

UNIVERSIDAD
Finis Terrae

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES

CAMINAR, OBSERVAR Y REGISTRAR
EL ACTO PERFORMÁTICO COMO MEDIO DE ESTUDIO

MAGDALENA MIÑO CASTAÑEDA

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

Profesor Guía Taller de Grado: Natasha Pons Majmut
Profesor Guía Preparación de Tesis: Sebastián Mahaluf Pinto

Santiago, Chile

2019

Agradezco a...

mi abuela, Beatriz Uquillas, por pasarle tus pinceles, óleos y telas a una niñita de 5 años que quería pintar pajaritos y flores, sin importarte que ese fuese tu material de trabajo, y que de no por eso, quizás nunca habría descubierto mi gusto por el arte

mi amiga, Paula Nieto, por aconsejarme y ayudarme cada vez que lo necesité

mi pololo, Iván Torrealba, a quien le doy una mención honrosa por su infinita paciencia durante estos dos últimos años y por estar siempre dispuesto a echarme una mano

mi amiga, Florencia Díaz, por escucharme cada vez que me daban mis momentos de angustia/furia/pena

mi mamá, Beatriz Castañeda, por impulsarme a levantarme y continuar cada vez que me frustraba y quería tirar la toalla

mis profesores, Sebastián, Natasha y Camila, por guiarme en mi proceso de obra y recordarme (constantemente) que no está mal equivocarse, que los errores no son en vano, sino que sirven para aprender de ellos y seguir adelante.

Dedico este trabajo a mi papá, Gonzalo Miño Fournies, quien me apoyó completamente y sin dudas cuando decidí cambiarme de carrera, y que siempre tuvo fe en que me iría bien en esta nueva etapa.

*“[...] Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar. [...]”¹*

¹ José Manuel Serrat. (1969)

INDICE

INTRODUCCIÓN	6
CAPÍTULO METODOLÓGICO	8
MARCO TEÓRICO	
1. El origen: avifauna urbana y movimiento	11
2. Entorno urbano como natural	14
3. Recorrer para conocer	16
4. Hacer visible lo invisible	20
5. Más allá de mi cuerpo	24
6. La memoria del recorrido	27
LA OBRA	30
AVIFAUNA URBANA: MI MOTOR DE BÚSQUEDA	32
DESDE MI PROPIA EXPERIENCIA	33
BIBLIOGRAFÍA	34
ANEXO (imágenes)	35

INTRODUCCIÓN

“Aquí no aúllan lobos, ni rugen pumas, ya ni siquiera trinan grillos; las aves, son lo último salvaje que nos va quedando en la ciudad.”²

Imagen 1: “Pareja de triles en el Parque Bicentenario”. Fotografía digital, 2014.

Toda mi vida, desde que tengo uso de razón, he sentido un gran interés por la naturaleza, sobretodo por los animales. “Conocer para proteger”; es una frase que se repite constantemente cuando se habla sobre el cuidado del medio ambiente. Mi modo de conocer la naturaleza es mediante la observación del comportamiento de los animales (socialmente y con su entorno).

Taxonómicamente hablando, situándonos en la categoría de animales vertebrados, la Clase Aves es la única que posee individuos capaces de recorrer grandes distancias y así poder trasladarse donde lo deseen en cortos periodos de tiempo, casi sin limites geográficos gracias a su capacidad de vuelo. Por esta razón, algunas especies de aves han llegado a zonas urbanas, logrando adaptarse a las características de estos lugares, y finalmente

² Farías, R. (2015)

pudiendo asentarse de manera permanente dentro de las ciudades, donde el ser humano tiene el completo dominio. Gracias a esto, empecé a ser consciente de su presencia en mi espacio cotidiano y fue así como comencé a sentir un gran interés por ellas, siendo la fotografía el medio que me ha permitido poder observarlas con mayor detalle y precisión, sin alterar mayormente su conducta natural.

Las aves que habitan las zonas urbanas de Santiago son el origen y el motor de búsqueda de mi obra. Para crear un registro de esa búsqueda, el que es capturado mediante video y fotografías, construyo mecanismos que se transforman en extensiones de mi cuerpo, las cuales utilizo a la hora de hacer el recorrido por las diferentes áreas verdes presentes dentro de la ciudad. Éstas extensiones que llevo van dejando una huella en ese trayecto realizado; una huella que hace visible un camino invisible y que representa la unión entre ellas y yo dentro de un mismo espacio y tiempo.

Entre el registro y las extensiones existe una relación que me permite lograr “materializar” algo que yo repetía constantemente durante el desarrollo de mi obra; mi vínculo con las aves.

CAPÍTULO METODOLÓGICO

Las aves son lo único “salvaje” que queda en la ciudad. A través de su observación, he logrado aprender de ellas y estudiar sobre el estado actual del medio ambiente. Para esto salgo en su búsqueda por diferentes áreas verdes que se encuentran dentro de Santiago, las cuales forman parte de un entorno urbano que en mi obra son situados como si fuesen un entorno natural (que en la realidad no lo son, debido a que son espacios manipulados por el hombre). En esta búsqueda hago un recorrido en el que uso mecanismos que funcionan como una extensión corporal que va dejando huellas en el trayecto, para así hacer visible una ruta en común.

La avifauna de Santiago es el origen y motor de búsqueda de mi obra; el querer saber por cuáles especies de aves se compone ésta (número que lamentablemente ha ido en aumento debido a la pérdida de su hábitat natural) es lo que me impulsa a salir a buscarlas. Gracias a estas observaciones he aprendido sobre cuál es la situación medioambiental a los alrededores de la capital.

Mi obra se emplaza en diferentes áreas verdes (parques y plazas) de Santiago. Para dejar una huella y registro de ese trayecto creo mecanismos que van junto a mi cuerpo durante la caminata; el elemento fundamental de este mecanismo son unas ruedas hechas de yeso (todas de diferentes tamaños), pues éstas son las que dejan una marca dentro del recorrido realizado. Este registro queda de dos maneras diferentes: en el suelo, por acción del peso y por los residuos que se van desprendiendo del yeso (los cuales van dejando una línea blanca), y en las ruedas mismas, que finalmente reducen su volumen inicial (por el roce y consecuente desgaste del material).

El recorrido es mi punto de unión con las aves; es un camino por el que ellas me guían, pero que al mismo tiempo lo hacemos juntas. El objetivo de mi obra es hacer “tangible” esa unión por medio de una huella, hacer visible ese trayecto; ese registro que queda en el suelo es un intermediario visual entre el vuelo del pájaro y mis pisadas.

Mi obra podría ser relevante para la gente que quiere aprender en forma vivencial sobre aves, biodiversidad o estado del medio ambiente, sin la necesidad de salir de la capital (pensando en las personas que no pueden viajar o les complica hacerlo); cualquier persona puede salir a caminar por un parque o plaza y guiarse por los cantos de los pájaros para poder encontrarlos. No hay que pagar por hacerlo ni es necesario ir lejos de nuestras casas; las aves están presentes en todos lados dentro de la ciudad. Desde un punto de vista más científico, este trabajo podría ser importante para la comunidad de ornitólogos³ que trabajan estudiando la biodiversidad presente en Santiago, como por ejemplo los que forman parte de eBird⁴ (de hecho, ese programa sitúa de cierta forma a los usuarios como investigadores de la naturaleza, ya que toda esa información de registros que suben a la base de datos es usada posteriormente por una comunidad científica para realizar diferentes estudios sobre biodiversidad a nivel mundial). Viéndolo desde esa perspectiva, mi obra invita a la gente a convertirse en investigadores urbanos de la avifauna que se encuentra presente en nuestra ciudad.

