

UNIVERSIDAD
Finis Terrae

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES

HABITAR LA MEMORIA

Gloria Maggi Muñoz

Ensayo crítico presentado a la Escuela de Artes Visuales
de la Universidad Finis Terrae para optar al grado de
Licenciada, mención Escultura

Profesora Presentación de Proyecto: Andrea Jösch

Profesora Taller de Grado: Elisa Aguirre

Santiago, Chile

Diciembre, 2020

Agradecimientos

Primero me gustaría agradecer a mis padres, Orlando Maggi y Gloria Muñoz, que sin ellos no solo no existiría, sino que no sería quien soy hoy, desafiándome continuamente a ser siempre mejor, sin sentirme superior a nadie. Mi padre me enseñó el valor del conocimiento y la honestidad, y mi madre el valor de disfrutar, la risa y ser una misma, sin importar con quien se esté.

A mis tías Ana María Maggi y Paulina Maggi que con su cariño y generosidad me apoyaron continuamente a lo largo de mi carrera

A mis profesoras, Elisa Aguirre y Lili Mirauda, que gracias a su apoyo me sentí con el valor de seguir adelante con mis convicciones a crecer y madurar. A Elisa, quien sin más que cariño y comprensión guio mi camino en el desarrollo de mi obra, sin juzgar ni mis tiempos ni procesos, sino que solo siendo paciente y receptiva.

A mis amigos Diego, Juana, Vero, las TW, las Niñas, Valde, Mo y a todes les que llegaron a mi vida durante este proceso, les que me han apoyado desde la decisión de estudiar artes visuales hasta debatir sobre arte, política, educación y demás, no solo ayudándome en lo que necesitara sino que alentando y enseñándome diferentes perspectivas de las cosas, a cuestionarme todo, desde sus espacios hasta los míos, mis orígenes, mi educación, privilegios y falencias para poder empatizar con les que me rodean de mejor manera

A Cami R., Nati G., Trina V., Gabi C., Almendra A. y Anto S., mis compañeras colegas y amigas del taller de escultura, con quienes no solo crecimos juntas, sino que también de las que aprendí muchísimo no solo sobre arte, sino que a ser crítica, comprensiva, sobre diversidad, feminismo, astrología e infinitas cosas que me faltarían hojas en este ensayo para nombrarlas, y por esto y mucho más, no tengo más que admiración por cada una de esas maravillosas mujeres.

Y finalmente, pero no menos importante, a todes mis amigos disidentes, no binaries, trans, maricas, colas y trabas que luchan día a día contra la norma que con todo el amor que entregan en toda su expresión y en todo lo que hacen solo logran que este sea un lugar mejor, un lugar más libre y un lugar para todes, gracias por llenarme de inspiración

ÍNDICE

Resumen	p. 4
Palabras Clave	p. 4
Introducción	p. 5
Memorias corporales	p. 7
Cuerpa feminista colectiva	p. 10
Cuerpa en expresión	p. 10
Habitar el espacio, el territorio y a una misma	p. 13
Obra	p. 19
Antecedentes	p. 19
Habitar la memoria	p. 23
Conclusiones	p. 26
Bibliografía	p. 27
Referencias de Imágenes	p. 28

Resumen

A través del presente ensayo busco exponer la investigación y propuesta artística que he realizado a lo largo del tiempo sobre el habitar, la cuerpo¹, la percepción sensorial y la memoria². Me interesa relacionar estos conceptos con el contexto en el cual nos encontramos colectivamente como chilenos y así poner en evidencia el peso que llevamos en la cuerpo y en el recuerdo de los traumas que se presentan en la historia del país.

Me refiero más en particular a las disidencias, mujeres y las supuestas minorías; las cuerpos que buscan ser libre en expresión las cuales a través de acciones de represión violencia y abuso constante, al presenciar acciones de este tipo que son repetitivas a lo largo del tiempo en un Chile que utiliza la indiferencia como medio para justificar estos actos, los que ocasionan que se revivan estos sentires que cargamos.

Se presentarán y analizarán referentes contemporáneos con relación a entender la espacialidad, el habitar y la memoria, de la misma manera también se analizarán las diferentes relaciones de la percepción de una acción, y la memoria a través de los sentidos, vista, audición y tacto.

Palabras clave: escultura contemporánea, memoria, epigenética, habitar, instalación, percepción sensorial, cuerpo.

¹ Este ensayo se encuentra escrito con lenguaje inclusivo y con aseveraciones femeninas por sobre masculinas.

Introducción

Mi obra se inicia en la búsqueda, investigación y experimentación, espacial y lineal, del movimiento en y desde la cuerpo, entendiendo sus complejidades, múltiples posibilidades y mecanismos. Éstos se componen a partir de piezas individuales y grupales, para poder expresar con mayor énfasis la significancia del movimiento y como éste se encuentra en cada aspecto de la vida, definiendo la manera de nuestro habitar. Es así como he logrado entender de qué manera la cuerpo habita y es habitada.

Al estudiar el movimiento se puede sintetizar la forma para llegar a la geometría pura de su estructura, y así poder lograr relaciones físicas, materiales y espaciales entre los modelos a desarrollar. En estos modelos, de los cuales dejo expuesta su estructura y construcción, pongo en evidencia tanto la expresión pura de la materia, junto con el espacio en donde se encuentran “habitando”.

El habitar lo entiendo desde la instalación, que contempla las variables materiales y cómo éstas se relacionan no solo física, sino que también espacialmente, para crear una coreografía de volumen, luz sombra, color, sonido y movimiento. Logrando de esta manera generar un espacio instalativo completo y complementario a los diferentes sentires y sentidos, dejando que el público termine totalmente inmerso en la experiencia espacial de habitar.

Los modelos de investigación se desarrollan a partir de materiales como la madera, metal y vidrio, los cuales responden a componentes expresivos y constructivos, generando una estructura específica que refiere a un movimiento de la cuerpo, a partir de la síntesis y su posterior geometrización, utilizando la línea como elemento principal para la proyección del volumen y la construcción. Todo lo anterior, en su conjunto e intervención, genera planos en diferentes ángulos, los cuales le otorgan dinamismo y movimiento, contrastando con la rigidez del material. La luz y el sonido, por otra parte, materialidades más ambiguas que se relacionan espacialmente con los modelos.

Pasando al tema de la memoria, me interesa abordarla explorando sus características y posibilidades al ser un concepto constante y presente en todos, en la historia y en el territorio; es así como me interesó trabajar desde mi propio territorio, a partir de los hechos ocurridos en el último tiempo en el país, desde los movimientos feministas hasta la revuelta social, que han generado un cuestionamiento constante en los paradigmas actuales que rigen la sociedad. A partir de ahí se puede observar un patrón de conducta y violencia hacia las cuerpos, que en su derecho a manifestarse se ven reprimidas y violentadas, siendo este el punto donde me vi decidida a trabajar sobre la memoria. En específico, cuando el pasado 2 de octubre arrojan a un niño de 16 años al río Mapocho, situación que personalmente me afectó y me llevó a revivir toda la violencia ocurrida en el estallido social.

