la difusión de diversos elementos, los cuales podían llegar a un sin número de personas.

Es por esto que ambas tecnologías con el pasar del tiempo se complementan, ya que posteriormente la fotografía comienza el proceso de movimiento, que constituye un híbrido entre cámara y proyector cinematográfico que los hermanos Lumière hicieron posible, esto fue evolucionando cada vez más, primero fue presentada a un público netamente científico, pero posteriormente llegó al público general, los procesos se volvieron más complejos y se multiplicaron.

Como la sociedad moderna estaba sobrecargada de estrés, que lo podemos ver también en nuestra sociedad actual, Las personas acudían a las salas de cine para relajarse, escapar de la rutina diaria, esto al paso del tiempo se volvió más común y pasa hasta nuestros días.

¹⁶ L. Manovich. (2006). “El Leguaje de los Nuevos Medios de comunicación. Buenos Aires. Paidós. Pág. 5

Para poder relacionar al cine con los procesos informáticos , es necesario ir al concepto de cinematógrafo que significa movimiento escrito, ya que el cine por medio de una máquina guardaba datos visuales de una manera material, por medio de una cinta donde se producía el registro de ellos y su lectura va de uno en uno.

El ingeniero alemán Konrad Zuse comienza con la creación de un ordenador en la sala de estar de su casa y para procesar la información utiliza una película cinematográfica de 35 mm. Aquí podemos ver que los medio con la informática comienzan una relación cada vez más estrecha y si bien pasa algún tiempo donde se cree que los medios, pasan a ser esclavos del ordenador, medio siglo más tarde se unirán y no se volverán a separar, ya que habrá una dependencia mutua entre uno y otro.

En la actualidad los medios los podemos traducir a datos que a su vez son gráficos, imágenes en movimiento, sonidos, textos, formas, es decir datos computables que se transforman así en nuevos medios.

Cambia la identidad de los medios y del ordenador que pasa de calcular datos, a una máquina que es capaz de controlar los dispositivos de comunicación como es el caso de la imagen, ya que lee pixeles que es su composición más ínfima, hacer transformaciones de esta, comprobar su contraste etc., en síntesis el ordenador hoy en día nos remonta al telar de Jacquard una máquina que en vez de sintetizar elementos figurativos, ahora es un manipulador de medios.

Por tanto la imagen está inserta en mi trabajo por medio de este híbrido de medios que se traduciría en la visualización de esta, por medio del video haciendo una serie de procesos de construcción de una técnica milenaria, como es el Origami, trabajando el sonido por medio de la repetición continua que viene de una fusión de idiomas producto de lenguajes que ligan a la cultura de cada nación como es el caso del Haikú, Cueca y que me permiten por medio de este mantra infinito crear objetos híbridos utilizando la impresión de la imagen en un soporte delicado y frágil como es el papel y fundirlo con el hilo entrando y saliendo de esta estructura y creando algo nuevo a partir de esta fusión.

La obra ha evolucionado, sufriendo una serie de cambios, un primer acercamiento fue en el taller de operaciones y procedimientos técnicos, donde se selecciona un elemento característico del jardín japonés “la flor de cerezo”, de esta se sacan una serie de variantes, este elemento natural es fotografiado en el Jardín Japonés del cerro San Cristóbal, aparte este proceso fotográfico hecho con la técnica del cianotipo es acompañado por poemas Haiku, sacados de referentes japoneses como Matsuo Basho de quien se habla en el primer capítulo de esta memoria, estos escritos son colocados de manera manuscrita con mi propia caligrafía y traducidos al japonés por medio del silabario Hiragana¹⁷ que compone una de las ramas del lenguaje japonés por medio de ideogramas¹⁸. Se colocaron cinco estructuras para aludir a las sílabas estructurales del Haikú. A continuación un registro de este trabajo.

Imagen N° 47: Jara T. “Cerezos”. Técnica de Cianotipo. (2017).

Fuente: Propia

¹⁷ Sistema de escritura japonesa que se utiliza, para palabras propias de la propia cultura, es una adaptación más amigable de la escritura China.

¹⁸ Sistema de escritura oriental que proviene de símbolos asociados al dibujo.

Imagen N° 48: Jara T. "Cerezos". Técnica de Cianotipo. (2017).

Fuente: Propia

Imagen N° 49: Jara T. "Cerezos". Técnica de Cianotipo. (2017).

Fuente: Propia

En el taller de producción de obra el elemento Origami, pasa a jugar un rol importante, ya que comienza la experimentación con diversos tipos de papeles y secuencias de pliegues del material donde el contenido es el Vacío, el Jardín Japonés, pasa a estar inserto dentro del poema Haiku, produciendo una abstracción del concepto. A continuación un registro del proceso.

Imagen N° 50: Jara T. *“Taller de Producción de Obra”* (2017).

Fuente: Propia

En esta primera imagen se muestra una visión general de todos los procesos hechos durante el semestre en temas compositivos partiendo de lo real y tangible, hacia algo más abstracto.

Imagen N° 51: Jara T. *“Taller de Producción de Obra”* (2017).

Fuente: Propia

En la segunda imagen una vista lateral de esta visión global de procesos, donde se puede apreciar en una mejor forma el montaje del último ejercicio compositivo en temas de montaje, ya que se quiere lograr algo muy sutil por medio de materiales muy delgados como es el caso del alfiler y papel diamante.

Posteriormente la imagen que corresponde al Detalle 1 de la composición general, el ejercicio compositivo se inicia tras la selección de cinco Haikus diferentes buscados de manera aleatoria, tras esa elección se les da una interpretación situándolos en lo que se puede encontrar en el entorno donde se vive, se hace un recorrido por la calle costanera ubicada a un costado del río Maipo, límite entre las comunas de Puente alto y Pirque, aludiendo a que ese entorno podría responder a la idea de concepto de Jardín. Las cinco imágenes son la continuidad del proceso anterior realizado con el cianotipo indicando una referencia a la composición del poema Haiku.

Imagen N° 52: Jara T. *"Imagen Detalle 1 Taller de Producción de Obra"*. (2017).