Una obra que se relaciona con mi manera de trabajar es “*Se hace camino al andar*”, de la artista española Esther Ferrer, inspirada en el conocido poema de Antonio Machado “*Caminante no hay camino*”. Ésta es una performance que se ha realizado en diferentes ocasiones por diversas ciudades, en donde no necesariamente es la autora la única participante, ya que también se ha realizado de manera colectiva en la que han participado otros artistas y gente del público. La acción a primera vista puede parecer bastante simple, pero yo veo mucho más detrás de ella; con varios rollos de cinta adhesiva en mano, la persona pega una punta de la cinta en donde inicia su recorrido (en el suelo) y comienza a caminar, teniendo la cinta estirada por delante y caminando sobre ella a medida que avanzan, para así crear una línea de ese trayecto. Los participantes terminan reuniéndose en un punto de encuentro, pero todos inician el recorrido desde diferentes lugares.

³ Ornitología es un área de la zoología que se dedica al estudio de las aves.

⁴ eBird es un programa que posee una base de datos colectiva sobre qué especies de aves se han divisado en distintos lugares (a nivel mundial) y se crea un listado con todos los registros ingresados de las especies encontradas. Este programa proporciona datos de biodiversidad que son útiles para ornitólogos y científicos que estudian y trabajan en este tema. Es gratuito, abierto al público y cualquier persona puede ingresar a la página del programa para ver los listados y/o crearse una cuenta para subir sus datos de avistamientos.

En una entrevista que le realizaron a la artista y le preguntaron sobre ésta performance, ella dijo: “[...] Yo este poema de Machado lo estudié en el bachiller, y ha sido una fuente de enseñanzas. Es curioso... es a través de este poema que yo he tomado conciencia de que no hay camino y que verdaderamente el camino lo haces tú. Y que, si no lo haces, no hay camino. Y que caminando te encuentras justamente alguna gente que, o está en tu mismo camino, o se cruza en tu camino. Me parece muy significativo en la vida de todos. Es por ello que es una acción que me gusta mucho hacer y que he hecho en muchos sitios: [...]”⁵.

Imagen 2: “Se hace camino al andar”, Esther Ferrer. 2002.

Las palabras de Ferrer me causaron gran interés, ya que al situarlas en mi obra pienso que, al igual que su performance, yo también he salido a recorrer distintos sitios. Además, cuando se refiere a la gente que se cruza en su camino, inevitablemente pienso en las aves que me encuentro en mi camino; aunque son trabajos que se sitúan en diferentes contextos, veo una unión entre ellos: el acto repetido de caminar, marcar esa ruta y con qué o quiénes te cruzas durante ese recorrido.

⁵ Castro, E. (2017)

MARCO TEÓRICO

1. El origen: avifauna urbana y movimiento

Antes de ingresar a Artes Visuales, estudié Medicina Veterinaria, de la que me terminé retirando en el quinto año cursado. En el paso por esa carrera, una de las áreas que más me llamó la atención, junto con la de rehabilitación de fauna silvestre, fue la etología; ésta se define como el estudio del comportamiento de los animales. Aquí hice el clic de por qué me importaba tanto conocer y entender a los animales, dado que es a través de esta disciplina por medio de la que se aprende sobre cómo se relacionan ellos socialmente con sus pares y su entorno natural.

Debido a que me retiré de esa carrera a mediados de ese año, termine teniendo mucho tiempo libre, durante el cual comencé a dedicarme a la fotografía (es mi hobby favorito desde que tengo 12 años). Fue en ese momento cuando empecé, sin darme cuenta, a usar la cámara como un método de estudio; la fotografía me llevó a conocer un mundo que no lograba ver a simple vista, permitiéndome observar y captar el comportamiento de los animales, sin tener que invadirlos o alterarlos mayormente. De cierta forma, la cámara se convirtió para mí en una prótesis ocular que me permitía ver mucho más allá de lo que mis ojos alcanzaban.

A finales de ese año me fui a trabajar como fotógrafa a “Selva Viva”. Allí la mayoría de los animales que hay son aves, con las que estaba en contacto todo el tiempo; gracias a esto logré darme cuenta de que las aves no eran tan básicas como yo creía (intelectualmente hablando). A partir de ese momento nació en mí un profundo interés por querer conocerlas y estudiarlas más; empecé a observar a las aves que se encontraban en mi entorno y a tomar consciencia sobre su habitual presencia en los lugares por donde transitaba diariamente, debido a que al ser los únicos animales no domesticados que se pueden encontrar en la ciudad, son lo más cercano que existe a una naturaleza con la interactuar, situándonos dentro de Santiago.

En ese entonces yo vivía donde mi abuela, muy cerca del Parque Bicentenario de Vitacura. Junto a este nuevo interés y con mi cámara en mano, empecé a ir muy seguido a éste parque; ese fue el lugar exacto y específico donde nació esta “obsesión” que tengo con los pájaros. Desarrollando un lado paciente que en mí no es común, aprendí a guiarme por sus cantos para poder encontrarlos. Así fue como terminé buscando variados tipos de aves por cada plaza y parque por los que caminaba, ansiando encontrar nuevas especies para poder aprender más sobre ellas; qué aves habitan por ciertos lugares, reconocer y diferenciar sus diferentes tipos de cantos (como el territorial o el de cortejo), aprender sobre la fluctuación de distintas especies según las migraciones a lo largo del año, qué especies nuevas han llegado a la ciudad, etc.

Imagen 2: “Pose territorial, Picaflor chico”. Fotografía digital, 2017.

Tiempo después, ya estando dentro de la carrera de Artes Visuales, hice un trabajo que trataba de una especie de “sismógrafo” (muy artesanal), el que consistía en una caja que tenía un rollo de papel que yo iba girando manualmente, y colgado de un alambre había un lápiz que iba rayando el papel a medida que este rollo giraba. La idea era hacer un registro del movimiento de la micro del Transantiago en diferentes recorridos por la ciudad desde mi perspectiva como pasajero del bus. El estado del pavimento (liso o con hoyos),

frenadas, aceleradas, dobladas bruscas, cambios de asiento, diferentes conductores, horario en que tomaba la micro; todos esos factores de movimiento influían en las líneas que quedaban en el papel. Ninguno era igual a otro, todos representaban un recorrido único e irrepetible (tal como son los que hago actualmente).

