

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTES VISUALES
ESCUELA DE ARTES VISUALES

REIVINDICACIÓN Y REVALORIZACIÓN DE LO INSIGNIFICANTE EN LA
PRÁCTICA ARTÍSTICA

Claudia Alejandra Cordero Cavieres

Memoria presentada a la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae para optar al
grado de licenciado en Artes Visuales, mención Escultura.

Profesor guía Preparación de memoria: José Ignacio Nieto

Profesora guía Taller de grado: María Elisa Aguirre

Santiago, Chile.

2024

Dedicatoria

*Dedicado a mis abuelos
que por ellos soy quien soy
y en particular a mi Tata
que en su ausencia nunca estuvo más presente*

Agradecimientos

Gracias a mi madre y hermanas que siempre estuvieron apoyándome

A mi pareja que fue parte de todo este proceso

A mi familia por su ayuda

Y a mis profesores y ayudantes por todo el conocimiento que compartieron

ÍNDICE

RESUMEN.....	5
ABSTRACT.....	6
INTRODUCCIÓN.....	7
MÁS ALLÁ DE UNA SIMPLE LATA.....	9
1.1 Una realidad social indignante.....	9
1.2 Un proceso de observación.....	10
1.3 Una paradoja con la materialidad.....	13
UNA CONTINUA BÚSQUEDA.....	16
2.1 Visualizando lo que otros no quieren ver.....	16
2.2 Apreciación de lo despreciado.....	24
2.3 La visibilidad de lo invisible.....	28
LA OBRA COMO RESIGNIFICACIÓN.....	29
CONCLUSIÓN.....	31
BIBLIOGRAFÍA.....	33

RESUMEN

El presente trabajo se enfoca en cómo el arte revaloriza una labor precaria que se basa en la recolección de objetos desechables para la realización de una obra significativa. Para ello, se realizará un recorrido por la infancia de la autora, que explica el porqué de la elección de las latas de aluminio y cómo una historia familiar se convierte en una parte fundamental de producción y crítica a la sociedad, aludiendo a las bajas pensiones de Chile, que obligan a adultos mayores a buscar otras fuentes de ingreso, la poca cultura de reciclaje y el consumo excesivo de objetos considerados de desecho. Además, se exponen observaciones que surgen de la ruta de recolección acerca de las diferencias económicas y sociales existentes en la ciudad de Santiago. Por último, se hace referencia a la contradicción de utilizar basura para lo considerado invaluable (la obra de arte) y por qué este ejercicio es válido para la creación de una instalación artística, evidenciando que este proceso conlleva la reivindicación de un pasado, que como niña se veía como un simple pasatiempo y que supone la resignificación de una labor ardua, inferiorizada socialmente y que con una obra escultórica se le puede dar visibilidad.

Palabras clave: revalorización, reivindicación, recolección, reutilización, instalación.

ABSTRACT

The present work focuses on how art revalorizes precarious labor based on the collection of disposable objects for the realization of a meaningful work. To this end, a journey through the author's childhood will be made, which explains the reason for the choice of aluminum cans and how a family history becomes a fundamental part of production and criticism of society, alluding to the low pensions in Chile, which force older adults to seek other sources of income, the little culture of recycling and excessive consumption of objects considered waste. In addition, observations arising from the collection route about the economic and social differences existing in the city of Santiago are presented. Finally, reference is made to the contradiction of using garbage for what is considered invaluable (the work of art) and why this exercise is valid for the creation of an artistic installation, showing that this process entails the vindication of a past, which as a child was seen as a simple pastime and that it implies the resignification of an arduous labor, which is socially inferiorized and that with a sculptural work can be given visibility.

Key words: revaluation, reclamation, collection, route, installation.

INTRODUCCIÓN

Recuerdo a mi Tata enojado
“Niñas, dejen de jugar con eso”
y mi abuela gritando detrás
Carloos, deja a las niñas que se aburren aquí
¡Es que me enterraron todos los clavos en la tierra!
¡Pero si solo son clavos, se están divirtiendo un rato, no ves que ya no querrán venir más...!

(Carlos Cavieres & Norma Garrido, San Felipe, 2007).¹

La presente investigación se basa en la reivindicación del pasado, utilizando latas de aluminio como materialidad. En el recorrido realizado a través de la infancia de la autora, surge la historia de los abuelos maternos, quienes acostumbraban a acopiar estos envases para su posterior venta. Hoy parece oportuno reconsiderar y resignificar esta labor, llevada a cabo principalmente por mi Tata², quien, dado el bajo monto de pensión que recibía y la escasez de trabajo, se veía en la necesidad de generar otra fuente de ingreso para el sustento familiar. Así, se dedicó a la búsqueda de las latas, en su tránsito del día a día y en los *cachureos*³, que luego aplastaba con un mazo, lavaba, guardaba en sacos y finalmente vendía. Poco a poco, hijas y nietas se involucraron en esta actividad, por lo que se convirtió en algo significativo que formaba parte de una familia y una historia. Así pues, se considera pertinente mencionar que González, quien trabaja en la Facultad de Artes en la UNICACH (Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas) y cuya investigación se enfoca en la cultura y el arte como instrumento de generación conocimiento concluye que:

El arte y la literatura son también formas de aprehender el tiempo histórico. En tanto aprehensión construyen un conocimiento sobre el pasado. Lo representan. El estatus ontológico de ese conocimiento no es el mismo que el científico, pero no por eso

¹ Corresponde a una memoria de Norma y Carlos, abuelos maternos de la autora.

² Tata es una palabra utilizada en Chile para referirse al abuelo materno o paterno. En este caso, corresponde al materno al que la autora visitaba junto a su abuela Norma en San Felipe. Gracias a él se comenzó a recolectar latas en la familia, lo que lamentablemente culminó con su muerte en el año 2013.