Fuente: Propia

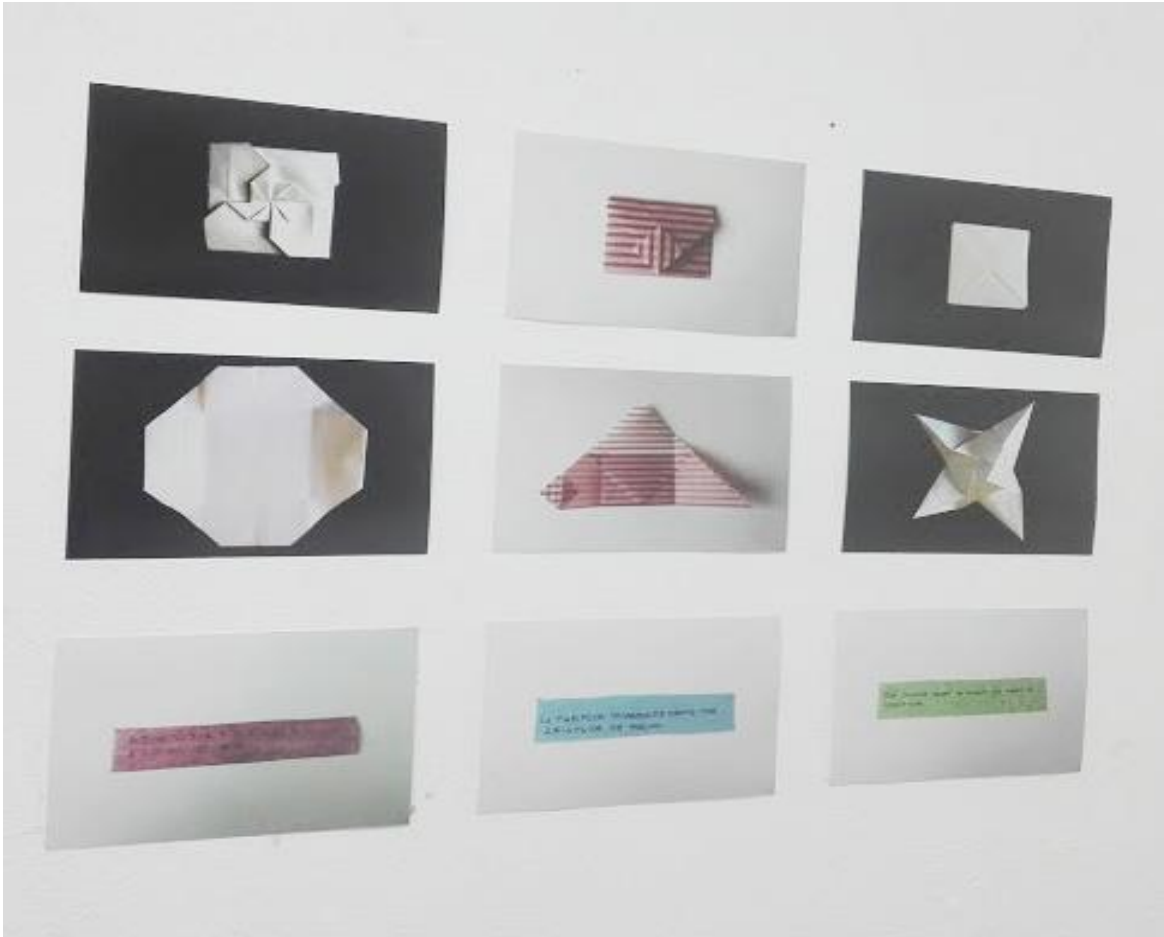

Imagen N° 53: Jara T. *“Imagen Detalle 2 Taller de Producción de Obra”*. (2017).

Fuente: Propia

En esta imagen ya va apareciendo un proceso más abstracto donde se trabaja con mayor fuerza la técnica del Origami en todo su esplendor haciendo secuencias con patrones de sobres, probando temas de composición como es el caso de la figura y fondo, construyendo la figura cerrada y abierta, finalmente se opta por lo neutro, decisión que fue tomada en base a la estética japonesa desde una perspectiva minimalista, en la tercera línea se fotografían ejercicios de color hechos con diversos tipos de papel donde el Haiku aparece nuevamente en Hiragana y

español con mi escritura. El concepto de Jardín pasa de un estado visible como fue en el ejercicio anterior a ser invisible al ojo, pero estar inserto en esencia.

Imagen N° 54: Jara T. *"Imagen Detalle 3 Taller de Producción de Obra"*. (2017).

Fuente: Propia

En esta imagen se van visualizando temas que refieren más al montaje y distribución del espacio de los elementos trabajados, el Origami sigue presente, se hacen propuestas entorno al Haiku y se incorpora el Jardín Japonés dentro del poema, para que esté presente de manera abstracta como se había mencionado en párrafos anteriores, se delimita la figura en la parte superior entorno al color y en la parte inferior mediante un margen establecido utilizando diferentes tonalidades de blanco y probando cómo funcionaba visualmente.