A partir de este hecho me puse a investigar, dando con acciones similares ocurridas en la dictadura cívico militar chilena (1973-1990), donde fueron encontradas cuerpos mutiladas y asesinadas en la ribera de este río². También se repitieron varias violaciones a un sector en específico de la población, como son les trans y trabajadoras sexuales, como podemos ver en testimonios de como en 1992 son lanzadas a la ribera del río Mapocho por las fuerzas policiales³.

Es aquí donde me pregunto, ¿qué pasa con las cuerpos que son reprimidas en todos los espacios y que son aún más violentadas que otras por las fuerzas de represión? ¿Esta violencia

hacia las cuerpas tiene género? Y, ¿porque existe mayor violencia hacia un sector en específico más que hacia otro?

Es en este punto de encuentro con la cuerpa, la expresión, la violencia y la memoria fue donde decidí enfocarme para realizar la obra que será presentada en este ensayo y examen de grado, siendo la cuerpa el centro de mi investigación.

El movimiento es una constante en la realidad que habitamos, tal como la conocemos al igual que el tiempo⁴; desde el palpitar del corazón, el pulso de una forma, la proyección de la cuerpa, las ondas del mar, el viento, las vibraciones de la tierra y la luz del sol. Entendiendo esto, podemos asimilar que todo objeto existente tiene su movimiento y al ser una constante en el tiempo, también podemos decir que tiene memoria. Entonces, el movimiento es inevitable, muchas veces imperceptible e invisible, es por ello por lo que, al estar presente en todo ámbito, podemos decir que condiciona la manera de habitar un espacio hasta el territorio en sí mismo.

Para poder comprender el habitar de los espacios, hay que entender las variables tangibles e intangibles de la experiencia espacial. En ese sentido, el espacio lo entiendo como receptor de la cuerpa, la cuerpa como perceptora de un espacio, el territorio como contenedor de la memoria y la memoria como condicionante de la cuerpa

Así como el espacio se puede entender como condicionante de las sensaciones corporales, sentires y emociones, a través de la ambientación, luz, sonido, volumen. Es por ello que, habitando el espacio a través de la cuerpa, habitamos la memoria.

² Testimonios dados de cuerpas en el Mapocho luego del golpe de estado de 1973, en los primeros días de dictadura. Fuente Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Santiago de Chile.

³ Testimonio de trabajadora sexual que son lanzadas al río. Extracto documental Trans 2007

⁴ “El espacio-tiempo es el modelo matemático que combina el espacio y el tiempo en un único continuo como dos conceptos inseparablemente relacionados. En este continuo espacio-temporal se representan todos los sucesos físicos del Universo, de acuerdo con la teoría de la relatividad y otras teorías física”. (García, M.)

Memoria

La memoria⁵ es un mecanismo neuronal que funciona de manera tal, que se divide en dos sistemas: implícita y explícita. La implícita o no declarativa se refiere al proceso no consciente y automático, es decir, a la memoria emocional, sensorial perceptual y motora de la cual hace referencia la epigenética, y la explícita refiere al recuerdo consciente y episódico la cual permite la verbalización de dichos recuerdos.

Memoria colectiva

Uno de los elementos que nos une como individuos es la historia del territorio que habitamos, el cual nos condiciona colectivamente, nos duele y nos enseña al mismo tiempo; es el peso de la memoria. Las experiencias personales, así como el desarrollo colectivo son relevantes. En mi experiencia personal ésta proviene de una educación completamente sexista, homófoba, transfóbica, la cual tiene como pilar fundamental el negacionismo que enaltece a personas que han cometido torturas, violaciones y asesinatos a lo largo de toda la historia de Chile. Donde un sector enseña la versión de una historia a medio contar y de la manera que más les conviene, desde el supuesto descubrimiento de Chile con el genocidio de sus pueblos originarios o como es mal llamada “la conquista”, hasta las varias dictaduras militares existentes en nuestra historia, siendo la última la que más nos duele, ya que tiene cabida en un pasado cercano, teniendo aun repercusiones en nuestra sociedad tanto como en el imaginario colectivo.

Aun recordamos a les que faltan, les que el mar nos devolvió, les que la ribera del río Mapocho recibió sin distinción y les que no se supo más, les que fueron torturados, silenciados y cegados por el delirio de poder y control que tenían sobre las cuerpos, sobre las artes, la educación e historia, queriendo borrar de la memoria todo lo que aconteció y acongojo a millones de chilenos, con la ilusión de un progreso que nunca llegó.

A partir de esto me doy cuenta como dentro del mismo imaginario colectivo hay matices que son condicionados por los contextos de cada uno, que van más allá de la realidad y de los hechos concretos, siendo el recuerdo de un pasado el pilar fundamental para la construcción de un futuro colectivo.

La expresión artística es una de las formas que existen para construir memoria, para un no-olvido de la historia de un pueblo que se le enseña a olvidar a las cuerpos. Es nuestro deber mantener la memoria colectiva intacta y presente. El arte tiene el valor ético de mantener la memoria (Guzmán, 2010). Uno de los espacios que mantienen esta memoria es el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos⁷, que, entre otras cosas, trata el tema de los cuerpos que fueron violentados y abusados por fuerzas policiales y militares en la dictadura cívico-militar, generando un registro físico y permanente de todo lo acontecido, educando para que vejámenes como los que fueron vividos por millones de chilenos por casi 17 años no vuelvan a ocurrir.

Epigenética

La epigenética hace referencia, en un sentido amplio, al estudio de todos aquellos factores no genéticos que intervienen en el desarrollo de un organismo; se puede decir, que es el estudio del conjunto de procesos químicos que modifican la actividad de los genes. Ésta introduce la

noción de cómo nuestras propias experiencias pueden marcar nuestro material genético y, por consiguiente, pueden ser transmitidos a generaciones futuras, como un trauma muy intenso a largo plazo o diferentes estrés o síndromes de estrés post traumático, etcétera. Como, por ejemplo, en el genocidio de una civilización, la esclavitud o dictaduras, los sobrevivientes cargarán en su sangre con el peso de ese trauma que se transmitirá a sus descendencias.

La cuerpo tiene memoria que corre por su sangre, la cual se “activa” a través de estímulos ambientales como situaciones de estrés o peligro, utilizando la memoria implícita para reaccionar a dichas situaciones, a modo de respuesta adaptativa en función a nuestra supervivencia.

Es por esto por lo que encuentro necesario exponer la relación de la cuerpo con la memoria de los chilenos, existiendo espacios donde se plantea como las muchas cuerpos de los detenidos desaparecidos no deben y no pueden quedar en el olvido.

Otro espacio de memoria es Londres 38⁸, lugar de detención de prisioneros políticos, tortura y desaparición de cuerpos, o el Estadio Nacional⁹, que de igual manera fue un centro de torturas para presos políticos en la dictadura, siendo ambos en la actualidad espacios de memoria y expresión artística.

En octubre de 2019, junto a varios compañeros artistas, realizamos la performance “No los perdones”, donde utilizamos la cuerpo como medio para expresar el dolor por la falta de aquellos que fueron asesinados en la revuelta social de octubre de 2019. Esta acción consistió en cinco cuerpos con el torso desnudo, capucha y corona de alambre de púas, que representaban a los asesinados, donde los verdugos que estaban custodiando y torturando estas cuerpos lanzan sangre sobre los performers. Frente a ellos se encuentran un grupo de lloronas, las cuales velan a sus seres queridos que yacen colgados desde la fachada del Museo de Arte Contemporáneo MAC, sede Parque Forestal. Espacio que se utilizó como símbolo de cómo la institución artística es igualmente parte de la represión a la memoria.