³ Expresión utilizada en Chile que se refiere a un conjunto de objetos que fueron desechados.

excluyente. La diferencia está en sus pretensiones. El científico pretende la verdad en tanto verificable; el artístico pretende la verdad en tanto simbólica. (2014, p. 13)

En consecuencia, se decide que la utilización de las latas de aluminio para realizar una obra artística no solo responde a la apropiación del material como parte de un pasado, sino que también posibilita la creación, recreación y valorización de una historia que es tanto particular como colectiva. A través de ello, se permite la transmisión de la memoria de una realidad marginal, pero a la vez respetable y honrada, por medio del arte. Este enfoque explora cómo un objeto cotidiano se convierte en un vehículo para cuestionar las nociones de valor, visibilización y olvido, vinculando el pasado con el presente. Se buscará adentrarse en un mundo interior lleno de recuerdos, sensaciones y emociones, que constituirán una puerta de entrada a esta materialidad, la cual será objeto de análisis y reflexiones a continuación, para la generación de una nueva experiencia estética en el individuo en torno a este material de desecho.

MÁS ALLÁ DE UNA SIMPLE LATA

La obra escultórica en proceso se inscribe como teoría socioeconómica en la que las latas de aluminio funcionan como objeto de indagación, de relación social y de cómo su presencia puede ser vinculante a la economía de un sector u otro. Haciendo referencia a Theodor Adorno, filósofo alemán, que ha concebido en la teoría estética el arte moderno como un medio para exponer inequidades y que el surgimiento de obras son una transmutación proveniente del deseo de libertad por injusticias a las que los individuos están sometidos, generando incomodidad y desafiando las condiciones socioculturales del contexto en el que se está inserto (Corona, 2022). De hecho, Adorno en su libro *La teoría estética* (1970), propone que:

Las obras de arte son imitaciones de lo empíricamente vivo, aportando a esto lo que fuera le está negando. Así lo liberan de aquello en lo que lo encierra la experiencia exterior y cosista. La línea de demarcación entre el arte y lo empírico no debe borrarse por un proceso de idealización del artista (Adorno, p. 25).

De ahí que la obra de arte para Adorno sería una reproducción subjetiva de la realidad circundante de una persona particular, que expone las problemáticas de la sociedad, que son usualmente negadas por la comunidad y que el arte logra poner en evidencia a través de una mirada crítica. La relación con esta propuesta se evidenciará en el cómo estos envases, que constituyen un elemento de consumo masivo y de acumulación, son rescatados desde una infancia y vida familiar desarrollada en San Felipe (comuna de Valparaíso, Chile) y posteriormente en Maipú (comuna de Santiago, Chile). Estos elementos pondrán en cuestionamiento una brecha socioeconómica indignante de la que fue testigo hace más de 10 años y de la que sigue siendo parte como se verá a continuación, ahora con una nueva perspectiva más madura y crítica de la artista.

1.1 Una realidad social indignante

Como se ha referido previamente, dado el bajo monto recibido en su jubilación al llegar a la tercera edad, es que mi Tata comienza a juntar tanto cobre como latas de aluminio (bebida,

cerveza, energéticas u otros) principalmente en los *cachureos* y las vendía por un ínfimo valor, pero que aportaba con los gastos del hogar. Eventualmente, toda la familia se ve involucrada en este proceso de recolección de latas, ya fuera de camino al trabajo, al colegio, en paseos, incluso dando vueltas en bicicleta o caminando en alrededores de la casa para hallarlas, con el fin de cooperar con la tarea a mi abuelo, convirtiéndose eventualmente en una actividad de equipo. Más adelante, esta acción se realizaría casi como una forma de entretenimiento, fomentando la unión familiar, aún cuando esta ya se encontraba económicamente más estable. Y así, un objeto insignificante para muchos se vuelve valioso en los momentos de mayor necesidad para más de una comunidad, en vista de que, existen más personas que se dedican a la recolección y cuyos testimonios tienen algo en común, la necesidad económica. Tal es el caso, por ejemplo, del reciclador Francisco Pávez, residente de Santiago de Chile, quien, al quedar cesante, convirtió el reciclaje en su principal fuente de ingresos, lo que le ha permitido pagar su casa y la educación de su hija mayor. Por otro lado, Diego Pilquiñir, habitante de la comuna de El Bosque (Santiago, Chile) se ha dedicado a la búsqueda de aluminio en su barrio hace años y cuya venta la realiza en una empresa ubicada en La Pintana (comuna de Santiago, Chile). Ambos realizan una labor de recolección, reciclaje, gestión y limpieza en Santiago de Chile (Cristian Flores, 1:05, 2019).

Actualmente, numerosos adultos mayores viven en precariedad y se ven obligados a continuar la vida laboral o buscar alternativas de ingresos adicionales para sustentarse, sin poder disfrutar de su retiro. De hecho, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social (s.f.) informó que la mitad del total de los pensionados recibe un monto inferior a los 124.000 pesos chilenos, añadiendo que casi el 75% de las personas jubiladas obtiene una pensión inferior al salario mínimo en Chile. Unas cifras alarmantes e indignantes en este país en desarrollo. Hoy me propongo a cuestionar y poner en tensión esta realidad a través de la materialidad que fue relevante y valiosa en mi infancia.