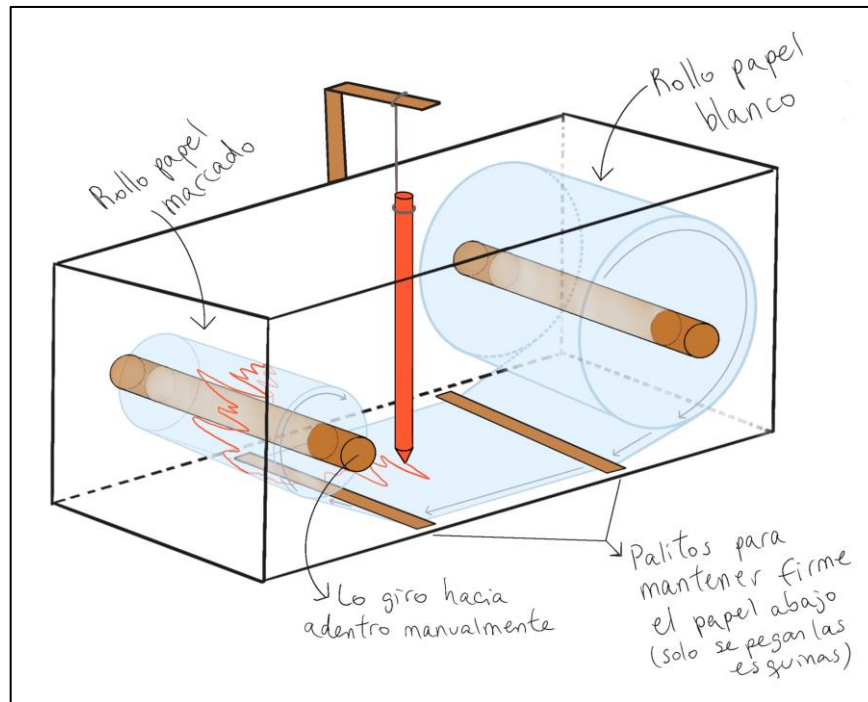

Imagen 3: Boceto del “sismógrafo”. Segundo semestre, 2016.

Siempre ha estado presente en mi obra la temática de las aves. Al recordar el trabajo del sismógrafo, me surgió la idea de unir ambos temas; fue así como, juntando mi interés por las aves y ese trabajo que se relacionaba con el movimiento y el recorrido, comencé a hacer un registro del movimiento de mi cuerpo al momento de ir a fotografiar pájaros. A medida que fui desarrollando esta idea, hice variados tipos de registros, creando distintos mecanismos que funcionan como prótesis o extensiones de mi cuerpo, los que porto conmigo al momento de hacer el recorrido y que van dejando una marca por el trayecto realizado, las cuales han sido registradas con diferentes cámaras de tipo digital (deportivas-go pro, cámaras de celular y cámaras fotográficas profesionales), trabajando con el formato de fotografía y de video al mismo tiempo.

2. Entorno urbano como natural

Para observar diferentes aves, salgo a recorrer distintas áreas verdes que se encuentran dentro de Santiago, con el fin de encontrar y reconocer diferentes especies que habitan aquí; es así como de cierta manera propongo, como lo dice R. Farías (2015), “*analizar el entorno humano, como un entorno natural*”⁶. En mi obra busco unir el entorno urbano con el natural a través de la presencia de las aves en la ciudad; intento buscar la naturaleza dentro del espacio urbano que nos rodea.

Imagen 4: Parque Bicentenario, fotografía en altura.⁷

Puede que lo mencionado en el párrafo anterior nos cueste un poco entenderlo si nos situamos en Santiago, en donde la existencia de áreas verdes protegidas es nula en comparación con otras ciudades de Chile. No me extraña pensar que los parques son áreas verdes que están hechos para tratar de asimilarse con la naturaleza; al fin y al cabo, queramos admitirlo o no, el ser humano depende de ella para su supervivencia. La tierra no está hecha para nosotros, sino que nosotros existimos gracias a ella.

⁶ Farías, R. (2015)

⁷ En esta fotografía se evidencia notoriamente la intervención humana en el diseño y la vegetación que forma parte del parque (las plantas no están dispuestas de su manera natural).

*“Las aves son un indicador del estado del medio ambiente. [...] (por su fragilidad) son un potente indicador del estado del medio ambiente urbano–, dice Celis– a través de ellas podemos saber si en Santiago estamos haciendo las cosas bien... o mal.”*⁸. Podemos conocer el estado de la naturaleza, situándonos dentro de la ciudad, mediante la observación de las aves presentes en las zonas urbanas. Lamentablemente, durante los últimos años se han encontrado en los alrededores de Santiago especies de aves que habitan en la pre cordillera, pero por su pérdida de hábitat han terminado acercándose a zonas urbanas en busca de refugio y alimento.

Mientras vamos caminando por la calle, estamos rodeados de variados tipos de aves, aunque al parecer la mayoría de la gente no se da cuenta de esto, solo se concentran en mirar hacia el suelo o hacia el frente; tal como dice Juan Luis Celis, agrónomo con postdoctorado en Ecología, en el reportaje “Censo de pájaros en la ciudad” (Farías, R. 2015), *“los santiaguinos ignoran lo que ocurre a pocos metros sobre sus cabezas”*⁹, en las copas de los árboles, entre arbustos, dentro de los tejados, por cableado eléctrico, etc. El ser humano siempre ha tenido una tendencia general a ver a los animales como si fueran seres inferiores y de menor importancia, por ende, no me extraña sentir que las personas no son conscientes de que cohabitamos junto a las aves diariamente; siempre se les mira como algo aparte cuando en realidad no es así. Me atrevo a decir incluso que muchos de nosotros compartimos el mismo techo con algunas especies de aves sin ni siquiera saberlo (refiriéndome a las que anidan en los techos de nuestras casas, como por ejemplo las golondrinas). Al fin y al cabo, las personas y pájaros compartimos y habitamos un espacio, recorrido y tiempo de manera simultánea.

⁸ Farías, R. (2015)

⁹ Farías, R. (2015)

3. Recorrer para conocer

“[...] Caminar es la acción, el movimiento corporal que permite concientizarnos sobre la tierra en el sentido de pisar su superficie. Caminar, podría decirse, es la primera acción corporal del hombre, para explorar el territorio, su contexto, paisaje y entorno. Caminar para descubrir, para buscar y reconocerse a uno mismo; [...]”¹⁰. Caminar es un acto cotidiano en el cual vamos conociendo y reconociendo distintos elementos que forman parte de ese trayecto. Ese conocimiento y reconocimiento lo aplico al momento de recorrer plazas y parques de Santiago, específicamente con las aves que se encuentran habitando aquellos lugares. Creo que el acto de recorrer es el método más efectivo y nutritivo para aprender sobre lo que nos rodea; más que verlo a través de una pantalla o una fotografía, es caminar por ese lugar y observar aquel entorno con nuestros propios ojos, para tener así una percepción del espacio desde nuestra propia experiencia. Nada es más enriquecedor que vivir algo por uno mismo, poder sentir ese lugar por medio de nuestro cuerpo y sus sentidos; en lo personal, a mi me produce un placer físico y emocional.