Imagen N° 1 registro fotográfico, “No los perdones” año 2019. Fuente: Benjamín Hinojosa.

Imagen N° 2 registro fotográfico, “No los perdones” año 2019. Fuente: Benjamín Hinojosa.

Es en las imágenes 3 4 y 5 podemos ver como la misma acción y trabajo con la cuerpo tiene no solo repercusiones visuales al momento de la realización de la performance, sino que podemos ver explícitamente como queda marcado el territorio en la cuerpo y en la memoria colectiva.

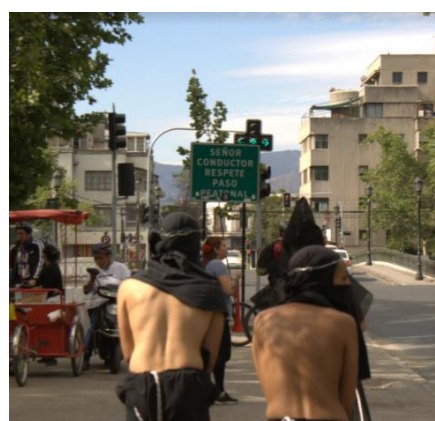
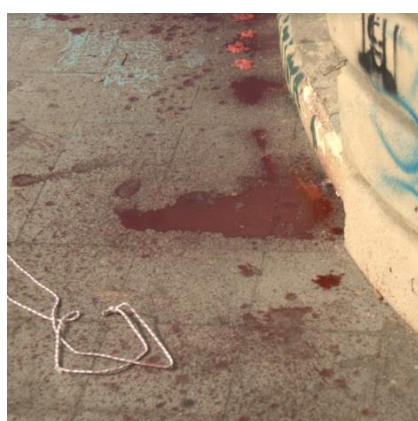

Imagen 3, 4 y 5: fotografía. Registro performance “No los perdones” 2019, fuente: Benjamín Hinojosa

⁵ Definiciones de memoria desde el entendimiento neuronal

⁶ Epigenética: término que es acuñado por Conrad Hal Waddington en 1942

⁷ El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es un espacio destinado a dar visibilidad a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado de Chile entre 1973 y 1990

⁸ Londres 38, Centro de tortura y exterminio 11 de septiembre 1973 a 1975, hoy es un sitio de memoria recuperado y abierto a la comunidad y las organizaciones sociales, en el centro de Santiago

⁹ Centro de detención y tortura, más grande del país de la dictadura cívico militar de 1973-1990. Hoy centro de recuperación de la memoria histórica.

Cuerpa Feminista

Dentro del sistema patriarcal en el cual estamos inmersos han sido históricamente reprimidas las cuerpas en su expresión, libertad y habitar, siendo las femeninas las más oprimidas. Es por esto que esta lucha ha sido igualmente histórica; como la del mayo feminista del año 2018, donde nos manifestamos para luchar y exponer los abusos sistemáticos que existen en todas las instituciones del país; existiendo un sin fin de falencias como la violencia de género y la educación sexista, temas que son minimizados y ocultados bajo la premisa que sólo éramos niñas con pataletas, tildándonos y encasillándonos de histéricas, además de decir que esta lucha no tendría ni herederas ni ancestras.

Este movimiento popular paró la agenda del gobierno, evidenciando la cuestionable ética y reputación de nuestros líderes, profesores y elites intelectuales; es por esto y mucho más que esta parte del ensayo es un reconocimiento a todas las que se levantaron en voz y cuerpa para lograr acusar con más fuerza las injusticias del patriarcado, a las cuales no puedo expresar nada más que infinita gratitud y admiración.

En ese momento me vi personalmente involucrada con una movilización que incluyó no solo a la Universidad Finis Terrae, la cual por sí misma no solo menospreció el movimiento sino que nos subestimó a las estudiantes que hicimos frente a las violencias vividas dentro de la institución, sino que también vivimos esta lucha desde todos los territorios, luchando por les compañeres trans, trabajadoras sexuales, no binaries, toda la comunidad LGBTIQ+¹¹ y todas nosotras que a través de la violencia de género y abuso de poder comprendimos que el camino es colectiva y que todas y todes aquellos que fueron mutilades, asesinades, violentades y abusades no quedaran en el olvido, porque nuestra arma más poderosa es la memoria y la llevamos en la cuerpas. El feminismo se sitúa contra la precarización de la vida; lucha que no ha sido reconocida en su historia, pero que tiene un futuro esperanzador.

“Las mujeres en la historia son únicas, siempre están solas y sus historias son narradas en el vértigo de la primera vez” (Castillo, 2019). Es en el espacio del feminismo donde podemos encontrar mujeres increíblemente inspiradoras, que desde su quehacer artístico y político nos dejan en evidencia el tema de género y sexualidad, haciéndonos corresponsables de trabajar para no olvidar el daño y la violencia

Una de ella fue el colectivo *Las yeguas del apocalipsis* (1988-1997) de Pedro Lemebel y Francisco Casas, que crearon desde sus cuerpas disidentes o podríamos nombrar hoy el colectivo *Las Tesis* que, a partir de su performance, *Un violador en tu camino*, lograron influenciar internacionalmente, expresando desde la cuerpa y la palabra lo que la memoria no olvida.

Cuerpa en expresión

Es por todo lo expuesto de cómo cargamos la memoria del trauma, que considero de gran importancia expresarme por y desde la cuerpa. Mi interés por la cuerpa inicia en mi infancia, al estar constantemente haciendo diversos deportes que me relacionaban con el movimiento, donde tuve el inmenso privilegio de acceder a una educación deportiva diversa, como el tenis, natación, equitación, handbol, yoga y, principalmente, gimnasia rítmica. Ésta última la estudié durante 7 años y me enseñó el valor de la expresión corporal frente a un público y cómo

relacionarme con el lugar en donde me desenvuelvo; desde cómo me posiciono físicamente en un lugar y como mi lenguaje corporal puede hablar más allá de las mismas palabras.

Todo esto me llevo a reconocer el cómo habito mi propia cuerpo, sus capacidades y limitaciones, todos conocimientos que posteriormente se complementaron con mis estudios de arquitectura, los cuales me ayudaron a comprender a mayor cabalidad el habitar desde la espacialidad, la relación del espacio con la cuerpo, desde el territorio hasta el espacio privado, y como éstos pueden ser condicionantes de expresión de la misma cuerpo y viceversa; es decir, como la cuerpo es capaz de condicionar un espacio a sus necesidades de habitar.

Es así como llegué a la escultura, para realizar obras e investigar a través de la creación de estructuras que refieren a la cuerpo misma. Partí trabajado en la serie de esculturas llamadas “movimiento del cuerpo”.