1.2 Un proceso de observación

Es interesante cómo los recursos económicos se evidencian en cada barrio y cómo esto se logró observar en este trayecto de recolección en Santiago. Por una parte, la gran cantidad de latas en el suelo en ciertas zonas de escasos recursos, mientras que es evidente la falta de ellas en

otras. Esto sugiere una relación inversamente proporcional entre la cantidad de latas encontradas y el nivel socioeconómico de la población. Un claro ejemplo se evidencia en la ruta de Maipú a Ñuñoa, donde en la comuna de menos recursos, la basura y las latas abundan. Por el contrario, al final del trayecto se observa que, en zonas de mayor riqueza, las calles y veredas se encuentran limpias. Así, se enfrentan diferentes culturas en pocos kilómetros recorridos

Figura 1 Autoría propia, (2024). Registro fotográfico plaza Tres Norte, Maipú, Santiago de Chile.

Figura 2 Autoría propia, (2024). Registro fotográfico plaza Pedro de Valdivia, Providencia, Santiago de Chile.

En el proceso de búsqueda y acumulación del material para la elaboración de la obra, una de las reflexiones se basa en la posibilidad de que la cantidad de residuos encontrados era proporcional al nivel consumo de ellos en las diferentes zonas. En otras palabras, se pensó que la gran cantidad de latas desperdigadas en las calles de zonas de bajos recursos se debía a una mayor compra y uso de estos envases. Sin embargo, es importante referirse al nexo existente entre el nivel de ingresos y los residuos gestionados para su reciclaje. En los sectores de altos ingresos se observa un 96% de material reciclado, mientras que, en las zonas más vulnerables,

esta cifra baja hasta un 40%. Es decir, hay una relación inversa entre la cantidad de ingresos percibidos por persona y la correcta gestión de residuos inorgánicos, lo que podría deberse a la falta de información y/o recursos de la ciudadanía de escasos recursos para reciclar de forma apropiada (Ferrada y Labra, 2024). Es probable que este fenómeno sea el que dé lugar a la diferencia en la cantidad de residuos encontrados en distintos puntos de Maipú y otros sectores de Santiago, una conclusión personal desde el estudio de campo realizado como se verá en el capítulo: Una continua búsqueda.

El trabajo con latas consiste en la obra de arte como un objeto que evidencia los contrastes económico-sociales existentes en la ciudad de Santiago, del mismo modo la artista Fabiola Burgos utiliza materiales de uso común dentro de su contexto, objetos desechables como la cinta de regalo y el tejido, que tensiona y con ello logra reapropiarse y hablar de su propia identidad con ellos (Arévalo, 2021).

Figura 3 Burgos, F. (2021). Tarde de domingo. Tejido con cinta de regalo. Cortesía de la artista.

Se está investigando la posibilidad de apropiarse de las latas de aluminio como materialidad de uso contemporáneo, de desecho y como una manifestación crítica frente a esta realidad circundante. Corresponde a un cuestionamiento a las dinámicas sociales existentes, al

consumo excesivo y que me permita realizar la práctica artística desde cuestiones importantes como la accesibilidad al material, la historia personal, la contaminación, la desigualdad y la inconsciencia humana a través de un lenguaje más significativo y propio.

1.3 Una paradoja con la materialidad

Es importante mencionar que aprovechar las latas de bebida, cerveza u otros se puede volver un poco contradictoria, pues se estaría empleando un elemento descartable de consumo masivo, sin valor alguno para la sociedad actual, y que, en efecto, es encontrado abandonado en las calles de la ciudad para la producción de lo que es considerado invaluable: la obra de arte. No obstante, aquí no solo se está tratando simplemente del valor monetario, sino también del arte que permite la significación de un objeto cotidiano. Rojas por su parte, vincula el arte del desecho con una forma de expresión que se aleja de lo considerado tradicional, y que se relaciona a nuevas perspectivas en que la historia humana se inscribe. Además, dice que este tipo de arte se caracteriza por integrar elementos del entorno, como una manera de aprovechar lo desechable, y darles a estos objetos también un valor simbólico (2017). Ya desde hace años, diversas corrientes artísticas se encargan de recuperar elementos ordinarios, así como

El Trash Art consiste en utilizar objetos y materiales considerados escombros o residuos para la creación de obras de arte. Los artistas descontextualizan, modifican, unen o desunen estos elementos para otorgarles un nuevo significado e interpretación artística. Sus creaciones pueden adoptar la forma de esculturas, murales e intervenciones, entre otras manifestaciones (Elcorab, 2023, p. 43).

Se puede afirmar, entonces, que el arte puede ser una herramienta que permite valorar no solo económicamente, sino, también cultural, histórica y patrimonialmente un elemento o residuo participe de una obra artística, ya sea intervenido o no por el artista. En este sentido, aprovechar lo que es considerado basura, se convierte en una oportunidad para generar un valor simbólico, y de no ser así, se le otorga una significación personal a un objeto común.

Aunque puede ser discordante utilizar un material completamente idóneo para ser reciclado en una obra de arte, esto puede ser un dilema con la sustentabilidad, que intenta aprovechar al máximo cada recurso, el reciclaje y reutilización son fundamentales para lograrlo. Sin embargo, a pesar de que en el mundo se recicla un estimado del 70% de este material, en Chile sólo el 33% de este es llevado a reciclar y aproximadamente 15.000 toneladas de latas al año terminan en vertederos (López, 2022). Por lo que la realización de la obra en aluminio no podría generar un impacto ambiental, como sí lo puede hacer la concientización acerca del uso de estas latas de aluminio, el análisis y reproche de una cultura desde un elemento tan común, pero que puede ser el comienzo de cuestionamientos tan importantes como lo son la crítica social ante una realidad marginal, las deficientes pensiones, entre otros.