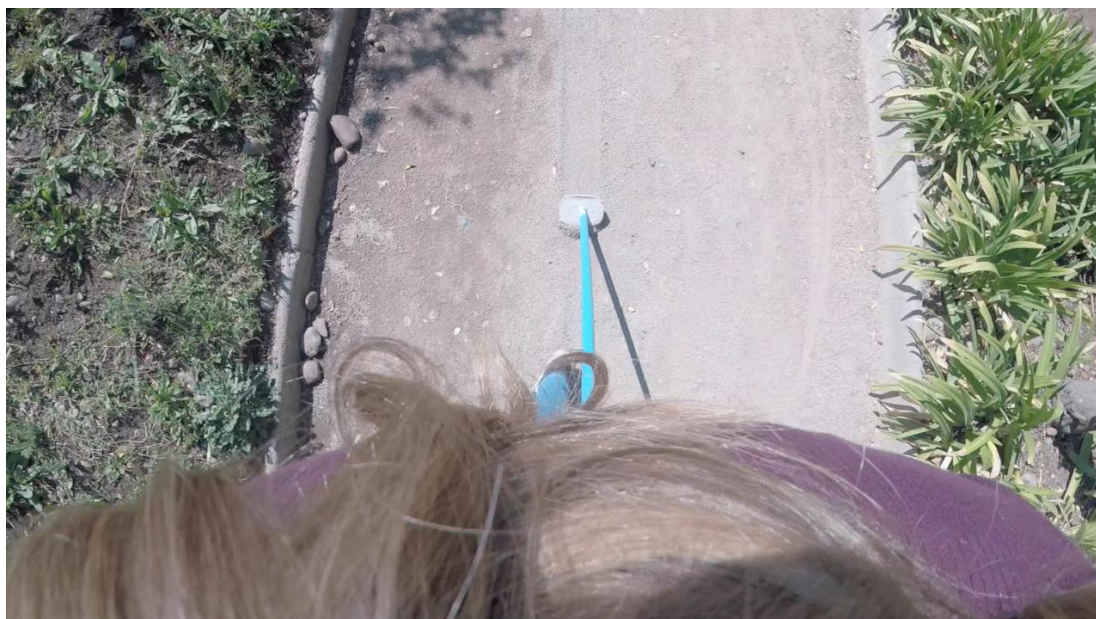

Imagen 5: Entrega para Taller de Grado II, captura de pantalla de video registrado con una cámara Go Pro. Segundo semestre del 2019.

¹⁰ Hernández, E. (2018)

Un artista que trabaja con la caminata como concepto artístico es Hamish Fulton, quien se autodefine como un “Walking Artist” (artista caminante). Buscando su propia forma de expresión artística, terminó realizando caminatas de las que obtiene una experiencia, la que finalmente se termina transformando en su obra; él hace de la caminata un acto performático. En el video sobre la exposición colectiva “*Movimientos de tierra*”, realizada el año 2017 en el Museo de Bellas Artes, donde Fulton participó junto a otros cinco artistas, él dice que “[...] *Con la experiencia y desde la experiencia de caminar viene el resultado que es el arte. Yo pienso que estos son dos temas completamente separados: uno es caminar y el otro es arte. Caminar y arte. No están necesariamente juntos, yo soy quien los une. [...]*”¹¹. Él no saca elementos de la naturaleza para realizar su obra, sino que trabaja a partir de sus bocetos, anotaciones y registros fotográficos tomados en la caminata, incorporando también recursos gráficos y texto.

Imagen 6: “*Small birds at dusk*”, Hamish Fulton. Gelatinobromuro de plata sobre papel, 50 x 73 cm, 1990.¹²

¹¹ Museo de Bellas Artes de Chile. (2017)

¹² Texto inferior de la obra “*Small birds at dusk*” (no se alcanza a leer en la imagen): “Un viaje a pie por un camino de 622 millas por 21 días desde la costa norte a la costa sur de España en el invierno de 1990”.

Al estudiar su obra, integré, comprendí y confirmé la idea de que se puede conocer a través del acto de caminar; “[...] para Fulton el sentido de la caminata, desde el plano del arte, es la forma de mantener un estado de reflexión permanente y una vivencia sobre el paisaje. [...]”¹³. Ambos recorreremos distintos lugares, observando los elementos que forman parte de ese paisaje, pero a diferencia de él, que realiza caminatas en lugares no urbanos (en su mayoría), yo camino por la ciudad y la sitúo como si fuese un espacio natural.

Imagen 7: Caminata de Hamish Fulton por Rañío, parte de la exposición “*Walking on and off the Path*”. España, 2017.

Según los historiadores del arte, este artista corresponde al movimiento Land Art¹⁴, lo cual pareciera que él lo toma casi como si fuese una “ofensa”; “*Los historiadores del arte insisten en incluirme en la categoría menor de Land Art. [...] Personalmente, no quiero*

¹³ Catálogo exposición “*Movimientos de tierra*”. (2017). (p. 6)

¹⁴ En libro “*Atlas ilustrado del Arte Contemporáneo*” (Ortiz, I. s/f) la definición de Land Art es la siguiente: “Siguiendo al minimalismo, una serie de artistas quisieron integrar sus obras de forma más plena en el mundo que las rodea. Y en base a eso empezaron a crear obras de arte dentro de paisajes naturales. Estas obras suelen reflexionar sobre temas medioambientales y la relación entre el hombre y la naturaleza. [...]”. (p. 250)

*ser asociado con esculturas en el paisaje o el Land Art [...]. Desde un punto de vista filosófico, no quiero que me metan en esa forma de trabajar, porque lo que hago es juntamente lo contrario. [...]*¹⁵. Se tiene entendido que los artistas pertenecientes al Land Art trabajan con el tema del cuidado del medio ambiente, pero Fulton tiene un punto desde el que se aprecia una enorme contradicción respecto al obrar de esa corriente; *“cuando los artistas salen al paisaje lo manipulan y alteran las partículas y elementos que lo componen [...], a veces se saca material del medio ambiente [...], se lleva a la ciudad, se convierte en una obra [...] y luego se vende. Entonces, la naturaleza está en venta”*¹⁶. Al sacar la naturaleza de su contexto natural, estamos haciendo una acción completamente opuesta a la de la finalidad del Land Art (que se considera como un “arte ecologista”); queramos o no, al sacar sus elementos e intervenirla estamos destruyéndola (aunque de manera ínfima en comparación con otras acciones del ser humano).

¹⁵ Museo de Bellas Artes de Chile. (2017)

¹⁶ Museo de Bellas Artes de Chile. (2017)

4. Hacer visible lo invisible

Mi decisión sobre dejar una huella por mi paso en esta ruta se debe a que ésa marca es la que representa visualmente esta unión dentro de un espacio común con las aves. Al estar la mayoría del tiempo en un medio aéreo, gracias a su capacidad de vuelo, ellas no dejan indicios de su paso por aquel lugar (haciendo referencia al recorrido, pues si observamos el lugar en donde están anidando, si se pueden encontrar indicios de su presencia en el suelo, como restos de cascarones, excremento, o egagrópilas¹⁷ en los casos de aves rapaces¹⁸). A diferencia ellas, los seres humanos, pertenecientes a un medio terrestre, si dejamos una huella de nuestro paso. Es por medio de esa huella que puedo unir mi trayectoria y la de las aves; que esa huella signifique un solo recorrido que es realizado por dos seres que tienen una forma de desplazarse muy diferente el uno del otro, y que aquella marca también integre la trayectoria del ser que no deja su paso por el suelo. Esa huella es la intermediaria de ambos trayectos, uno realizado en el cielo y el otro en la tierra.