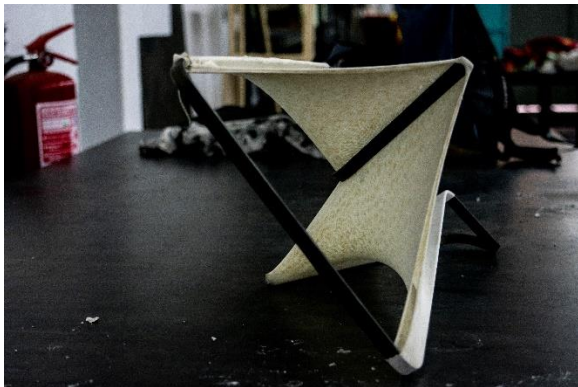

Imagen 6: Registro escultura 2 de 3, serie *Movimiento del cuerpo*, fuente: propia

Imagen 7: Registro escultura 1 y 2 de 3, serie *Movimiento del cuerpo*, fuente: propia

La cual culminó en la obra “Christi” (2019) que realicé a partir de la forma de la cuerpo de una amiga y colega, sintetizando los movimientos de su cuerpo desde la forma, para crear una estructura en hierro recubierto con tela tensada.

Imagen 8: Registro escultura, “Christi” 2019, fuente: propia

Finalizando mis estudios de Artes Visuales, logro encontrar un espacio donde mis intereses por la espacialidad, la movilidad, el habitar y la cuerpo en sí misma, convergen en la performance, siendo este un medio el que considero cumple con mis expectativas de expresión.

Esto junto a la admiración que tengo por quienes son libres en su manera de expresar con su cuerpo, quienes no tienen miedos ni tabúes, sin reprimirse y sin juicios, usándola para su disfrute y explorándola en su completitud, todo eso me inspira a buscar mi propio lenguaje. Busco investigar la cuerpo como mecanismo de expresión colectiva, siendo a su vez el medio y material para generar nuevas imágenes y volúmenes, que, al relacionarse y unirse con otras, crean una nueva forma colectiva, llamándole así “cuerpa colectiva”.

La cuerpo como memoria.
 La cuerpo como colectiva.
 La cuerpo que habita el territorio.
 La memoria que habita la cuerpo.
 El arte de la cuerpo.

Todo esto a través de expresar el trauma como punto de unión entre el territorio y la memoria de la opresión que cargamos. Desde ahí reconozco a *Hija de Perra* (1980, 2014), artista chilena y performer, la cual fue una activista por los derechos LGBTIQ+, un ícono de la liberación sexual, crítica de la teoría "queer" y referente de las contraculturas en América Latina.

Imagen 9: Registro "Tetoterapia, el musical" Detrás de cámara

“El travesti no tiene espacio más que la peluquería y la prostitución callejera, yo hago otra cosa, y bueno hay países donde es mucho peor y hay países donde los travestis son cantantes, actores y mil cosas ¿no?”. “Cuando la gente ve un documental sobre un travesti ¿qué es lo que quiere ver? quiere ver de cómo el pobre niño, niño colita, se decidió

a maquillarse y a operarse los senos, ¿no? Es como si el travesti no tuviera vida. Obvio que tiene vida, obvio que tiene amores, obvio que tiene familias, obvio que la ‘pasa chancho’, que come pollo con papas fritas ¡obvio!, obvio que va a almorzar, que se lava la cara con jabón en la mañana, que tiene una vida personal, que se desarrolla, que puede estudiar una carrera y podemos verla de cajera en un banco, pero claro... ¿qué es lo que pasa acá? Se niega, se niega, ¡Ay, ¡qué raro, el travesti, ay! (Hija de Perra, 2011)

Ella en su trabajo artístico refiere a cómo los cuerpos disidentes se encuentran bajo la represión constante de una sociedad conservadora y arribista como es Chile, y como reconoce las falencias sociales dentro del territorio refiriéndose a Chile como los sudacas tercermundistas y aspiracionales que nunca van a dejar entrar, en los parámetros de la moralidad, a las cuerpos disidentes, siendo así una artista que se desarrolla al margen de la sociedad, expresándose desde el reconocimiento de ella misma y su sexualidad.

Habitar el espacio

Para entender las dimensiones del habitar, es preciso considerar cómo el espacio y el territorio son percibidos por la cuerpo, así como la luz que proyecta, la sombra y el sonido. Asimismo, cómo el lugar se relaciona con las cuerpos, como interactúan y como se condiciona el habitar dentro de la espacialidad según las relaciones tangibles e intangibles. Tangibles desde lo físico, matérico, el espacio, volumen, textura e intangible desde la luz, sonido, intelecto y emocionalidad.

El entender el habitar desde la arquitectura me permitió entender las disposiciones espaciales de un lugar, y cómo se desenvuelve una persona ahí. Es a partir de eso que busco investigar y plantear la posibilidad de habitar desde múltiples planos, a través del sentir y los sentidos, la emocionalidad e intelecto, relacionándolo de manera práctica con el volumen, el sonido y la luz, que permiten percibir y proyectar una acción: **habitar conscientemente el espacio.**

El ejercicio de apropiarse del espacio a través del volumen, incluyendo el elemento de la luz como parte de la misma obra, inicia en la instalación que realizamos del “Mundo de reflejo”, que pasó luego por la exploración espacial lumínica y perceptual hasta culminar con la instalación colectiva “Tejidos”, la cual trató de cómo es posible poder incorporar la arquitectura y el espacio en el que se habita, a la obra en si misma, siendo estos los elementos que condicionan la forma del tejido que se genera en ese espacio, utilizando la luz y su interacción con el material, para ambientar en espacio por completo dejando inmersos a los espectadores a través de la visualidad.

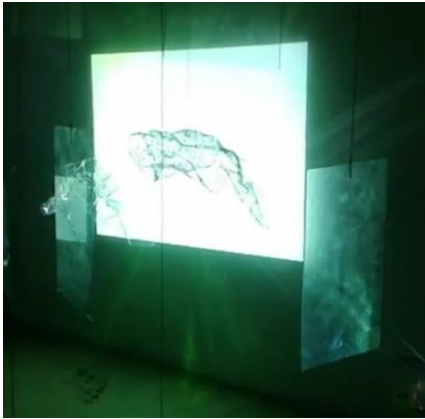

Imagen10: registro instalación lumínica, “Mundo de reflejo” 2018. Fuente Propia

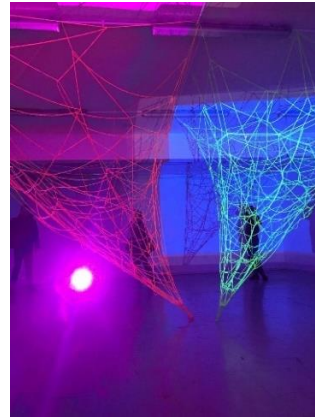

Imagen11: registro instalación lumínica, “Tejidos” 2018. Fuente Antonia López

El habitar un espacio desde las formalidades como el diseño, la infraestructura y el tamaño, lo podemos comprender en relación con la escala humana. En todos los aspectos mencionados es el habitante el que define ese espacio y viceversa, siendo el espacio el que define que tipo de habitante recibirá.

Desde la arquitectura es donde se pueden comprender de mejor manera estos conceptos y como es posible percibir la espacialidad y el habitar. Uno de los referentes que me han influenciado en la manera de comprender la espacialidad desde la materialidad es Santiago Calatrava (1951, España), quien propone como la expresión del material en el espacio arquitectónico es de vital importancia en el desarrollo de los espacios, dejando a la vista vigas, pilares y estructura, basándose en la geometrización y la síntesis de una acción. Esto lo podemos ver en su obra de “World Trade Center Transportation Hub”¹³ o como es llamado por él “Oculus”, utilizando la luz como material constructivo, haciendo alusión a que las entradas de luces son pilares de luz que sostienen la estructura.