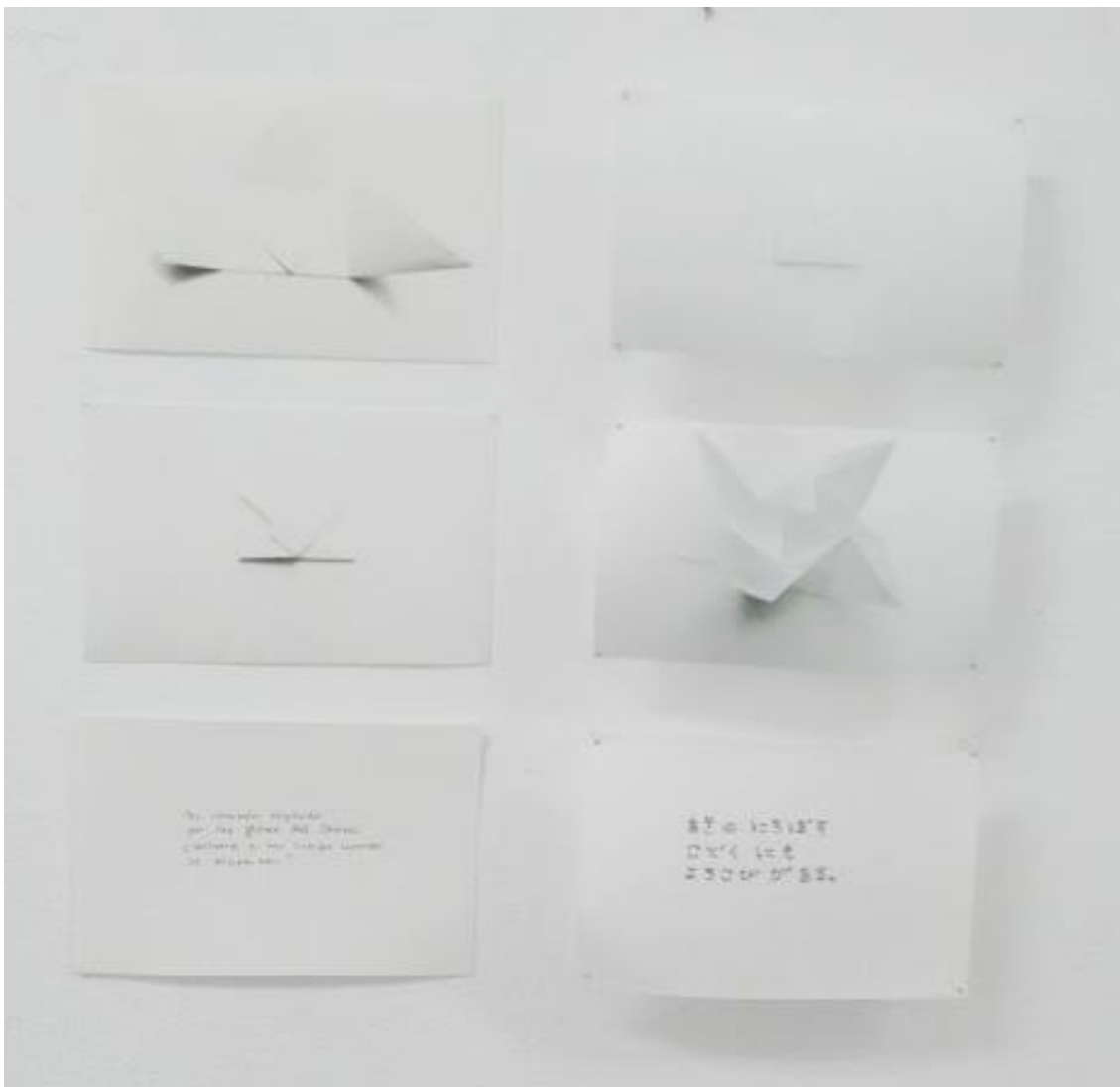

Imagen N°55: Jara T. "Imagen Detalle 4 Taller de Producción de Obra". (2017).

Fuente: Propia

Este es el último paso antes de lograr la segunda evolución de la obra, en la imagen se puede observar que el material cambia aludiendo a la fragilidad y se realizan dos propuestas. La primera que se encuentra hacia la izquierda, la imagen es impresa en un papel muy delicado y frágil como es el caso del papel Diamante este es adherido al muro mediante alfileres y se hace una secuencia de Origami abierto, cerrado y poema. La segunda propuesta que se encuentra hacia la derecha se utiliza el mismo material pero cambia el proceso de montaje ya que el papel se separa del muro logrando que el aire circule por adelante y por detrás de la obra y acentúe la característica de fragilidad que se pretende lograr.

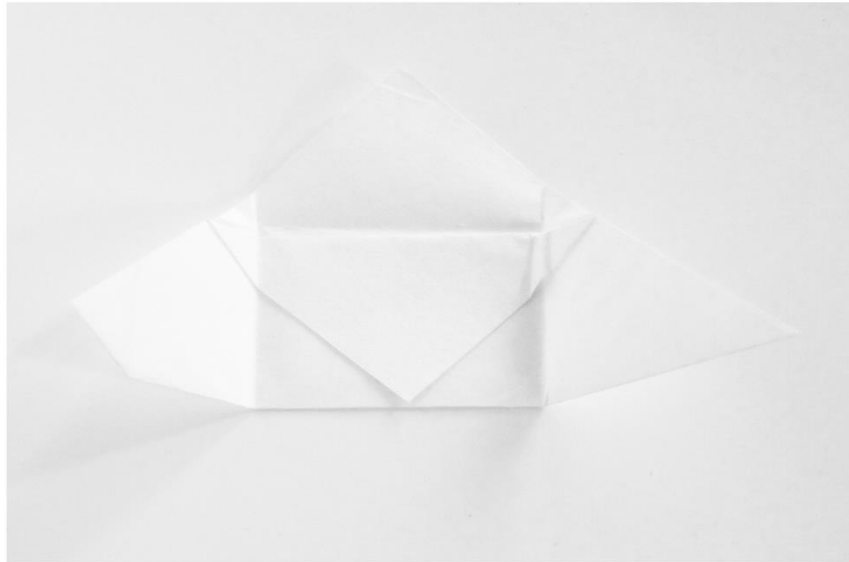
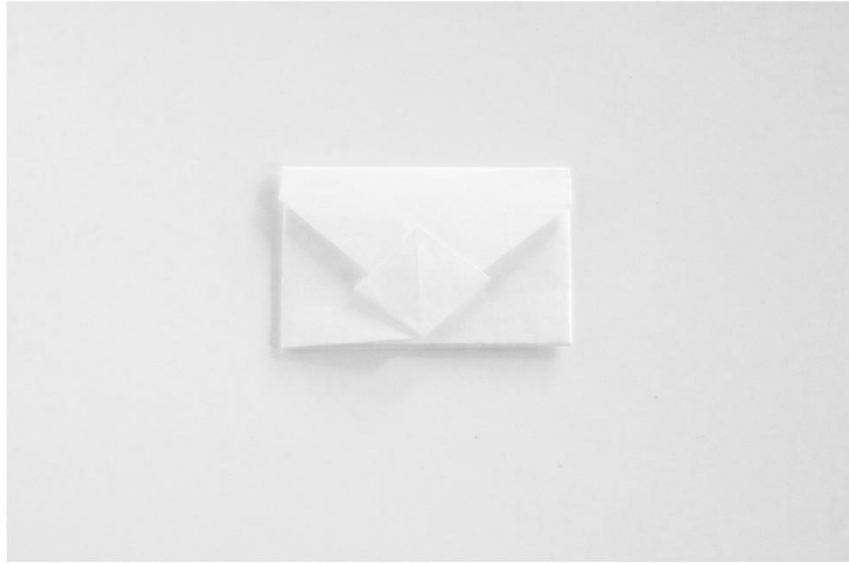
La propuesta Jardín de Papel se piensa entorno a un montaje que recree la idea de Jardín Japonés por tanto se incorpora el video para crear un ambiente similar a la realidad.