Además, estas latas no serán desechadas, están siendo usadas de otra forma por su accesibilidad y su desmesurado consumo, que de alguna manera dan cuenta de su procedencia. En lo que se refiere al contexto chileno, si bien ha habido un aumento en el reciclaje de en los últimos años, se estima que apenas un 32,5% del aluminio generado, en su mayoría de envases de bebidas, refrescos y cerveza, es recolectado (Reciclaje de latas, s.f.). El desperdicio es producido por la falta de educación, conocimiento y conciencia del ser humano, que deja sus residuos en plazas, calles, pasto, bancas, e incluso juegos de niños, observación procedente del recorrido de recolección. Aun cuando, según lo referido en el reportaje en el reportaje de T13 por López, las latas de aluminio tienen la propiedad de ser reciclable prácticamente en su totalidad y de forma reiterada, es decir, una lata puede ser reciclada una y otra vez, porque el material así lo permite, disminuyendo considerablemente el impacto ambiental generado por la producción del aluminio (Cristian Flores, 0:25, 2022).

Aún más, se podría incluso desmerecer o minimizar la labor realizada por este Tata y por otros, al colocar las piezas en una obra de arte. Dicho de otro modo, se puede ver disminuido el sacrificio realizado por los recolectores al transformarlas en un objeto estéticamente valorado, es decir, existe el riesgo de que se pierda su real valor social y económico. Es relevante entonces, lograr un equilibrio entre la revalorización del material y el reconocimiento de los recolectores. El objetivo de la obra precisamente es dar visibilidad a esta realidad, a individuos que no son vistos realmente en la sociedad actual, a aquellos como Diego y Francisco mencionados

anteriormente, que honradamente *se ganan la vida*⁴, se adjudican la responsabilidad del reciclaje, en conjunto evitan que toneladas de material vaya directamente a la basura o a contaminar el entorno. La revalorización de esta labor está presente en la ruta que se siguió para la obtención de las latas, así como ellos tienen sus recorridos, en *ponerse en sus zapatos*⁵ por un momento, se encuentra también en la incorporación y apropiación de un material precario, y replantear con él una crítica social como la miseria de pensiones. Existe una valorización desde el primer momento al considerarlo como una parte significativa de una historia familiar y en el entendimiento de que no es solo una familia, si no, una colectividad que recurre a este ejercicio como sustento, una parte de la sociedad que se encuentra precarizada tanto económica como culturalmente. Se emplea este conocimiento para realizar un camino de memoria y recuerdos íntimos y personales, reconsiderando el pasado con mayor madurez, pensamiento que ya no se limita en el *juego de saltar sobre latas en vacaciones*⁶, sino que aprecia este trabajo desde una perspectiva diferente y que valora todo el trasfondo que involucra la actividad.

⁴Conseguir los ingresos monetarios necesarios para la mantención de sí mismo y/o de su familia, al igual que lo hizo mi Tata cuando fue requerido.

⁵ Expresión con la que pretendo decir que me pongo en el lugar del otro y trato de empatizar con él.

⁶ Aquí me refiero a la ingenuidad e ignorancia propia de la niñez, que no veía en las latas más que un pasatiempo, que tenía la noción de que se utilizaban para reunir dinero, pero no veía la necesidad en ello.

UNA CONTINUA BÚSQUEDA

Se constituye una reflexión descriptiva, donde la observación del paisaje en el recorrido es indispensable para la búsqueda de latas. Se estima que las características de los lugares con mayor o menor concentración de latas, supone una impresión sociocultural. El análisis sugiere que en los lugares donde se ve mayor cantidad de este residuo inorgánico, es justamente en aquellos en los que se visualiza un menor ingreso económico: sitios donde la precariedad está latente en las calles, en la basura acumulada, el tamaño de las casas, la falta de áreas verdes, carencia de mantenimiento en la infraestructura, entre otros.

Anteriormente se ha mencionado la reflexión realizada en torno a que la cantidad de residuo generado se debía principalmente al grado de consumo de ellos, y que, en consecuencia, sería la clase social baja quienes harían mayor compra de estos elementos. Sin embargo, hay evidencia que demuestra que, a mayor nivel adquisitivo, el consumo de envases desechables es mayor (Reciclaje de latas, s.f.). Siguiendo aquella lógica, habría mayor material en zonas de altos recursos socioeconómicos. A partir de aquí surge una reflexión dialógica, en la que se cuestionan las primeras impresiones y reflexiones que surgen a partir del recorrido realizado. Por lo que se comienza una búsqueda y recopilación de datos acerca del consumo de las latas de aluminio, indagando en la relación inversa que podría existir entre la cantidad de latas encontradas y los ingresos percibidos por los residentes del sector, llegando a la resolución de que esto se podría deberse a la escasez de información.

2.1 Visualizando lo que otros no quieren ver

Por un lado, el recorrido por los sectores implica un proceder subjetivo, donde las vivencias anteriores de la autora surgen espontáneamente. De igual manera, se manifiestan ciertos recuerdos de este Tata y sentimientos como el pudor al recoger la lata, la mirada de otros al hacerlo, la satisfacción al encontrar varias, el desagrado de tomar lo sucio, entre otros. Por otra parte, la investigación de relaciones entre lugar, cantidad de latas y el porqué de ello, conforman y se relacionan intrínsecamente con la psicogeografía, que es descrita como el estudio de la geografía y su impacto en las emociones y comportamientos de las personas (Barreiro, 2015). En

ejercicio de deriva es determinante la subjetividad de la autora, que modifica su recorrido según las apreciaciones realizadas en trayectos anteriores. A modo de ilustración, en el mapa de la figura 4 se pueden ver comentarios que corresponden a los diferentes sectores del trayecto realizado. En amarillo, se indica las “Zonas donde debía tener precaución”, ya que, en estos lugares la seguridad escaseaba, a veces, decidía no recoger las latas para no bajarme de la bicicleta. Las calles marcadas en color rojo representan espacios más riesgosos, el sector me generaba miedo, solo quise salir de allí, por aquellas preferí no volver a pasar. Las áreas verdes corresponden a aquellas zonas donde encontraba latas, suelo pasar seguido por ellas cuando voy en búsqueda de este material. En aquellos sitios, donde dependía del día si encontraba o no latas, se señalizan con naranja. Por último, en tonalidad rosada, son los trayectos por los cuales me daba vergüenza y me incomodaba detenerme a levantarlas, ya sea porque cerca vivía gente que me conocía o porque son lugares muy transitados, las personas que pasan por ahí suelen mirarme extraño.