El 'Oculus' está compuesto por nervaduras de acero y vidrio dispuestos en una gran forma elíptica. (...) Aunque sugiere motivos de muchas tradiciones (la mandorla bizantina, las alas de querubines sobre el Arca de la Alianza, o las alas protectoras de las urnas canopicas egipcias), la forma se puede resumir, según Santiago Calatrava, en la imagen de un pájaro liberado de las manos de un niño. (Calatrava, 2003)

Imagen12: 'Oculus', World trade center transportation hub, 2016 Calatrava, S. Fuente Imagen Subliminal

Imagen13 Oculus', World trade center transportation hub, 2016 Calatrava, S. Fuente Imagen Subliminal

El habitar un espacio, a través de la visualidad y la audición, refiere a las frecuencias de ondas que proyectan ambas¹³, las cuales pueden interactuar entre sí, condicionando el habitar humano dentro de éste, refiriéndose a una acción y movimiento en específico, que remite a la memoria del espectador, sin la necesidad de ser explícito. Como bien plantea Christine Sun Kim, (1980 EE. UU), donde el sonido tiene su propio movimiento y visualidad, tal como podemos apreciar en la serie de “The sound of non-sound” (2016-2018)

Pensé mucho en cómo se puede usar el texto para alterar la experiencia auditiva de una persona sorda u oyente. Escuchar es una experiencia que involucra más que sonido, sino más bien una variedad de diferentes respuestas sensoriales y emocionales más allá de las propiedades sonoras del propio guion. (Sun Kim, 2016)

Ella es una artista performer que crea instalaciones proyectando el sonido en diferentes tipos de planos, planteando cómo se puede sentir una canción o sonido a través de otros medios desde la conceptualidad, el tacto o la visualidad “El silencio es físico, impregna las habitaciones, los objetos, los cuerpos. Se convierte en el sonido” (Sun Kim, 2015).

Imagen 14: The Sound of, relevance Christine Sun Kim 2 Fuente: Christine Sun Kim

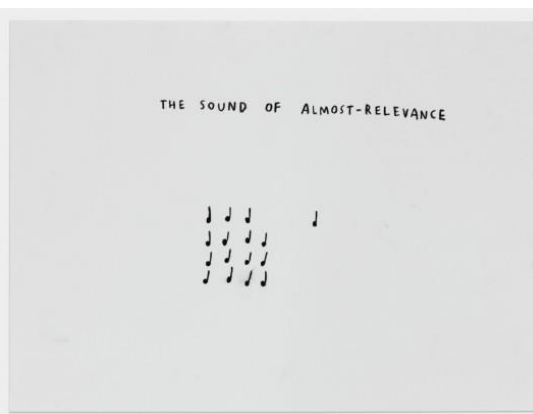

Imagen 15: The Sound of, Almost- relevance Christine Sun Kim 2 fuente: Christine Sun Kim

El territorio, al ser partícipe de las acciones pasadas, podríamos decir que contiene la memoria que se encuentra en la historia de un pueblo, que condiciona el habitar de las cuerpos, memoria que relaciono directamente con la historia que cargan los cuerpos que habitan ese territorio en particular.

¹¹El término LGBTIQ+ es un acrónimo que está formado por las siglas de las palabras lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer. Al final se suele añadir el símbolo + para incluir todos los colectivos que no están representados en las siglas anteriores.

¹³ Son ondas electromagnéticas y transversales. La onda luminosa forma parte del espectro electromagnético visible. Un espectro electromagnético es un fenómeno que genera luminosidad a determinada longitud de onda. Son ondas mecánicas y longitudinales, que requieren de un objeto que genere una vibración. Se propaga en todas direcciones, y su velocidad suele ser de 340m/s.

Imagen 16: Fotografía registro de apropiación del territorio 2019, fuente: propia

Imagen 17: fotografía. Registro de apropiación del territorio 2019, fuente: propia

Es a partir de esto que realizo un estudio de la ciudad desde octubre del 2019 a marzo de 2020, donde logro retratar cómo es habitada la ciudad desde los diferentes elementos presentes.

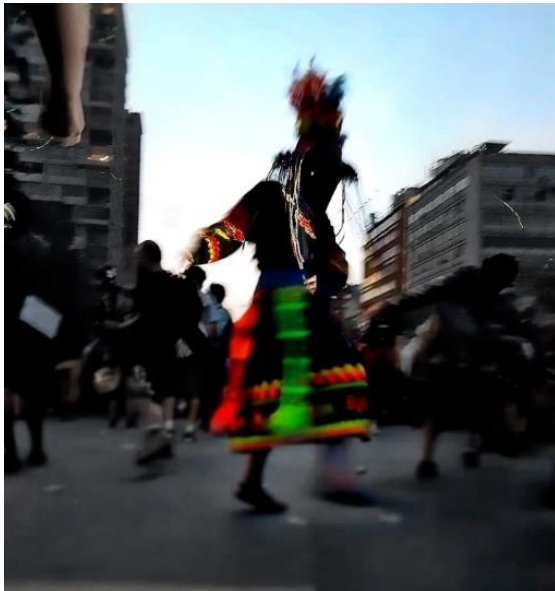

Imagen 18: “Cuando la lucha se hace baile la ciudad se inunda de color”, 2019, fuente: propia

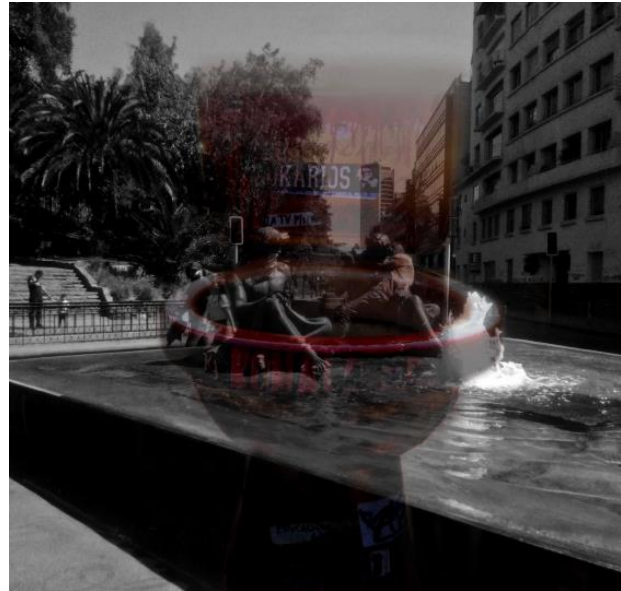

Imagen 19: Collage digital “La fuente de los deseos sin cumplir” enero 2020, fuente: propia

Siendo la imagen N°18 la que presenta la cuerpa como medio para apropiarse del territorio, a través de elementos culturales como la danza, con elementos como la luz que responde al movimiento que realiza al bailar. Por otro lado, en la imagen n° 19 retrato otro extremo del habitar la ciudad en el espacio público, desde la marginalidad y el abandono, compuesta del registro de una obra que estuvo instalada en el Parque Forestal, de un WC pintado dorado, el cual intervinimos con pintura roja y la fotografía de una persona durmiendo en la fuente de Poseidón ubicada en calle Merced con Santa Lucía.