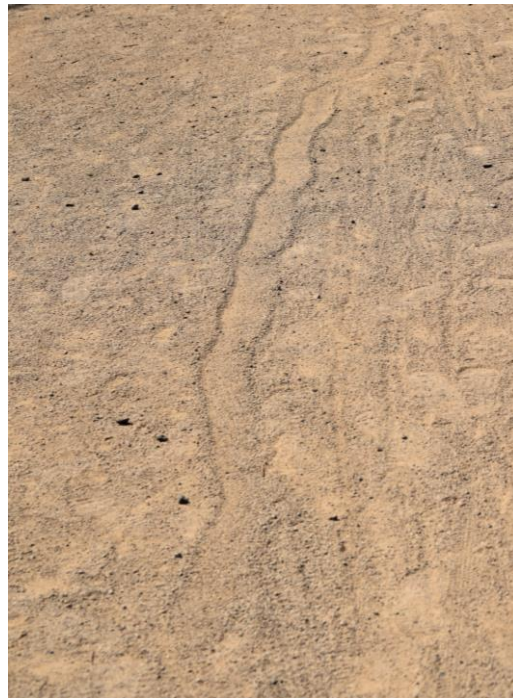

Imagen 8: Registro entrega para Taller de Grado II. Registro fotográfico. Segundo semestre del 2019.

¹⁷ Egagrópila (definición extraída de la RAE): “Bola de alimento no digerido que regurgitan algunas aves, sobre todo rapaces, y que suele estar compuesta de pelos, huesos y plumas”.

¹⁸ Aves rapaces o de presa son aquellas que necesitan cazar para poder alimentarse, como las águilas, lechuzas y búhos.

Al inicio del desarrollo de mi obra, comencé usando una caja que registraba el movimiento de mi cuerpo cuando salía a fotografiar diversos pájaros. Esta caja iba en mi espalda, tal como si fuese una mochila. De una especie de “riel” colgaba amarrado con alambre un lápiz (todo hecho muy artesanalmente), el que a medida que me movía iba rayando un papel en blanco que estaba en el fondo de la caja; el fin de este mecanismo era registrar mi movimiento corporal mientras caminaba.

Imagen 9: Registro de movimiento corporal para entrega de Taller de Grado II. Dibujo sobre papel. Segundo semestre del 2019.¹⁹

Al no convencerme del todo este registro, decidí centrarme en el recorrido que hago en esta búsqueda, y así fue como terminé llevando ese registro al suelo (como si fuese el papel a rayar), dejando una marca por la ruta que hacía al momento de caminar por estos espacios. Pensando en cómo dejar una marca que no contaminara el lugar, llegué a la idea de dejar una huella por acción del peso de un objeto que fuese arrastrado por mi cuerpo, para lo cual use yeso como material (al usarlo en formato “polvo”, pude hacer bloques usando diferentes recipientes, pudiendo jugar con la forma de estos).

¹⁹ Este registro fue realizado con la caja que dejaba una línea según mi movimiento corporal.

Imagen 10: “*A line made by walking*”, Richard Long. 1967.

Al igual que Fulton, el artista Richard Long también trabaja con el recorrido desde la corriente del Land Art. En el texto de Grunndman & José, se señala que “*Para Long, el caminar es la acción que puede dar como resultado la conformación de una línea escultórica; [...] donde el artista realiza la acción de ir y venir marchando sobre la misma ruta, hasta marcar el camino por el que transita. [...]*”²⁰. Su trabajo inicia cuando él sale a caminar. Una obra que representa con exactitud esta acción de caminar por la misma ruta hasta dejar una huella es “*A line made by walking*”; en ésta (que fue su primera caminata) el artista caminó repetidas veces por el mismo trayecto, hasta que logro hacer visible lo invisible; hacer tangible su paso por aquella ruta y que ésta se pudiese visualizar por medio de una línea. Para esta acción usó como medio de registro la fotografía, técnica que sigue usando hasta el día de hoy en sus obras.

²⁰ Grunndman, A., & José, M. (s/f). (p. 38)

Imagen 11: “Aconcagua circle”, Richard Long. 2012

A diferencia de Fulton, que no toca, mueve ni extrae elementos de la naturaleza, ni tampoco deja rastros de su paso por los lugares donde camina, Long si busca dejar una huella por su recorrido, trabajando con la naturaleza como medio de expresión; *“La obra de Long también implica la intervención del espacio, dejar huella de su presencia en el lugar evidenciando sus propios pasos. En sus desplazamientos interviene el camino al dejar piedras marcando una línea, al llevar agua de una parte a otra, creando geometrías con piedras del entorno o con marcas de su paso. Por lo que también es un escultor. [...]”*²¹. A pesar de que el artista interviene el paisaje, los gestos que realiza son muy sutiles.

Una diferencia importante entre las caminatas que yo realizo y las de Richard es que las de él no son al azar, *“ [...] las caminatas de Long no son algo espontáneo: él investiga los lugares tomando en cuenta los elementos que el paisaje puede ofrecer a la misma experiencia de estar allí, las posibles imágenes que conformarán su registro [...]”*²². Yo decido a qué lugar iré, pero no puedo predecir cuál sera mi ruta dentro de ese espacio; ese trayecto lo definen hacia dónde vuelan las aves que “persigo” durante el recorrido.

²¹ Hernández, E. (2018)

²² Castro, C. (2014)

5. Más allá de mi cuerpo

El recorrido que hago es el punto de unión que tengo con las aves. Esta unión invisible la transformo en algo visible a través de una marca que hago en ese trayecto. Para dejar una huella de mi paso por ese lugar, comencé construyendo diferentes mecanismos que funcionaban como extensiones de mi cuerpo; a medida que se desarrollaba mi obra, éstas iban creciendo en cuanto a volumen y se volvían mas “complejas”. Una de mis mayores preocupaciones al momento de dejar un registro de mi paso por ese lugar era que éste no implicara tener que contaminar (como pinturas, colorantes, etc.), por ende inventé mecanismos que dejaran una marca en la ruta por acción del arrastre de un objeto con cierto peso (aunque, por “accidente”, descubrí otros tipos de huella, de lo cual hablo en el próximo capítulo).

Imagen 12: Registro entrega para Taller de Grado II, fotografía digital. Segundo semestre del 2019.²³

²³ Extensión que usé en el recorrido realizado en la imagen 5. Consta de un tubo de PVC que en su extremo superior tiene un orificio por donde pasa una cuerda que me amarraba a la cintura, así quedaba unido a mi cuerpo mientras caminaba.

En mi obra no trabajo de manera físicamente directa con el registro; no es mi mano o mi cuerpo el que deja la huella, sino que es otro elemento el que deja una marca a causa del cuerpo que está en movimiento. Ésta manera “indirecta” de registrar está presente en el trabajo de Rebecca Horn, artista que en su obra trata principalmente sobre el cuerpo, sus extensiones y la maquinización. Sus creaciones tienden a envolver los cuerpos o extremidades que los portan.