Figura 4 Autoría Propia, (2024). Mapa personal de percepciones y sensaciones. Ilustración tradicional.

Así mismo, es preciso mencionar que se reviven ciertos acontecimientos del pasado, donde la autora recibió comentarios como “estás igual que tu abuelo”, refiriéndose a la búsqueda de latas o “esto lo hacía con mi papá”. Igualmente se perciben sensaciones que se creían haber dejado atrás, el olor de la lata de cerveza cuando terminas de vaciar, el sonido de la lata al ser aplastada, los gestos de simplicidad cuando encuentras una lata, el sentir vergüenza cuando te miran personas ajenas recoger lo que está en el suelo, estar atenta y con un ojo crítico a lo que te rodea, entre otros. Lo que se traduce en una psicogeografía, que Barreiro propone como la interrelación entre geografía y psicología, la percepción de una ciudad está influenciada por nuestro estado emocional y experiencias personales (2015). Con relación a la intencionalidad, la

autora estima apropiado la experiencia de la psicogeografía como un instrumento de búsqueda, en la medida en la que se van decidiendo caminos a tomar según las percepciones de los recorridos que ya se han realizado, tomando aquellas calles en las que se han encontrado mayor cantidad de latas, evitando aquellas zonas más que se sienten más peligrosas, o simplemente siguiendo la intuición.

Teniendo en cuenta las apreciaciones anteriores, es que en esta obra es fundamental el recorrido por el espacio urbano, donde la recolección se transforma en un ejercicio de búsqueda y observación, de leer el entorno de otra manera, percibir los objetos que no deseamos ver en las calles y encontrar lo bello en lo despreciado.

¿Ves alguna lata en este lugar? ¿Dónde está?

Figura 5 Autoría Propia, (2024). Buscando latas en la calle. Registro fotográfico calle Los flamencos, Maipú, Santiago de Chile.

¿Y si realizamos un acercamiento? ¿La ves ahora?

Figura 6 Autoría propia, (2024). Buscando latas en la calle. Registro fotográfico acercamiento calle Los flamencos, Maipú, Santiago de Chile.

y si te digo que en este lugar se encontraban, de hecho, dos latas cercanas una de la otra...

Figura 7 Autoría propia, (2024). Buscando latas en la calle. Registro fotográfico acercamiento calle Los flamencos, Maipú, Santiago de Chile.

Es más, muchas aquí podrían pasar desapercibidas entremedio del plástico

Figura 8 Autoría propia, (2024). Latas en la calle. Registro fotográfico calle Ferrocarril, Maipú, Santiago de Chile.

Con el ejercicio anterior quiero hacer reflexionar sobre el esfuerzo de los recolectores, que deben tener una mirada integral del paisaje, donde el ojo se “entrena” para estar atento a cualquier brillo o reflejo que se pueda percibir en el entorno. El notar estos sutiles, pero distinguibles destellos pertenecientes al aluminio demuestra que la observación es elemental para todo el proceso de búsqueda y recolección, de la que ahora estoy formando parte. Encontrar tantas latas en la calle es una forma en la que se expone una realidad marginal, a la que la población se encuentra acostumbrada, una cultura de desecho en la que algunos pocos ven una oportunidad de generar ingresos que, aunque sean mínimos pueden marcar una diferencia en su vida. Es así como esta obra escultórica se transforma en una forma de desaprobación y crítica a una sociedad consumista e individualista que deja a la deriva a las clases sociales bajas. Siempre teniendo presente que, si bien se ocupa de evidenciar esta realidad social, esto no representa una

solución a los problemas denunciados en ella, pero cree en la concientización que puede lograr, aunque sea en un solo espectador de esta obra.

2.2 Apreciación de lo despreciado

Ya recolectadas, las latas de aluminio pasan por un procedimiento de limpieza. Primero, cada envase es lavado utilizando agua de la lavadora, para reutilizar y minimizar el desperdicio del líquido. Posteriormente se enjuagan con desinfectante. Después se colocarán al sol, donde permanecerán algunos días para que se sequen completamente. Una vez estén libres de humedad, se aplastarán o serán cortadas y perforadas.

Como referente de una primera parte de la obra se tiene a Marcela Correa, artista escultora chilena con su obra Corral, presentada en su primera exposición individual en la galería Patricia Ready, en la que se manipula el material (piedra, madera y metal) de forma tal que la obra se presenta como tres estructuras lineales, que no solo son objetos autónomos, sino que recorren y se vinculan con el espacio. En adición, ella menciona que su interés es invadir la estancia, lo que podría incluso llegar a molestar al espectador. (Artishock, 2016). Lo que se corresponde a la intención de la obra final, que pretende adueñarse del espacio interrumpiendo el tránsito libre del espectador, modificando su experiencia con el entorno. Similar a la obra Correa, la obra a realizar invita al asistente a recorrer el espacio de forma predeterminada. Se espera con ello, que la obra no sea meramente decorativa y genere en el individuo una experiencia más profunda y reflexiva.

Figura 9 Correa, M. (2016). Corral. Madera de espino, el ónix, el granito y el fieltro. Cortesía de la galería Patricia Ready.