Es así como pude identificar que el factor social es uno de los que imperan dentro del territorio, como podemos ver con los movimientos sociales y como las personas, a través de la intervención de estos espacios, los condicionan a su propia manera de entender el habitar, dejando una marca física en la memoria de la ciudad.

Habitarse a uno mismo

Se plantea que el habitar puede estar presente en múltiples planos, es decir, desde el físico, emocional, sensorial e intelectual, dentro de éstos podemos diferenciar primeramente el habitar de la cuerpo, la presencia de ésta por sí misma y sus partes, hasta comprender de qué maneras le es posible moverse y relacionarse con cada parte de sí misma, extremidades, torso, cabeza, etcétera, que configuran un todo. Además, entender que cada parte tiene sus características propias y únicas, así como la memoria muscular genética y cognitiva, igualmente comprender los parámetros de habitarse desde la emocionalidad y los sentidos

Lo que intento hacer en mis trabajos es crear un ambiente envolvente, que permita al público sentirse dentro de la obra, logrando habitar la obra a través del habitarse uno mismo y cómo nos relacionamos con el espacio en el que nos encontramos. También, cómo es percibida e interactúa con otras cuerpos presentes y cómo se presenta el habitar dentro de la espacialidad según las relaciones tangibles e intangibles.

Por todo lo dicho, me interesó primero poder conectar las cuerpos, generando una nueva forma colectiva. Esto lo planteo a través de fotomontajes (imagen 20, 21, 22,23, 24) creados a partir de la superposición y distorsión de la imagen de mi propia cuerpo, donde nace un escrito que responde a estas nuevas imágenes como formas, haciendo alusión directa a la conexión que existe entre la naturaleza y nosotros, las personas.

Transformarse de lo más esencial,
 el cuerpo molecular
 a la expresión espacial. (imagen 20)
 Desde lo esencial, el alma de la semilla
 al cuerpo del capullo
 del cual emerge la flor,
 la vida, el ser. (imagen21)
 Simbiosis espacial
 El cuerpo y la mente
 La naturaleza del habitar,
 uno con la naturaleza, la vida, el sentir (imagen22)
 Desde lo más esencial, los sentidos
 al ser de la experiencia,
 la conexión con el habitar
 la conexión con el cuerpo,
 Habitar el cuerpo, la carne, la piel, el ser
 la animalidad (imagen23)
 habitar el movimiento.

Planteo a través del collage digital cómo se puede articular una cuerpo colectiva (imagen24) para posteriormente proyectar esta imagen desde la forma hacia el volumen.

Imagen n° 20: cuerpo molecular, (2019).
Collage digital. (Castillo)
Fuente: propia

Imagen n°22: Simbiosis corporal (2019).
Collage digital.
Fuente: propia

Imagen n°23: habitar la animalidad (2019).
Collage digital.
Fuente: propia

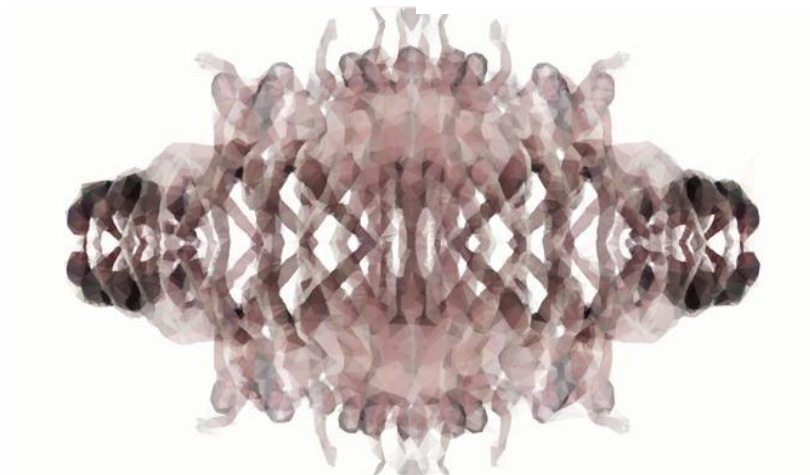

Imagen N° 24: Collage digital, "La multiplicidad del habitar" año 2020. Fuente: propia.

Obra

Habitar la memoria es una instalación que contempla sonido luz y volumen, para poder crear una obra que sea envolvente a los sentidos y que se pueda percibir de manera simultánea desde los sentidos de la visión, audición y el tacto, haciendo referencia a la memoria territorial y corporal. Habitar el territorio desde la cuerpo y la memoria colectiva que nos une y nos hace parte de un todo, a través del acto de recordar la historia de las cuerpos, disidentes, reprimidas y olvidadas. Es, en definitiva, la creación de una instalación sobre la memoria.

Antecedentes

Desde el volumen partí investigando y explorando las posibilidades desde la forma y el material, y a través de la intervención de geométrica¹⁶, buscando poder comprender la manera en que se estructuran los objetos utilizando elementos desde la geometría no euclidiana¹⁷, pudiendo así experimentar desde la expresión material y su relación espacial.

Imagen n°25: registro prueba material, contraste cuerpo y estructura 2020 Fuente: propia

Imagen n°26: registro prueba material, contraste material, curva del plano 2020 Fuente: propia

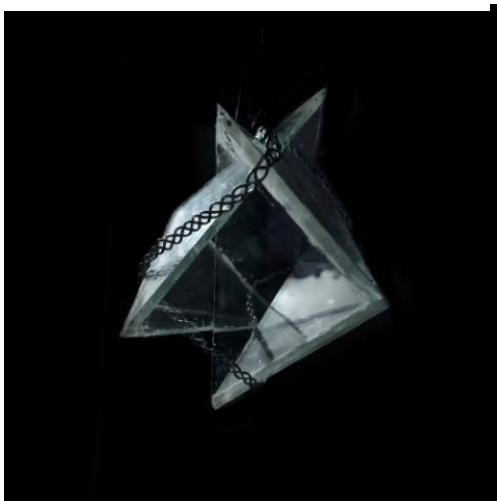

Imagen n°29 y 30: registro escultura, cruce material, luz y estructura 2020 Fuente: propia

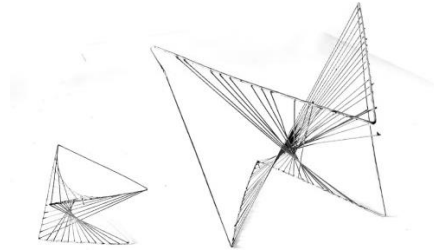

Imagen n°31: registro estudio geométrico espacial 2020 Fuente: propia

Pasando a la incorporación de la cuerpo como elemento dentro de la exploración material, estructural y geométrica, logrando proyectar partes por sí solas sobre la misma cuerpo, como en la imagen N° 32, donde se abstrae la forma de la espalda, se sintetiza y se proyecta desde la línea, hasta llegar al estudio de la misma forma de la cuerpo y su estructura geométrica para generar formas que interactúa con el espacio que habita desde la forma hasta la luz.