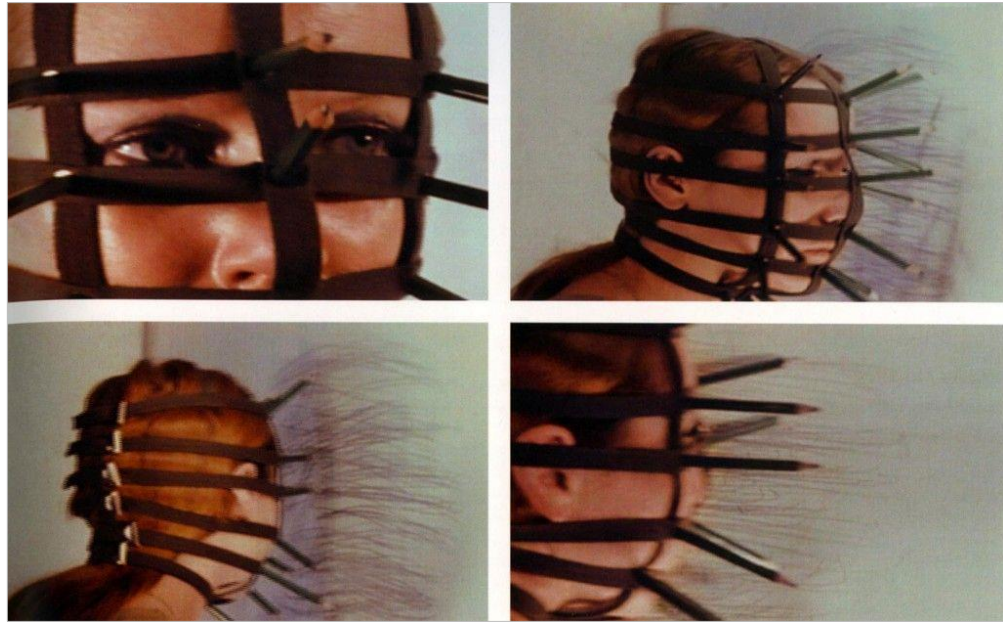

Imagen 13: “Pencil Mask”, Rebecca Horn. Correas y lápices. 1972

Horn hizo una obra a la que llamó “Pencil Mask”; en ésta, la artista creó una máscara hecha de correas (tres verticales y seis horizontales), en la que sus intersecciones (producidas por el cruce de las correas) tenían puesto un lápiz. Al colocarse la máscara y mover la cabeza cerca de una pared, los lápices iban haciendo líneas, las que correspondían directamente a ese movimiento hecho por su cabeza.

“[...] La fascinación de Horn por el cuerpo se desarrolló en parte tras haber sufrido una intoxicación pulmonar cuando era estudiante y trabajaba con fibra de vidrio. Se vio obligada a pasar un largo período de tiempo en un sanatorio, y esta experiencia pudo haber contribuido a su exploración [...]”²⁴. Todas las limitaciones por las que pasó Rebecca

²⁴ Ortiz, I. (s/f). (p. 112)

en ese entonces (tanto corporales como espaciales) fueron el punto de inicio; este “episodio” de su vida fue la más profunda influencia en el desarrollo de su obra. Durante su estadía en el sanatorio (en donde estuvo un año, completamente aislada), hizo una serie de esculturas relacionadas con el cuerpo, para más tarde indagar sobre el valor de éste. Muchos elementos que usa están vinculados a su estancia en el hospital, como vendajes y prótesis.

En el texto “*La experiencia del cuerpo humano en el espacio escaso*” sale escrita una frase que me quedó dando vueltas y me hizo mucho sentido en cuanto a la creación de mecanismos y su relación con el lugar donde son utilizados: “[...] *el equilibrio entre el cuerpo y el espacio mediante experiencias físicas.*”²⁵. Creo que esa frase define con precisión lo que se busca al momento de crear extensiones que nos permitan “interactuar” en un mayor nivel con el espacio en donde nos encontramos.

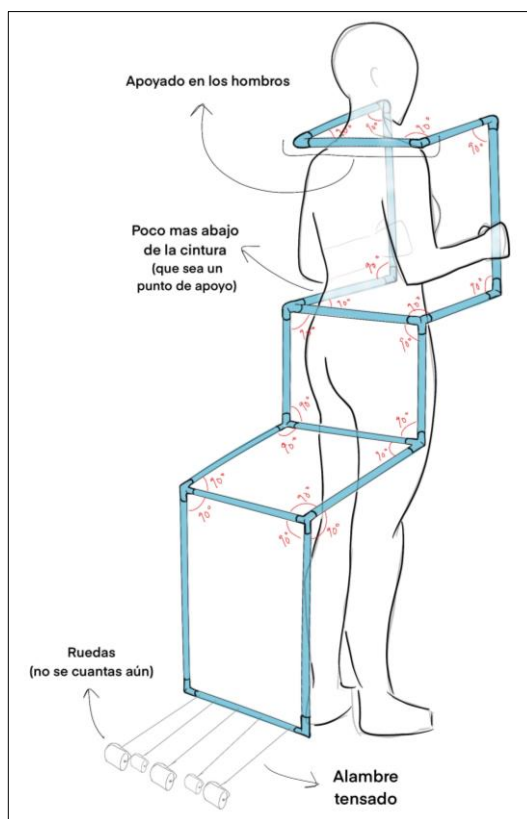

Imagen 14: boceto de mecanismo para Taller de Grado II. Segundo semestre del 2019.

²⁵ Chamilaki, O. (2016). (p.12)

6. La memoria del recorrido

Este capítulo fue una especie de descubrimiento que apareció en la práctica; un día salí a hacer un recorrido con un bloque de yeso, pensando que sólo iba a dejar una marca/hendidura por efecto del peso del bloque. Después de pasado un rato caminando, por curiosidad miré el bloque de yeso y vi que éste había comenzado a desgastarse por acción del roce con el suelo; me llamó mucho la atención y comencé a pensar en la relación de la distancia recorrida con el desgaste del bloque. Días después salí nuevamente a hacer otro recorrido, en el cual camine ciertos tramos por cemento, adoquines, piedras (superficies mas duras); en un momento me di vuelta y vi que, además de generarse un registro en el desgaste del yeso, en el suelo quedaban “impregnados” los restos de yeso que se iban desprendiendo del bloque. Así descubrí que estaba creando dos tipos de registro físicos; uno por el mismo trayecto y otro en el elemento arrastrado.

Imagen 15: Registro fotográfico del residuo producido por acción del desgaste del bloque de yeso. Segundo semestre, 2019.

Imágenes 16 y 17: Registro fotográfico del desgaste del bloque de yeso. Segundo semestre, 2019.

Al ver el desgaste en los bloques, se me vino automáticamente a la mente la obra de Francis Alys “*Sometimes making something leads to nothing*”, en donde el artista va arrastrando un bloque de hielo por la ciudad. A medida que va avanzando, el bloque de hielo roza constantemente el pavimento y así va derritiéndose lentamente, disminuyendo su volumen, quedando más tarde como un pedazo de hielo que Francis va pateando por el suelo a medida que camina, hasta que finalmente éste se derrite por completo y termina desapareciendo.

La base de la obra de Alys se inspira en sus paseos por la ciudad; ésta es la forma en que la conoce y reconoce, y en donde además se inspira para desarrollar su propuesta artística. Su trabajo consta en la realización de intervenciones en el entorno, las que generalmente se caracterizan por ser simples y de carácter efímero²⁶. Estas acciones son registradas mediante el uso de fotografía y video (al igual que mi obra y la de todos los referentes mencionados en esta memoria).

²⁶ Efímero (definición extraída de la RAE): 1. Pasajero, de corta duración. 2. Que tiene la duración de un solo día.

Imagen 18: “*Sometimes making something leads to nothing*”, Francis Alys. 1997.²⁷

Si bien, en la obra “*Sometimes making something leads to nothing*” es más notorio a la vista la disminución del volumen del bloque de hielo, si nos fijamos con detención en el registro fotográfico también se puede observar que en el trayecto por donde pasa el bloque queda un camino de agua producto del derretimiento del hielo. De cierta manera, se puede decir que Alys también dejó dos tipos de registros en ese trabajo; el derretimiento del bloque y el camino de agua a causa de ese derretir.