Para esta pieza de la obra, se lleva a cabo un proceso de *ponerse en los zapatos* de los recolectores, recorriendo diferentes zonas y en distintas semanas, en bicicleta o a pie, principalmente en la comuna de Maipú, en búsqueda de las latas de aluminio. Adicionalmente, la ejecución de esta obra escultórica prioriza la recuperación de una acción particular que quienes las recogen realizan para facilitar y favorecer el manejo, y transporte del recurso para su venta: el aplastamiento de la lata con el pie. Para la obra, por lo tanto, se reúnen las latas y se efectúa la operación mencionada. Una vez el material se encuentra comprimido, se perfora e introduce en una barra de acero para unir las y con ello, fabricar una estructura lineal con forma abstracta (Ver figura 10). Se supone con ello la apropiación de la lata de aluminio, conservando su naturaleza y reivindicando la labor realizada por los colectores, con el levantamiento y elevación del suelo de la materialidad como gesto, apreciando el material y haciéndolo parte primordial de la obra. De hecho, desde 1967 a través del arte povera, movimiento artístico que surge como oposición a la modernidad y a la desculturización que conllevaba, los artistas profundizan en la humildad a través de la creación de obras de arte a partir de objetos abandonados e inútiles. Con una postura de marginalidad, reivindica lo efímero transforman lo insignificante en una fuerte expresión artística (Esteruelas, A. & Laudo, X., 2017)

Figura 10 y 11 Autoría propia, (2024). Escultura “Memoria”. 180 x 100 x 80 cm. Estructura de fierro y latas. Registro fotográfico y detalle de la obra.

Se concibe la idea de presentar una segunda pieza en la instalación con el mismo proceso utilizado en la escultura “memoria” (visualizar figura 11). Para esta nueva estructura, se tomará como referencia el recorrido realizado en bicicleta por los alrededores de Maipú, trayecto que será inspiración de la forma a la barra de acero en la que las latas están contenidas. Con el fin de lograr la comunicación visual entre ambas en el espacio, se colocará cada una en un extremo opuesto de la sala, creando un diálogo entre inicio y final, existente en cada salida de búsqueda de material. En este sentido, será un manifiesto de la travesía realizada y de las decisiones tomadas para su elaboración.

Es inmediatamente después que surge la necesidad de apropiarse aún más de la materialidad, y es aquí donde nace la idea de cortarla, utilizar la base de las latas y explorar otras formas de unión, en este caso, con su misma anilla (ver figura 12). El uso de la base proviene del interés ante su presencia que se impone en las calles, el reflejo, su brillo y forma particular, que las hacen distinguibles desde lejos. Aún más, la unión con la anilla en la obra surge con la intención de hacer del aluminio el material principal y prácticamente único visible en el espacio, es por ello, que se toma la decisión de emplear este proceso.

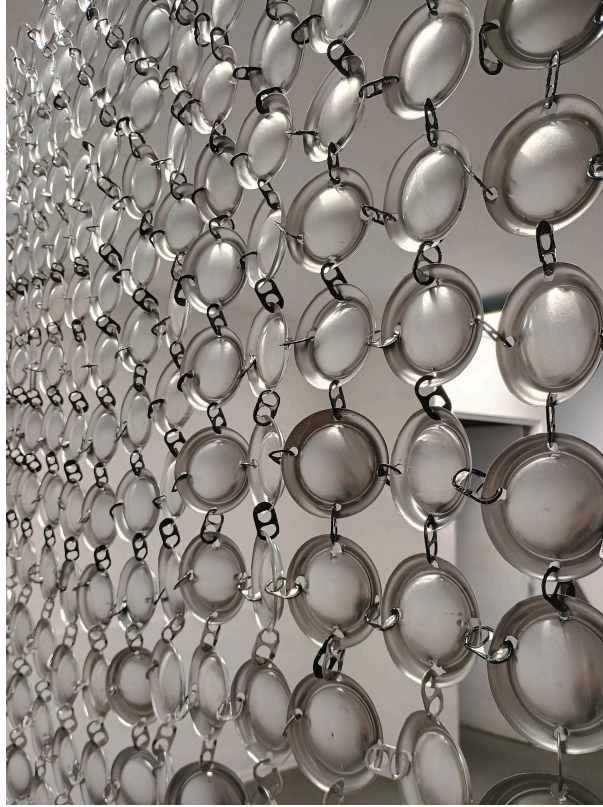

Figura 12 Autoría propia, (2024). Unión de latas mediante su anilla. Registro fotográfico.

Para el término de la obra se espera tener varias redes con diferentes formas, que se colocarán elevadas, o lo que es lo mismo, sin contacto con el suelo, obteniendo con ello el contraste generado con relación a la manera en que fueron obtenidas, el suelo.

Se manifiestan algunas complicaciones en el tejido de latas, específicamente con la perforación de la lata se desplaza de la anilla debido al movimiento y se desengancha, para resolver este inconveniente, he buscado una forma de cerrar el corte, he encontrado una solución es relativamente sencilla: utilizar un pegamento de aluminio, lo que ha resultado ser bastante efectivo. Sin embargo, la unión es relativamente frágil y es un proceso demoroso, lo ideal es no moverla bruscamente, porque no es tan resistente. De este modo al transportarla de un lugar a otro se debe tener precaución para no dañar la estructura y así minimizar reparaciones. Esperando que se mantenga el mayor tiempo posible intacta.