En esta obra están presentes los tres conceptos pensados desde un inicio en el desarrollo de la obra, se interactúan entre sí a través de la materialidad, el sonido y la imagen. Se pretende que el observador se introduzca en la obra adquiriendo un estado de paz interior, sensación que producen todos estos elementos.

Imagen N° 56: Jara T. *"Registro de Obra Jardín de Papel"* (2017).

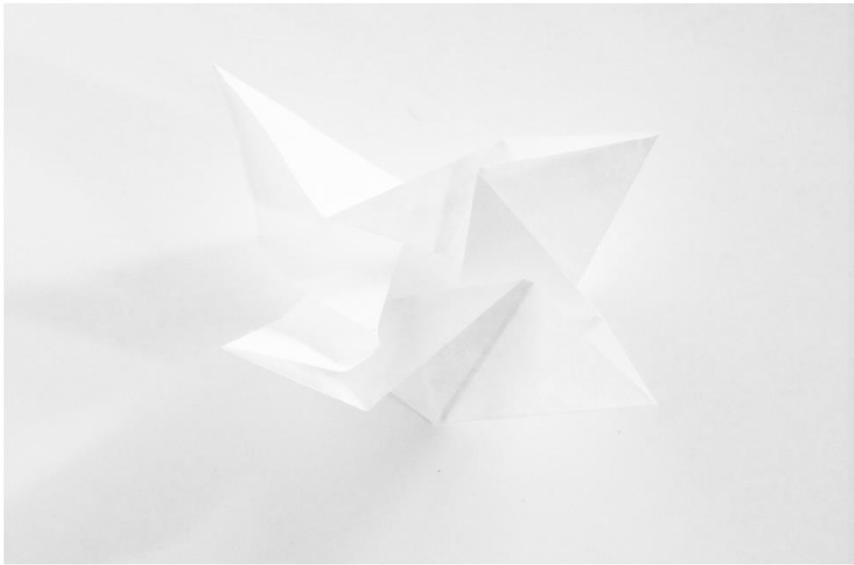
Fuente: Propia

Despierta,despierta
te tomo como amiga
mariposa.

Imagen N° 57: Jara T. *“Registro Detalle de cada imagen seleccionada para la obra”* (2017).

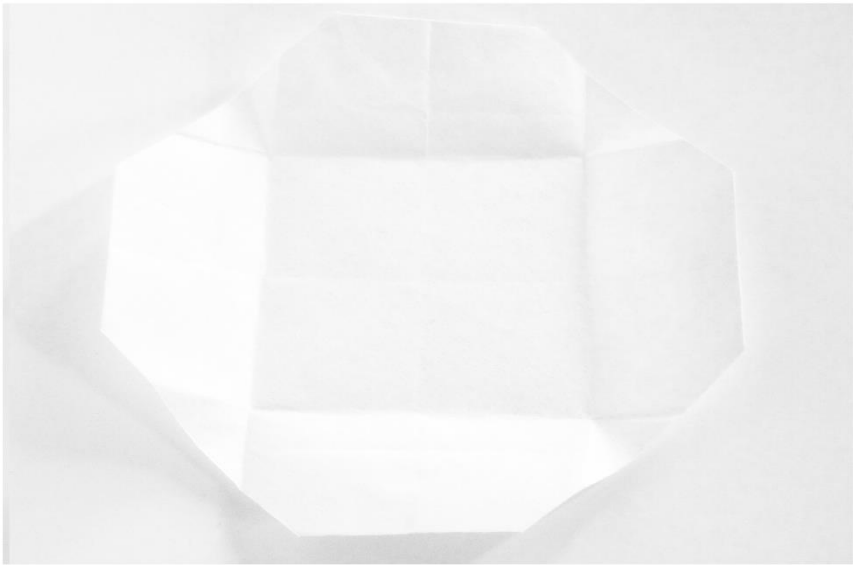
Fuente: Propia

Luna presurosa
las copas de los árboles
retienen la lluvia

Imagen N° 58: Jara T. *“Registro Detalle de cada imagen seleccionada para la obra”* (2017).

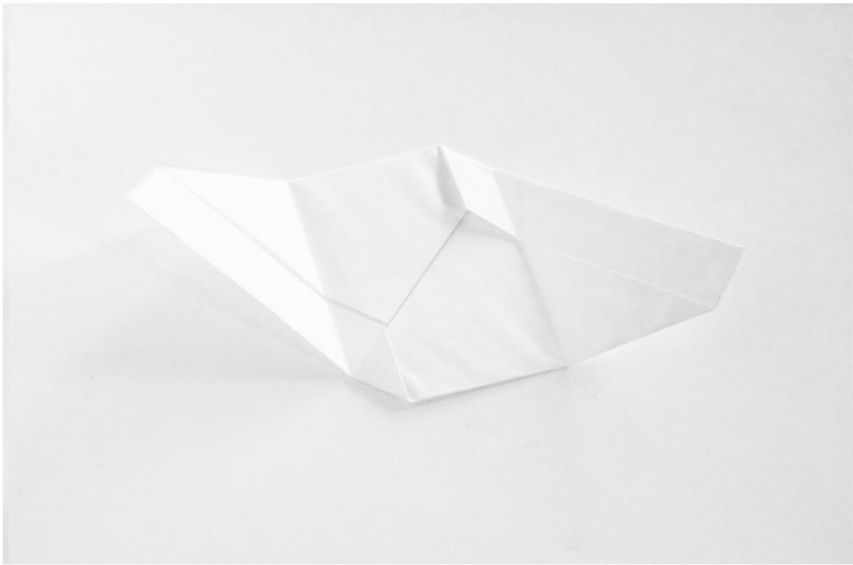
Fuente: Propia

La primavera pasa
lloran los pájaros y
son lágrimas los ojos de los peces.