Imagen 32: registro proyección física, corpórea, 2020 fuente: propia

Imagen33: registro “Estructura del movimiento”, 2020 Fuente: Propia

Desde el sonido inicio la exploración de cómo puede ser percibido un sentir o emoción a partir de controlar elementos sonoros, instrumentales y prácticos¹⁸. Para luego incorporar el elemento de la palabra, componente no solo proyectual de la emocionalidad o sensaciones, sino que también como elemento poético que incorpora a la cuerpa de manera más directa. Aquí trabajé el audio “2-10-2020, sonido de la memoria”¹⁹; una recopilación de sonidos, audios, ruidos y otros, que se encuentran en relación con el momento en que es lanzado el niño al río Mapocho.

Desde la luz empecé a experimentar cómo se comporta al interactuar con diferentes materiales, y su relación con la forma y color. Pasando luego a comprender cómo se proyectan las sombras de los modelos en el espacio, generando un juego dinámico de luces y sombras que envuelven el espacio

Imagen n° 34, 35 y 36: registro escultura, cruce material, luz y estructura 2020 Fuente: propia

¹⁶ entendiendo la geometría como una forma de comprender la realidad que inicia desde el punto la recta, planos, curvas, superficies, volúmenes, etc. la cual nos permite entender la manera en que se estructura y como se compone cada objeto, forma, movimiento y proyección.

¹⁷ Geometría no euclidiana refiere a cualquier sistema formal de geometría cuyos postulados y proposiciones difieren en algún asunto de los establecidos por Euclides en su tratado Elementos.

¹⁸ estudio de audio, y expresión, 2017 a 2018, “exploración sonora”

¹⁹ Audio “2-10-2020 sonido de la memoria” creación propia, trata de cómo es lanzado un niño al río Mapocho en esa fecha y como esta acción revive recuerdos de violencia.

Habitar la memoria

La imagen solo hace de soporte para la acción del movimiento por sí mismo, es por esto por lo que se puede prescindir de la forma para acentuar la acción cinética de la cuerpo. El límite tanto de la forma por sí misma y del movimiento es virtual y se somete a los sentidos; es decir, que es variable según la manera en que se perciba y se proyecte en el espacio, ya que no tiene un límite específico ni preciso.

La luz tanto como el sonido, a través de su interpretación y proyección del movimiento, genera una forma abstracta fuera de los límites tangibles, la virtualidad del límite se permea tanto en el espacio como en los sentidos. Es decir, que al seguir una línea de unidad sensorial la acción puede ser percibida sin ser tangible, siendo éstas un mecanismo para representar la realidad a través de la proyección abstracta de la forma, logrando representar de manera precisa la acción y movimiento que habita el espacio.

Con el sonido se rememora la violencia hacia las cuerpos, al entablar la relación corporal y sonora, donde aparecen elementos como la respiración. Ahí es donde nace el texto, que utiliza la palabra como elemento que contiene la memoria, mientras que la respiración condiciona la acción y la proyección sonora rememora. Sonido que evoca la acción de un hecho que revive un recuerdo en la memoria de la cuerpo colectiva, al relacionar los diferentes conceptos de memoria, habitar y cuerpo.

Respiro

...

Suave respiro

...

Sentir su levedad en mi cuerpo

Sentir mi cuerpo habitada desde el respiro

...

Respiro, suspiro, recuerdo

...

La memoria de mi cuerpo como colectiva, habitándome a mí misma desde el territorio.

...

Territorio que guarda en su historia, la memoria de las cuerpos violentadas, invisibilizadas, censuradas que en su expresión fueron libres.

...

Coexistir desde un respiro de la memoria, la cual nos hace, une y nos compromete.

Suspiro que trae el recuerdo de un trauma, el cual llevamos en la sangre.

Yo recuerdo el 18 de octubre mi madre recuerda el 11 de septiembre.

Memoria del grito que habita la mente de un pueblo y su lucha en cuerpo y alma colectiva.

Y es así como mi alma llora, mi corazón sufre, mis entrañas se retuercen, el recuerdo se revive y se encuentra más presente que nunca.

La pena, el dolor, la rabia, la impotencia de la impunidad que presenta el poder.

En Chile se asesinan niños, pueblos originarios, cuerpos trans, no binarios, minorías y a todo aquel que haga frente a la injusticia del silencio.

A todo aquel que tenga voz propia y colectiva, todo aquel que lucha.

Siento, respiro, siento.

Siento tanto que ya no aguanto el pesar, ya no cabe dentro mío, me duele en lo más profundo de mí, de nosotres.

Pero agradezco sentir.

Sentir todo y sentir tanto.

Así mi cuerpo y alma no son indiferentes a los dolores ajenos, así mi alma grita con más fuerza, así me desbordo en intensidad y lleno el vacío de incertidumbre en las almas ajenas.

Y así renacemos en fuego, incesante que crece y consume todo a su paso, fuego imperante que en su intenso descontrol trae paz.

Paz que es una ilusión, porque tenemos memoria y tenemos dolor del trauma de un país que no tiene compasión con los cuerpos y es por esto que esta es nuestra arma más poderosa.

Llenando el vacío de la ausencia, con la presencia de la memoria

El volumen proviene del collage “La multiplicidad del habitar” (2020), el cual responde a la unión que los cuerpos generan, un cuerpo colectivo, “siempre divididos, nunca individuos”. (Córdoba, 2020) Tienen historias, memorias, pasado y futuro, estando todos unidos desde la memoria de la corporalidad, creando un cuerpo colectivo, que tiene memoria, que es habitada y que habita en todos.

Utilizo el material de la madera, para construir los modelos, bajo esto hay un espejo, el cual desde el reflejo completa la forma, incorporando la imagen corpórea del público, enfatizando así el cuerpo colectivo, la construcción colectiva, la unión de los cuerpos más allá de lo físico tangible incluyendo lo perceptual y sensorial.

Imagen N° 37: registro escultura, maqueta de estudio de forma, “habitar la memoria” 2020 Fuente: propia

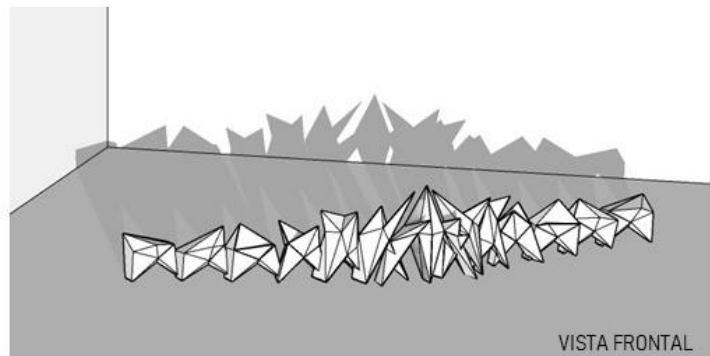
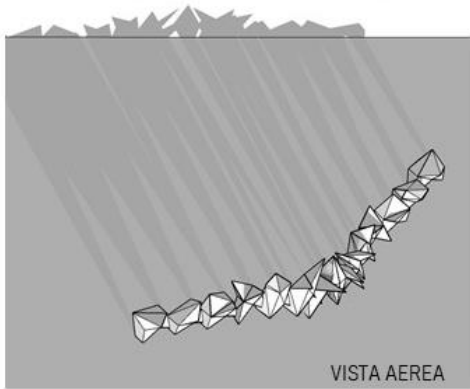
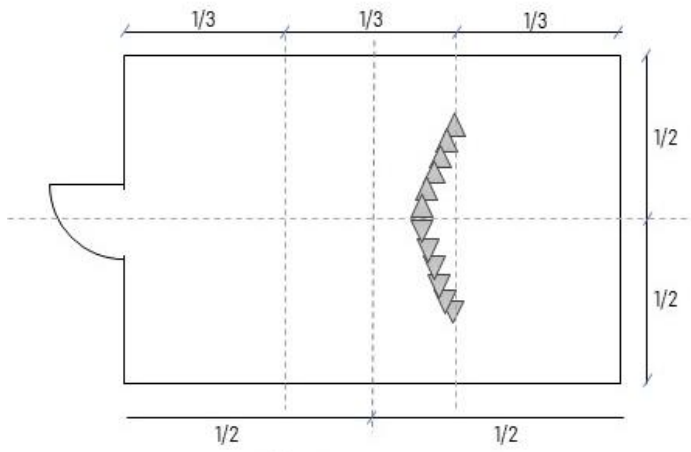