²⁷ Horarios en que se tomaron las fotografías (de arriba abajo, de izquierda a derecha): 9:15 AM, 9:34 AM, 9:35 AM, 12:05 PM, 3:10 PM, 3:30 PM.

LA OBRA

Este acto performático se emplaza en parques y plazas que se encuentran dentro de las zonas urbanas de Santiago, ya que ahí es donde puedo encontrar una mayor diversidad de aves situándome en la ciudad. Voy en las mañanas para aprovechar que hay menos gente y ruido, así me es más fácil escuchar los cantos.

El mecanismo que construyo consta de dos elementos principales; el “cuerpo”, que va como una especie de arnés, y los objetos que marcan, que son ruedas hechas de yeso²⁸ (la forma de rueda se debe a que ésta se asocia más al acto de recorrer); todas éstas son de diferente altura y grosor, lo que me permite diferenciar su manera de marcar dependiendo de por dónde voy caminando (no es lo mismo caminar en cemento, maicillo o pasto), y van unidas al “cuerpo” por alambre tensado, lo que les da más dirección. El cuerpo del mecanismo está construido con tubos de PVC, los cuales asocio con la forma de los huesos de los pájaros; muchos de ellos son huecos (como los tubos) y están fusionados (los codos y T's que unen a los tubos), todo esto debido a que la anatomía del ave está perfectamente condicionada para que puedan volar.

Al momento de llegar al parque me “pongo” la extensión y comienzo a caminar, concentrándome en escuchar para poder descubrir dónde están las aves. Cuando encuentro una la sigo sin apuro, así puedo observar su comportamiento (de lo contrario solo las vería escapando de mí). Llegado cierto punto ellas vuelan lejos, y nuevamente tengo que volver a escuchar otros cantos para seguir mi trayecto. En este recorrido, la mayor parte del trayecto es definida por las aves; solo en los momentos en que ellas se van volando lejos yo tomo una decisión; por cuál canto deseo guiarme.

Todo este recorrido es grabado y fotografiado desde una perspectiva externa (se visualiza desde un lugar de “tercera persona”). En el video queda el registro de los

²⁸ Una de mis mayores preocupaciones al momento de buscar con qué material marcar el recorrido era que éste no dejara residuos contaminantes. Fue así como llegué a trabajar con yeso, el que al ser un mineral no contamina y además puede ser reutilizado al eliminar el agua que contiene una vez fraguado (se mete al horno por varias horas a altas temperaturas y luego el bloque se “muele”, quedando como polvo).

diferentes cantos de las aves (quedando así presentes dentro de mi obra de una manera auditiva) y de las huella que va dejando mi trayecto. Éstas huellas también las capturo mediante fotografías; la relación existente entre las marcas que dejan las extensiones y el registro fotográfico, significan para mi un hecho muy relevante a nivel personal: pude lograr “materializar” esta unión/vínculo que siento con las aves (de lo cual hable repetidas veces durante el desarrollo de mi obra) por medio de una imagen, lo que para mi fue un “desafío” a poder concretar.

Este recorrido no dura un tiempo definido, lo que es una característica dentro de la performance; “[...] *Juega con nuestra sensación de principio a fin. No aparece con claridad cuando comienza, cuando va a terminar ni cuánto va a durar. [...]*”²⁹. Simplemente me detengo cuando siento que ya no hay nada nuevo para conocer.

El acto de caminar es lo que define mi trabajo como parte del movimiento Performance³⁰; mi obra es un acto performático dado que en ella participa mi cuerpo. Si buscamos complejizar un poco más las cosas, incluso podría decir que mi obra sería una “Land Performance”; “Land” porque el acto se realiza en un paisaje (que aunque no es natural, yo lo sitúo como si lo fuese), y “Performance” porque mi cuerpo forma parte de la obra (aunque quizás no de manera “protagónica”).

En este recorrido, la huella tiene una característica parcialmente efímera. “[...] *La Performance es un arte basado en el tiempo, a diferencia de la pintura que permanece materialmente [...]*”³¹; las marcas que quedan no durarán por mucho tiempo (el maicillo se vuelve a pisar, el pasto se vuelve a levantar, y los residuos de yeso se van removiendo del pavimento cuando la gente camina por ellos).

²⁹ Chamilaki, O. (2016). (p. 6)

³⁰ En libro “Atlas ilustrado del Arte Contemporáneo” (Ortiz, I. s/f) dentro de la definición de Performance sale: “[...] *por lo general no dejan un objeto material atrás, salvo la documentación fotográfica. Aunque el arte performance, por lo general, solo supone la utilización del cuerpo como medio de expresión, algunos artistas han ido más allá y han hecho de su propio cuerpo esculturas vivientes o lo han utilizado como lienzo [...]*. (p. 250)

³¹ Chamilaki, O. (2016). (p. 8)

AVIFAUNA URBANA: MI MOTOR DE BÚSQUEDA

Camino en busca de las aves porque a través de ellas puedo estudiar el estado del medio ambiente en los alrededores de Santiago; “[...] *El andar en un lugar nos pone en sintonía con él, pero también con el ecosistema, con el funcionamiento de todas las partes que componen el todo, [...]*”³². Quiero ser consciente y saber qué cambios están generando un aumento de especies vistas en la capital; por ejemplo, cuando comenzó a secarse el humedal de Bатуco (esto partió el año 2014), poco tiempo después llegaron a la laguna del Parque Bicentenario algunas especies de aves que no se encontraban ahí, como el Yeco, Tagua chica y una pareja de patos que creo no recuerdo la especie. Al verse amenazados por la pérdida de su hábitat tuvieron que buscar otro lugar donde poder vivir, y fue así como llegaron hasta esa laguna (algunos de esos ejemplares siguen ahí hasta hoy). De hecho, en esa laguna solo se han introducido intencionalmente (por acción humana) dos especies, el Flamenco chileno y el Cisne de cuello negro; todas las otras aves que se han divisado ahí (que datan aproximadamente mas de 70 especies diferentes, según el listado de e-Bird disponible en su página web) han llegado a ese parque por pérdida de su hábitat. Finalmente, las aves son el único elemento perteneciente a la naturaleza que se encuentra en Santiago, por ende ellas son lo más cercano que tenemos para poder estudiar sobre el tema situándonos dentro de esta ciudad.

Para mi, el hecho de hacer un recorrido según el trayecto que sigan las aves se transforma en mi punto de unión con ellas; no es una ruta en la que yo elijo por dónde dirigirme, son ellas las que me guían en ese camino. Al dejar una marca de éste puedo hacer visible y tangible el acto de caminar, dejando también así una demostración física de este vínculo que siento que tengo con los pájaros.

³² Grunndman, A., & José, M. (s/f). (p. 39)

DESDE MI PROPIA EXPERIENCIA

El acto de caminar/recorrer es un método por el cuál podemos obtener conocimientos nuevos; “[...] *Caminar, gesto esencial y definitivo de la especie humana, animal bípedo por definición, se transforma en su caso en una herramienta de descubrimiento. [...]*”³³. Si retrocedemos en el tiempo y pensamos en la era prehistorica, no podemos ignorar el hecho de que los pueblos de ese entonces eran nómadas, y que debido a la capacidad caminar ellos podían encontrar refugio, buscar alimento y cazarlo, etc. El caminar es un acto cotidiano del que podemos extraer mucha información si ponemos atención a nuestro alrededor.