Imagen N° 59: Jara T. *“Registro Detalle de cada imagen seleccionada para la obra”* (2017).

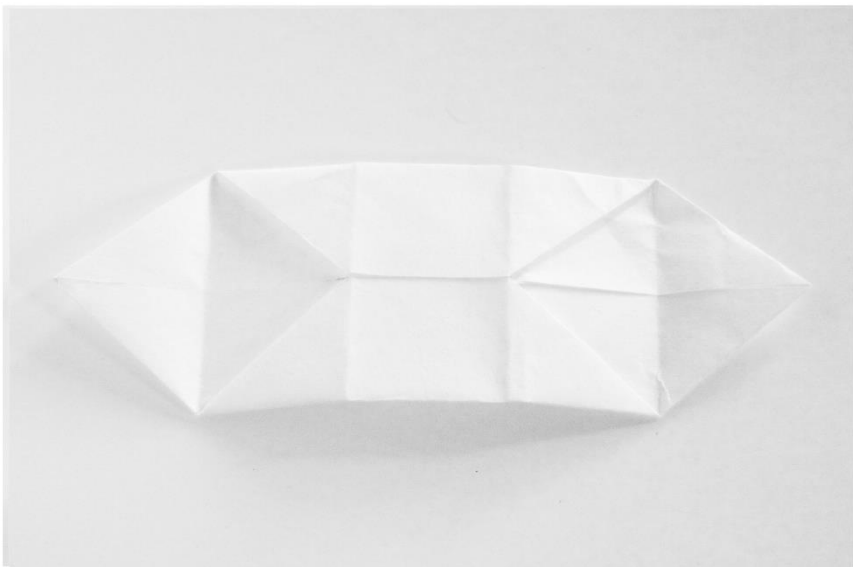
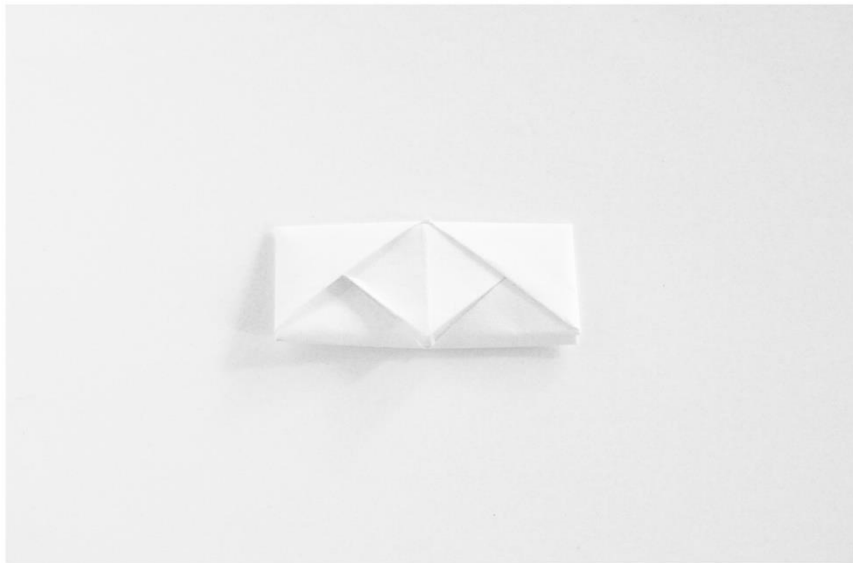
Fuente: Propia

Para ver las flores he venido,
bajo ellas dormiré
sin sentir el tiempo.

Imagen N°60: Jara T. *"Registro Detalle de cada imagen seleccionada para la obra"* (2017).

Fuente: Propia

Silencio,
el canto de las cigarras,
penetra las rocas

Imagen N° 61: Jara T. *“Registro Detalle de cada imagen seleccionada para la obra”* (2017).

Fuente: Propia

Cada imagen es una secuencia abierta y cerrada de Origami que en el final contiene un haikú alusivo al jardín japonés, donde se unen poema, técnica y espacio japonés escogido para este trabajo

Posteriormente el trabajo sigue en proceso evolutivo, en base a la reiteración y el módulo. El montaje se traslada del muro al suelo para probar el comportamiento de la obra en el espacio.

Imagen N° 62: Jara T. *“Registro Ejercicio 1 Jardín de Papel”* (2018)

Fuente: Propia

Imagen N° 63: Jara T. *“Detalle Ejercicio 1 Jardín de Papel”* (2018).

Fuente: Propia

En este primer acercamiento a la abstracción y lo modular se trabaja con un elemento reconocible y característico del jardín como es la flor de cerezo, retomado la idea de propuestas anteriores, trabajando con un plano detalle en blanco y negro, realizando 15 copias de este mismo modelo. Cada papel es afirmado por una caja hecha con la técnica del Origami que contiene el color característico de la flor de cerezo. Se distribuye en el suelo para permitir que el espectador pueda recorrerlo.

En primer lugar se experimenta entorno al proceso de construcción de la figura, se llega a la determinación de utilizar la caja, ya que es un elemento que funciona como un contenedor y al inicio se reflexiona a través de este objeto que contenía el vacío también concepto muy ligado a la cultura oriental, poder imaginar por medio del haiku este ambiente natural.