Añadiendo, aparecen ciertos elementos que ayudan a la recolección, por ejemplo, como se

ha mencionado antes, el uso de la bicicleta para recorrer mayores distancias, que también fue el medio de transporte por excelencia de mi Tata, y es él quien me ha enseñado a andar en ella. Aún más, se suma la utilización de pinzas de alcance, una herramienta que facilita el agarre de ellas y también permite manipular los envases de manera más limpia, evitando el contacto directo con el material antes de ser limpiado y desinfectado. Inclusive, y personalmente lo que más me ha llamado la atención de este proceso, es que cada vez más personas, familiares y amigos, se suman a esta labor para ayudarme, atentos a ellas y su conservación, tal como nosotras hicimos con mi abuelo. Colaboración que refleja que este acto no es individual, sino que es un esfuerzo de equipo que añade mucho más valor a este humilde material que es recolectado.

2.3 La visibilidad de lo invisible

Las redes de latas se dispondrán de forma tal que las capas aparezcan y otras se oculten al recorrer la sala, así mismo dificulten la visualización de las piezas escultóricas, lo que se traduce en una sensación de desaparición. Se manifiesta ante la necesidad de patentar en la obra la información sensible contenida en la obra. Aquello que aparece y desaparece según la ubicación del espectador se relaciona con la ausencia y presencia, que está latente tanto en la realidad de los recolectores que ha pasado desapercibida en cierto modo, como en mi abuelo, cuya labor terminó en el año 2013 con su fallecimiento. Considero esto como mi oportunidad de dar visibilidad a lo invisible.

LA OBRA COMO RESIGNIFICACIÓN

Como se ha mencionado, uno de los principales objetivos de la obra final es generar sentido, valor y reconocimiento tanto a recolectores como a la materialidad, con motivos socioeconómicos y personales. La obra se convierte en un recurso para presentar la precariedad de un elemento que habla de una historia familiar y el olvido de las clases sociales menos favorecidas. Mostrar un objeto inútil proveniente del desecho y utilizarlo en una obra escultórica hace que este adquiere otro significado, cuyo análisis e interpretación genere conciencia acerca de la labor de los recolectores, el cuestionamiento hacia el consumo, la mala gestión de los desechos, la importancia del reciclaje, entre otros.

En la obra evidencia el contraste entre las latas aplastadas, saturadas de colores vibrantes y las latas unidas y colgadas, dotadas de un color único, brillante, generando así una representación visual de las tensiones existentes en lo económico y social del discurso de ella. También aquella oposición resulta en el equilibrio visual en la totalidad de la obra final. Se explora la escultura desde una base de experimentación, ensayo y error, donde las latas funcionarían como un instrumento de múltiples posibilidades, que se pueden interpretar como la explotación y agotamiento de recursos. Las redes formadas con las bases de los envases constituyen un eje que alude a la conexión entre los distintos componentes de la obra, se distinguen tanto por la altura a la que estarán sujetas, como por su brillo singular, simbolizando la posibilidad de transformación y reutilización de la materialidad.

La iluminación cumple un rol crucial en la obra y su visualización, se utilizará una luz fría, pertinente a la frialdad de la materialidad predominante realzando esta particularidad. También forma parte de la integración de las distintas figuras presentes en el lugar de exposición, se espera que la luz penetre en la obra, y destaque las características mismas de la materia, el reflejo que como se ha hecho mención, se distingue e incluso en la calle. La disposición de las redes colgadas y tensionadas creando zonas más condensadas, donde apenas se logrará ver más que latas, mientras que en otros solo una capa dejará entrever a través de ellas, esto ocasiona que el espectador sienta la presencia y ausencia de aquello que ve o lo que no. Lo invisible, lo que no es percibido claramente tiene relación con la idea de aquello que no quiere ser visto, las personas que no son vistos por la sociedad en la que están insertos, que están ahí, pero nadie les presta

atención, aun cuando su quehacer es parte del bienestar común.

Con el propósito de determinar que tanto el arte puede ser una herramienta para resignificar, en este caso la labor de los recolectores y las latas de aluminio como material, se citará a Padilla, autora de “El valor del arte” establece que:

El arte es más que un lenguaje, nos permite alcanzar lugares lejanos, es simbólico, nos crea un sentido vital y nos motiva a construir discursos filosóficos y antropológicos que permiten el conocimiento y respeto de las culturas. El aislamiento se sublima con el arte y trasciende fronteras (2022, p. 81).

Lo que permite entender que el arte genera saberes, es decir, además de crear una experiencia estética, permite la producción de conocimiento, llegando a más personas con una serie de reflexiones en torno a ella, lo que por sí solo ya es valioso. Permite, además, dar protagonismo a prácticas invisibilizadas, revalorando un trabajo cotidiano y promover una mirada crítica en diversas comunidades, en el caso de la obra, una reflexión y discurso que abarca el entorno, la observación, el consumismo y la exclusión de clases sociales.

CONCLUSIÓN

El acto de *cachurear*⁷ involucra hallar en lo que la mayoría desprecia, por no reparar lo que le rodea, lo que puede ser valioso, tal como se plantea la presente obra artística, teniendo como respaldo artistas y corrientes artísticas que avalan la utilización de recursos encontrados, “basura”, entre otros para la elaboración de arte. Se aprovechará este recurso encontrado, con la intención de apropiarse de él y generar diferentes volúmenes, perforar, abrir, aplastar, llenar, evaluar formas de unión, entre otros. En este proceso se prioriza la experimentación y reflexión, el estudio de la versatilidad del material, su contexto social y cultural.