“[...] *Durante la realización del andar como forma artística tenemos la libertad de elegir caminar de acuerdo a diferentes ritmos, ya sea para detenernos a observar un lugar de nuestro interés, sacar algunas fotografías o tomar notas de lo que sentimos, [...]; y así estar atentos a lo que observamos y acontece a nuestro alrededor en la naturaleza [...]*”³⁴. La performance nos permite “entender” el lugar en donde nos situamos, el cual se puede vivir e interpretar de infinitas maneras dependiendo de los intereses personales de cada uno. Podemos ver que artistas como Fulton y Long caminan por la naturaleza impulsados por querer conocerla a través del recorrido, en cambio Alys camina por la ciudad con intenciones totalmente diferentes.

La caminata forma parte y es la base de mi proceso creativo, mediante la cual obtengo la información necesaria para poder desarrollar mi obra. Como señala Eloísa Hernandez, “[...] *caminar se convierte en un acto de reconocimiento del espacio. [...]*”³⁵. No es lo mismo estudiar sobre la naturaleza leyendo un libro sentados en nuestra casa que saliendo de esta y observando con nuestros propios ojos; vivir desde una experiencia nos permite estar más receptivos a cosas que no pensamos que podían estar ahí, volviendo el proceso de aprendizaje algo completamente diferente y que varía dependiendo de cada persona.

³³ Catálogo exposición “*Movimientos de tierra*”. (2017). (p. 13)

³⁴ Grundman, A., & José, M. (s/f). (p. 39)

³⁵ Hernández, E. (2018)

BIBLIOGRAFÍA

- Castro, C. (18 de agosto, 2014). Richard Long: “Mi trabajo es sobre las ideas de libertad. Hago arte casi de la nada”. *Artishock*. Recuperado de: <http://artishockrevista.com/2014/08/18/richard-long-trabajo-las-ideas-libertad-hago-arte-casi-la-nada/>
- Castro, E. (1 de agosto, 2017). Esther Ferrer: “Me importa un rábano que sea arte o que no sea arte”. *Artishock*. Recuperado de: <https://artishockrevista.com/2017/08/01/esther-ferrer-entrevista-ernesto-castro/>
- Chamilaki, O. (2016). La experiencia del cuerpo humano en el espacio escaso.
- Farías, R. (25 de febrero, 2015). Censo de pájaros en la ciudad. *Revista Paula*. Recuperado de <https://www.paula.cl/reportajes-y-entrevistas/censo-de-pajaros-en-la-ciudad/>
- Grunndman, A., & José, M. *Los artistas caminantes: Richard long y hamish fulton* (Master's thesis, Facultad de Filosofía).
- Hernández, E. (Diciembre, 2018). Richard Long y Hamish Fulton: desplazarse entre paisajes. *Interartive*. Recuperado de <https://walkingart.interartive.org/2018/12/viramontes>
- *Movimientos de tierra*. Catálogo de la exposición. Museo Nacional de Bellas Artes (2017).
- Museo de Bellas Artes de Chile. [MNBACHILE]. (2017, Julio 20). *Movimientos de tierra – Hamish Fulton* [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=FiokLsE_fTk
- ORTIZ, Isabel. Atlas ilustrado del Arte Contemporáneo, Susaeta, Madrid.
- Pomar, I. (11 de marzo, 2013). Se hace camino al andar, un concierto de Esther Ferrer. *A*DESK*. Recuperado de: <https://a-desk.org/magazine/se-hace-camino-al-andar-un/>
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (2017). Enclaves recuperados de: <https://dle.rae.es/ef%C3%ADmero> y <https://dle.rae.es/egagr%C3%B3pila>
- Serrat, J M. (1969). Cantares. Dedicado a Antonio Machado, poeta. Milán, Italia: Zafiro/Novola.

ANEXO (IMÁGENES)

- **(Imagen 1)** “*Pareja de triles en el Parque Bicentenario*”, fotografía digital, 2014. M. Miño Castañeda. Recuperado de: Archivo personal.
- **(Imagen 2)** “*Se hace camino al andar*”, Esther Ferrer. Festival Street Level-Hertogenbosch - Holanda. 2002. Recuperado de: <https://www.art-madrid.com/es/post/esther-ferrer-la-mujer-de-todas-las-performances>
- **(Imagen 3)** “*Pose territorial, Picaflor chico*”, fotografía digital, 2017. M. Miño Castañeda. Recuperado de: Archivo personal.
- **(Imagen 4)** Boceto del “sismógrafo”. Segundo semestre, 2016. M. Miño Castañeda. Recuperado de: Archivo personal.
- **(Imagen 5)** Parque Bicentenario, fotografía en altura. Recuperada de: https://www.vitacura.cl/plan_obra/parque_diseno_contruccion.html
- **(Imagen 6)** Entrega para Taller de Grado II. Segundo semestre del 2019. M. Miño Castañeda. Recuperado de: Archivo personal.
- **(Imagen 7)** “*Small birds at dusk*”, Hamish Fulton. España, 1990. Recuperado de: <https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/small-birds-dusk-pequenos-pajaros-al-atardecer>
- **(Imagen 8)** Caminata de Hamish Fulton por Rañío. España, 2017. Recuperada de: <https://www.flickr.com/photos/fundacioncerezales/34368223202/in/album-72157680462039393/>
- **(Imagen 9)** Registro entrega para Taller de Grado II. Segundo semestre del 2019. M. Miño Castañeda. Recuperado de: Archivo personal.
- **(Imagen 10)** Registro de movimiento corporal para entrega de Taller de Grado II. Segundo semestre del 2019. M. Miño Castañeda. Recuperado de: Archivo personal.
- **(Imagen 11)** “*A line made by walking*”, Richard Long. Inglaterra, 1967. Recuperado de: <https://publicdelivery.org/richard-long-line-made-by-walking/>
- **(Imagen 12)** “*Aconcagua circle*”, Richard Long. Argentina, 2012. Recuperado de: <http://www.therichardlongnewsletter.org/uploaded/faena%202014-11.jpg>

- **(Imagen 13)** Registro entrega para Taller de Grado II. Segundo semestre del 2019. M. Miño Castañeda. Recuperado de: Archivo personal.
- **(Imagen 14)** “*Pencil Mask*”, Rebecca Horn. 1972. Recuperado de: <https://i.pinimg.com/originals/45/a7/7f/45a77ffd26ac16769adeb6a21fa858df.jpg>
- **(Imagen 15)** Boceto de mecanismo para Taller de Grado II. Segundo semestre del 2019. M. Miño Castañeda. Recuperado de: Archivo personal.
- **(Imagen 16)** Registro fotográfico del residuo producido por acción del desgaste del bloque de yeso. Segundo semestre, 2019. M. Miño Castañeda. Recuperado de: Archivo personal.
- **(Imagen 17 y 18)** Registro fotográfico del desgaste del bloque de yeso. Segundo semestre, 2019. M. Miño Castañeda. Recuperado de: Archivo personal.
- **(Imagen 19)** “*Sometimes making something leads to nothing*”, Francis Alys. México, 1997. Recuperado de: https://medium.com/@Mise_en_sceneHV/paradox-of-praxis-i-fe058d8d587c