Se produce una tensión entorno a una imagen de flor acompañada de la caja, construida a partir de la materialidad del papel lustre, elemento que es usado frecuentemente en la construcción del Origami, por ser un material dúctil, para realizar el trabajo del plegado de este. Las piezas de imágenes y cajas son dispuestas en el suelo dejando una de estas abierta, con un poema en su interior.

El concepto de la abstracción está presente, pero aún de forma muy literal, por la imagen de la flor, el poema pasa casi desapercibido y es algo que va tomando cada vez una mayor fuerza en el trabajo.

Imagen N° 64: Jara T. "Registro Ejercicio 2 Jardín de Papel" (2018).

Fuente: Propia

Imagen N° 65: Jara T. "Registro Ejercicio 2 Jardín de Papel" (2018).

Fuente: Propia

En este segundo ejercicio de Taller se incorpora el poema haiku, en idioma español, para abstraer aún más el elemento natural seleccionado se utiliza la misma fotografía, pero esta vez a color y se construye la caja, siguiendo la idea anterior pero esta vez sobre cada palabra que forma un poema, en esta ocasión, se agrega la lectura al recorrido visual hecho por el espectador.

En segundo lugar, se experimenta, cambiando el tipo de papel a uno más transparente: el papel vegetal, que muestra una fragilidad entorno a su composición en relación al papel lustre. Se toman decisiones en cuanto a la impresión de este material, tanto en la imagen como en el poema. Este último toma un mayor protagonismo, ya que se amplía la escala con respecto al primer proceso y se distribuye en el espacio por palabras siguiendo el patrón original del haiku, el volumen sigue presente entorno a la construcción de las cajas que contienen la imagen del cerezo en su composición. La distribución en el espacio sigue a nivel del suelo ubicando el objeto sobre el poema.

En este proceso la tensión ocurre en torno a la materialidad e impresión ya que se utiliza un papel transparente y muy delgado fácil de rasgar, pero que al combinar con la imagen impresa al estar plegado no se distingue a simple vista la figura, esta no distinción permite generar una especie de textura que se asocia a un elemento pesado como la piedra, entonces se genera una oposición entre lo liviano-frágil del material, versus lo pesado - resistente que se logra percibir al momento de observar el trabajo. El concepto de abstracción está presente tanto en la caja como en el poema, en el volumen a través de la observación entorno a la textura que genera, en el Haikú mediante la transformación de la imagen en texto.

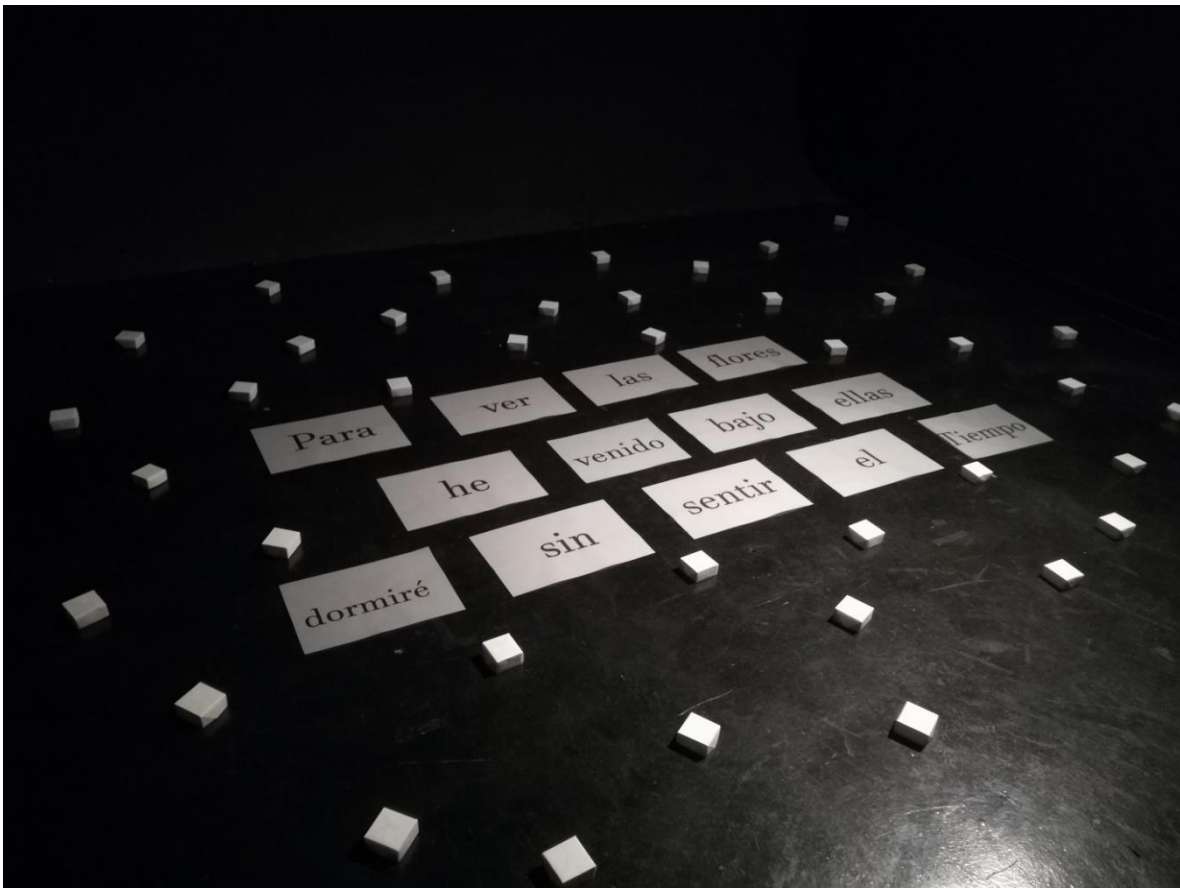

Imagen N° 66: Jara T. "*Registro Ejercicio 3 Jardín de Papel*" (2018).

Fuente: Propia

Imagen N° 67: Jara T. "Registro Ejercicio 3 Jardín de Papel" (2018).