Por otra parte, se tiene como objetivo efectuar una resignificación de la labor, que hoy en día entiendo es precaria, ardua y exigente realizada por mi Tata, privilegiando la reivindicación y valorización de esta acción, de lo que fue por un tiempo una parte del sustento familiar ante la necesidad económica. Se trata entonces, de significar este trabajo honrado, que comienza como una necesidad preponderante, que pronto se transforma en un medio de vinculación, donde hijas, nietas y primas cooperan y participan en una actividad en común, generando en ellas una rutina diferente que requiere un ojo atento y estrategias. A través de ello, crear una expresión artística que aborde tanto experiencias personales, y que ahora adulta entiendo, no solo se trataba de un pasatiempo, sino que es parte de temas sociales relevantes como la crítica a las bajas pensiones de jubilación, la marginación, el uso del material precario y humilde para la subsistencia y la construcción de obras, la sociedad contemporánea, el consumo y el desperdicio, esencialmente cambiando la percepción de lo que se considera basura o desechos, otorgándoles valor sentimental, simbólico, cultural, y artístico. Añadiendo a lo anterior, se están aprovechando las cualidades del material para enaltecer y hacer presente todo lo que está detrás de él, esta historia que se vive en más de una familia en Santiago. La obra es un medio en el cual hay una memoria activa, que visibiliza lo que está en la oscuridad.

Ahora, mi desafío personal es la inclusión de la última boleta que existe de la venta de materiales de reciclaje de mi abuelo que data del 2013 en una pieza artística. Se le otorgara prestigio simbólico a este “insignificante” papel, un acto de respeto y revalorizando las prácticas

⁷ Acción de buscar un nuevo uso a aquellos objetos que fueron desechados. En este caso, es el utilizar las latas no para su propósito original, si no, para hacer con ella una obra de arte.

de los recolectores, cuya “mal remunerada labor es invaluable, si no fuera por él, kilos y kilos de residuos contaminarían el entorno” (Cristian Flores, 4:18, 2019). La boleta como un testimonio de una práctica que sigue actualmente y que es parte de mi memoria personal y familiar, y deja evidente la presencia de mi Tata en la elaboración de la obra y la de otros recolectores que continúan haciendo lo mismo que él. He llegado a comprender la importancia y magnitud de una obra de arte, de las decisiones que se toman al momento de elaborarlas y el valor intrínseco en ellas.

*Parar el auto cuando veías algo brillante, significaba la unión familiar,
ayudar a mi Tata en una labor que nunca dejó,
y aunque “no todo lo que brilla es oro”, para mi familia sí lo era.
(Cordero, C., Santiago de Chile, 2024).*

BIBLIOGRAFÍA

Adorno, T., W. (1969). *Teoría estética*.
https://www.archivochile.com/Ideas_Autores/adornot/esc_frank_adorno0009.pdf

Artishock. (2016). Marcela Correa: Corral. *Artishock*.
<https://artishockrevista.com/2016/05/31/marcela-correa-corral/> Revisado el 26 de noviembre de 2024.

Arévalo, C. (2021). FABIOLA BURGOS: TARDE DE DOMINGO. *Artishock*. FABIOLA BURGOS: TARDE DE DOMINGO - Artishock Revista. Revisado el 24 de septiembre de 2024.

Barreiro León, B. (2015). Psicogeografía y ciudad: Iconografía de la ciudad Surrealista. *Ángulo Recto. Revista de estudios sobre la ciudad como espacio plural*, 7(1), 5-12.
https://doi.org/10.5209/rev_ANRE.2015.v7.n1.49197

Corona Fernández, J. (2021). La objetivación de lo inobjetivable: convergencia entre arte y filosofía en Teoría Estética de T. W. Adorno. *Signos filosóficos*, 23(46), 90-119. La objetivación de lo inobjetivable: convergencia entre arte y filosofía en Teoría Estética de T. W. Adorno (scielo.org.mx).

Cristian Flores (3 de septiembre de 2021). La ruta de la lata ¿qué pasa con este metal en Chile? [Video]. <https://www.youtube.com/watch?v=raiQY5-0o6M>. Revisado el 29 de agosto de 2024.

Elcorab Trotta, H. (2023). *Tecnología, arte y basura. Arte degenerativo en la era postdigital*. [Tesis de Magíster, Universitat Politècnica de València]. TFM_TROTTA_026 (upv.es).

Esteruelas Teixidó, A., & Laudo Castillo, X. (2017). Del arte povera a la pedagogía povera: el arte de trasmudar lo efímero en intensidad. Historia y memoria de la educación: HMe. Esteruelas.pdf. Revisado el 15 de noviembre de 2024.

Ferrada Escanilla, M., Labra Cataldo, N. (2024). *La basura como ícono de las diferencias socioeconómicas*. Fundación Basura.
<https://www.fundacionbasura.org/la-basura-como-icone-de-las-diferencias-socio-economicas/>

Revisado el 16 de septiembre 2024.

González Roblero, V. (24 al 27 de agosto de 2014). El arte del pasado y el pasado del arte. Hacia una lectura de la Historia en clave posmoderna. [Ponencia]. IV Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales. Heredia, Costa Rica. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.8278/ev.8278.pdf

López, N. (8 de agosto 2022). Especial latas de aluminio. *T13, Agenda Sustentable*. Reciclaje con latas de aluminio en #Agenda Sustentable - YouTube. Revisado el 10 de septiembre de 2024.

Ministerio del Trabajo y Previsión Social. (s.f.). *Pensiones para Chile*. Gobierno de Chile. <https://previsionsocial.gob.cl/pensiones-para-chile/>.

Padilla, R. I. R. (Ed.). (2022). *El valor del arte*. Fondo Editorial Universitario.

Recicla Planeta Limpio. (s.f.). *Reciclaje de latas de aluminio*. Planeta limpio. <https://www.reciclaplanetalimpio.cl/reciclaje-de-latas-de-aluminio/#:~:text=En%20Chile%20el%20reciclaje%20de,de%20bebidas%2C%20refrescos%20y%20cerveza>. Revisado el 12 de octubre de 2024.

Rojas, M. E. (2017). El arte del desecho y la dignificación de la basura. *Estudios, (12-13)*, 129 - 138. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6135732.pdf>