Fuente: Propia

En esta oportunidad se cambia el espacio utilizado por una sala completamente negra, donde la materialidad se comporta de manera diferente, en el ejercicio anterior se utilizó material liviano papel vegetal. En este ejercicio se utiliza papel vegetal y mantequilla, el comportamiento del material es diferente ya que da la ilusión de que el material fuese más pesado.

Las cajas de papel no intervienen los papeles con los textos, más bien los rodean acentuando su importancia dentro de la obra.

En tercer lugar, se elimina la imagen de la caja para dar un mayor protagonismo al texto, hay un cambio en el suelo de pasar de un tono claro a uno oscuro, lo que también influye de manera significativa en el montaje de la obra, el papel también varía, en la conformación del texto sigue presente el papel vegetal,

pero en la construcción de las cajas se cambia a un material de similares características en cuanto a lo frágil – liviano utilizando el papel mantequilla, las cajas rodean al texto, aumentando en cantidad con respecto a los procesos anteriores. Lo abstracto se enfoca en el texto, ya que a través de su lectura nos lleva en un viaje imaginario hacia la visualización del poema, la ausencia de color entorno a las cajas aparte de dar fuerza al texto hace una referencia nuevamente al concepto de vacío, es necesario realizar una pausa en el análisis de los procesos de la obra, para poder abordar este concepto con mayor profundidad.

Este concepto se toma desde el punto de vista de Byung Chul Han, donde de acuerdo a las características del Budismo zen el Vacío corresponde a la nada y esta nada a su vez es la compenetración de todos los objetos que conforman la realidad, así el autor desliga este conocimiento del encasillamiento inhóspito con el cual se le relaciona y lo transforma en un elemento más amigable, el vacío elimina el reconocimiento de sí mismo, afirma la copertenencia entre todos los elementos de la realidad, es decir, la nada se relaciona con la totalidad.

Volviendo a la obra y al ejercicio tres, donde se sitúan las cajas sin imagen, en ellas estaría presente el vacío, ya que cada módulo independiente conformaría una totalidad en el montaje alrededor del poema.

Imagen N° 68: Jara T. "Registro Ejercicio 4 Jardín de Papel" (2018).

Fuente: Propia

Imagen N° 69: Jara T. "Registro Ejercicio 4 Jardín de Papel" (2018).

Fuente: Propia

Esta es la última propuesta antes del examen final de taller, en esta oportunidad se incorpora el poema haiku en el papel en el cual se construye la caja, también se aumenta la cantidad de módulos en el espacio y se trabaja más la distancia entre cada elemento para incorporar con mayor fuerza al espectador dentro de la obra.

En cuarto lugar se produce una fusión entre el elemento volumétrico y el poema se realizan una serie de pruebas entorno a la forma y el tamaño de las letras que se imprimirán sobre el papel, también se experimenta entorno al color de las tipografías, se selecciona un poema y con él se trabajan estas variantes.

Vuelve el papel vegetal a la obra y con él se realizan las pruebas de impresión entorno a las palabras que conforman el poema, variando tamaño y construcción del haiku, es decir, desde mantener su disposición original, a deconstruir frases colocando de manera lineal las oraciones, posterior a todas estas pruebas entorno

a la conformación del poema, se escoge mantener su estructura original y aplicar el color negro ya que mantiene una neutralidad y funciona visualmente bien con la translucidez que proporciona el papel vegetal, realizando un patrón reiterativo por toda la hoja que se ocupará en la caja, haciendo del texto una especie de elemento decorativo al visualizar desde lejos su composición, acá el número de módulos aumenta de forma significativa, son cien cajas idénticas con el mismo tipo de impresión, medida y proceso de construcción. La abstracción presente en la caja y en el texto pasa a formar un solo cuerpo modular dentro de la obra.

Imagen N° 70: Jara T. " Registro Jardín de Papel". (2018)

Fuente: Propia

Imagen N° 71: Jara T. “Detalle Jardín de Papel”. (2018)

Fuente: Propia

Finalmente luego de todos estos procedimientos se llega a lo que es la obra “Jardín de Papel”, que presenta estos tres grandes temas correspondientes a la cultura oriental el Jardín Japonés, el Origami y el Haiku. Realizando un proceso de síntesis entorno a un elemento de la naturaleza significativo en la cultura nipona, desplegando una forma cúbica, construida en base a la técnica del plegado del papel, y haciendo presente en cada uno de estos módulos poemas que tiene relación con la contemplación de la naturaleza, acción que se desarrolla en estos espacios. La disposición de estas cajas es realizada en el suelo, para que el espectador pueda recorrerlas y observarlas, también visualizar cada poema. Todo esto es hecho de manera manual ocupando un tiempo determinado para cada volumen y escrito realizando un proceso reflexivo en cuanto a la técnica y proceso de escritura utilizada , los haikus se repiten según el tamaño de cada caja, haciendo alusión a una especie de mantra en la construcción del objeto.

Imagen N° 72: Jara T. "Registro Obra Obsesión Híbrida". (2019)

Fuente: Propia

Imagen N° 73: Jara T. "Registro Obra Obsesión Híbrida". (2019)

Fuente: Propia

Imagen N° 74: Jara T. "Registro Obra Obsesión Híbrida". (2019)

Fuente: Propia

Imagen N° 75: Jara T. "Registro Detalle 1, Obsesión Híbrida"(2019).

Fuente: Propia

Imagen N° 76: Jara T. "Registro Detalle 2, Obsesión Híbrida"(2019)

Fuente: Propia

Imagen N° 77: Jara T. "Registro Detalle 3, Obsesión Híbrida" (2019)

Fuente: Propia

Imagen N° 78: Jara T. "Registro Detalle 4, Obsesión Híbrida" (2019)

Fuente: Propia

Imagen N° 79: Jara T. "Registro Detalle 5, Obsesión Híbrida" (2019)

Fuente: Propia

Imagen N° 80: Jara T. "Registro Detalle 6, Obsesión Híbrida". (2019)

Fuente: Propia

Imagen N° 81: Jara T. "Registro Detalle 7, Obsesión Híbrida"(2019)

Fuente: Propia

Esta Obra trabaja con el concepto de lo Híbrido, tomado desde el punto de vista de la mezcla y fusión de ciertos elementos, seleccionados en base a intereses propios de la artista, como lo es la cultura oriental específicamente Japón.

En primer lugar se hace un estudio de este país, tanto de sus técnicas plásticas, como también de su idioma escogiendo trabajar con el poema Haiku y con la técnica plástica del Origami, produciendo una mixtura entre ambas culturas, por una parte ocupando elementos propios de occidente, acotados en Chile como son el folcklor a través de la cueca y los patrones de Diseño generados por los pueblos originarios, para colocarlos en contraparte con la papiroflexia Japonesa que es un elemento originario de esta nación y generando poemas Haiku en estructura y versos, con letras del folcklor nacional. Realizando a su vez la declamación de estos poemas fusionados y la construcción de objetos basados en pliegues de Origami pero mezclados con estos motivos de pueblos originarios. El video es el registro de la construcción de estos objetos en dos vistas simultáneas, como también el audio de los poemas construidos. . A continuación se muestran las piezas creadas.

“En el rodeo

Mis sueños vagaron

Como le hace”

“Niebla Matinal

Adiós calle San Pablo

Se va el día”

“Lluvia de flores

Allá va zapateadito

El monte Fuji”

“Como mi amor

La melancolía es

Yo te lo digo”

“Sobre un campo

Cantarito de greda

Un cuervo busca”

“Río Mogami

Cuando pa Chile me voy

La tarde fresca”

“Adiós Santiago

A caballo en el campo

Con Matucana”

Conclusión

Para concluir luego de hacer esta extensa investigación, es posible la creación de un Híbrido entre la cultura japonesa y chilena, ya que ambas son culturas que a su vez son híbridas en sus orígenes son en base a influencias de otras civilizaciones, lo que a su vez podemos visualizar en la creación de los poemas haiku, que es una metodología de creación que se ocupa hasta hoy en día, ocurre lo mismo con la técnica del Origami, gracias al modelo de Yoshizawa es posible obtener una lectura Universal en torno a los pliegues y así poder ir creando nuevos diseños, la riqueza autóctona de nuestros pueblos originarios en temas de patrones de diseños, responde a un punto que tiene relación con el plegado del papel, ya que hay que seguir un cierto patrón de construcción base, para la ejecución de diversas figuras como los patrones Diaguitas, Mapuches y pintura corporal Selk'nam, el arte textil también es muy importante y nos permite crear una variante creando pliegues nuevos e uniéndolos entre sí con esta técnica.

La imagen que está instalada en el video, corresponde a una fusión entre los medios y el ordenador, ya que por medio de este se pueden agregar características múltiples, como la modificación, el tipo de encuadre, la postproducción, insertar sonido y todo lo que conlleva a este proceso.

Unión que se transforma en nuevos medios, permitiendo que el observador escuche el mantra de idiomas, vea la construcción de los objetos híbridos constituidos por la fusión de culturas y se cree una atmosfera específica entorno a la obra, que nos lleva a preguntarnos, ¿Cuán interconectados nos encontramos?, ¿Seremos híbridos desde nuestro nacimiento?, ¿Pertenececeremos solamente a algún lugar o estaremos conformados de multiples culturas que llevamos en nuestro ADN? Las respuestas son reflexiones personales ya que cada individuo posee su propia opinión al respecto.

Bibliografía

- Paz O. (1957). *“Tres Momentos de la Literatura Japonesa”*
- Barthes R. (2007). *“El Imperio de los Signos”*. Seix Barral
- García Canclini N. (1990). *“Culturas Híbridas, estrategias para entrar y salir de la Modernidad”*. México. Grijalbo.
- Zacarés J., Serra E. (1998), *“La Madurez Personal: Perspectivas desde la Psicología”*. España. Pirámide.
- Manovich L., (2006) *“El Lenguaje de los Nuevos medios de comunicación, La imagen en la era digital”*. Buenos Aires, Paidós.
- Kasahara K. Takahama T. (2006). *“Papiroflexia Origami para Expertos”*. Edaf S.L.
- Gray A. Kasahara K. (2002). *“La Magia del Origami”*. Edaf.
- Royo Prieto J. (2005). *“Matemática y Papiroflexia”: una relación bidireccional*.
- Vallejos L. *“Ukiyo-e y el Japonismo”*
- Herrera N. (2015) *“La Magia del Noh”: Un estudio sobre los elementos fantásticos del teatro Noh*. Montevideo, Uruguay.
- Gamarra J. *“Sendas de Oku”: Poemas de Matsuo Basho*. PDFDM Literatura, libros y más .Lima. Recuperado https://poetasdelfindelmundo.com/poesia/sendas_de_oku-matsuo-basho/
- Kim C. (2001-2015). *“Rincón del Haikú”*. Revista electrónica del Haiku. Recuperado http://clasica.elrincondelhaiku.org/pub_int_origevol.php
- Anaya F. Balán A. Castagna R. (1975) *“El Grabado”*. Centro Editor América Latina.
- Ferrando Castro M. (2019). *“Que es el Realismo Mágico”: definición, características y autores destacados*. Artículo Historia de la Literatura. Recuperado <https://redhistoria.com/que-es-el-realismo-magico-definicion-caracteristicas-y-autores-destacados/>
- Ruiza M. Fernández T. Tamaro E. (2004). Barcelona España Recuperado <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/z/zola.htm>

- De la Cruz W.(2011) *“Rodolfo Cerdas Cruz, in memoriam”*
Recuperado
https://www.larepublica.net/noticia/rodolfo_cerdas_cruz_in_memoria_m
- Cayo B. Cortez C. Zavala D. Aranoa F. Acosta F. Campos J. Laurel J. Puente M. Montañés M. Guerra R. Chocrón S. Stefano V. Cordero V. Medina Y. (2005) *“Diccionario de la lengua Española”*. Espasa – Calpe
Recuperado <https://www.wordreference.com/definicion/estera>