Imagen N° 38: registro escultura, maqueta de estudio de forma, “habitar la memoria” 2020 Fuente: propia

Imagen N° 39: registro escultura, maqueta de estudio de forma, “habitar la memoria” 2020 Fuente: propia

Montaje

Conclusiones

La memoria del futuro

No me queda más que agregar, que la memoria como tema de creación artística, si bien para muchos puede ser redundante, personalmente considero de vital importancia para el desarrollo social y político de un pueblo. Es el pilar fundamental para generar conciencia en el imaginario colectivo, para crear un futuro que nos incluya a todos, sin perder la esperanza de que acabe la violencia a las cuerpos libres y en expresión.

Además, este mismo tema está presente en todo lo que hacemos, lo cual genera la oportunidad de seguir investigando y explorando las posibilidades que nos entrega, tanto como conceptual, territorial y corporalmente. Es nuestro deber, el llenar la ausencia con la presencia de la memoria, a través de nuestro accionar.

Siendo la colectividad desde el expresar el sentir, el crear y el recibir, la forma que reconoce no solo los valores individuales sino que las historias de todos los involucrados, entendiendo que lo físico y tangible no debiese ser nunca más un límite de expresión o de unión en el entender un discurso, obra, acción o sentir. El entender que al seguir una coherencia expresiva de una acción, elemento o concepto, estos pueden ser percibidos de igual manera y con mayor expresión sin tener la necesidad de ser explícito, los sentidos se entrecruzan y son simultáneos, marginarlos a la visualidad no tiene sentido en la utilización de la espacialidad como elemento de creación, ni percepción.

El entender nuestro territorio desde la memoria nos puede ayudar a entender a como es habitado y que esperamos del mismo para un futuro, siendo Chile un lugar que desde su historia busca el olvido pero desde nuestro deber ético buscamos conservar la memoria.

LAS CUERPAS NO SERAN OLVIDADAS
LA VIOLENCIA NO SERA OLVIDADA
LA FEMINIDAD NO SE MENOSPRECIARÁ
LA EXPRESION PREVALECE

Bibliografía

- Informe sobre la misión a Chile 30 octubre 22 noviembre 2019. Oficina de alto comisionado Naciones Unidas y Derechos humanos https://www.ohchr.org/Documents/Countries/CL/Report_Chile_2019_SP.pdf
- OHCHR | UN Human Rights Office report on Chile crisis describes multiple police violations and calls for reforms <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25423>
- <https://www.youtube.com/watch?v=z6S119q6FY0>
Bonney, P. Dingo, enero, 2012 J. Ejecuciones en Chile septiembre-diciembre 1973. El circuito burocrático de la muerte - Archivos Chile |
- “El arte de la luz, lazo moholy Nagy” Consorcio del círculo de bellas artes Madrid España 2010 https://monoskop.org/images/b/b4/moholy_nagy_laszlo_el_arte_de_la_luz_catalogue_spanish.pdf
- Castillo, Alejandra. De la revuelta feminista, la historia y Julieta Kirkwood. pp. 41-42.
- Calatrava Santiago. Arquitecto e ingeniero World Trade Center Transportation Hub Nueva York 2016. <https://www.calatrava.com/projects/world-trade-center-transportation-hub-new-york.html>
- Chávez Ortiz, “Tiempo y espacio, territorio y memoria (reflexiones desde la antropología)” <http://www.revistauniversidad.uson.mx/revistas/21tiempo%20y%20espacio%20territorio%20y%20memoria.pdf>
- Cohen, C. Fuentes, M. Hermosilla, M. Largometraje documental: Trans, 2007. Chile <https://cinechile.cl/pelicula/trans/>
- García, Máximo. LOS CONCEPTOS DE TIEMPO Y ESPACIO-TIEMPO EN FÍSICA Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Física (CEIF) Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) Apartado 21827, Caracas 1020A, Venezuela <https://arxiv.org/abs/1404.3980v2>
- Goldberger, P. (2017) Oculus, World Trade Center Transportation Hub, New York ASSOULINE (UNITED STATES)
- Jarero, I. (2015). Impacto del Trauma en la Epigenética, el Sistema Nervioso, el Cerebro y la Mente. revista iberoamericana de psicotraumatología y disociación, 7(2), https://d66bb195-c503-4bf2-807e-ccc6eff333fd.filesusr.com/ugd/c70085_7343eab3477f44648b7ac4f5c306adf6.pdf
- Machuca Worm, Lorena, 2009 CUERPOS EN EL RÍO <http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/170988/TEISIS-cuerpos-en-el-rio.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Mlodinow, L. Euclid's Window – The Story of Geometry from Parallel Lines to Hyperspace, UK edn. Allen Lane, 1992.
- Parra, Ignacia “Entre la deshumanización y la animalización en Carne de perra e Hija de perra. Un análisis de la metáfora conceptual PEOPLE ARE ANIMALS.”, Artículo 24/12/2018
- Sun Kim, C. “4 x 4”, Andquestionmark, Stockholm, Sweden, 16 January 2015, Curated by Stefanie Hessler

- Sun Kim, Christine. the sound of non-sounds “The World is Sound” Group Exhibition Curated by Risha Lee The Rubin Museum of Art, NYC 16 June 2017 - 4 January 2018
- THE THEATER OF THE BAUHAUS, Oskar Schlemmer, Laszlo Moholy-Nagy Farkas Molnar, 1924
- Vidal, Jorge LA CONCEPCIÓN DEL TIEMPO EN ARISTÓTELES1, Universidad de Chile. Chile. Byzantion nea hellás no.34 Santiago oct. 2015 <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-84712015000100014>
- Wolchover, Natalie (17 de septiembre de 2013). « Physicists Discover Geometry Underlying Particle Physics | Quanta Magazine ». Quanta Magazine.

Referencias Imagenes

- Imagen N°1 a 5 registro fotográfico, “No los perdones” año 2019. Fuente: Benjamín Hinojosa.,
- Imagen 9: Registro "Teto terapia, el musical" Detrás de cámara https://www.tetoterapiaelmusical.panchana.cl/index_full.php?id=3
- Imagen11: Registro instalación lumínica, “tejidos” 2018, Fuente Antonia López
- Imagen12 y 13: 'Oculus', World trade center transportation hub, 2016 Calatrava, S. Fuente Imagen Subliminal <http://imagensubliminal.com/santiago-calatrava/?lang=es>
- Imagen 14: The Sound of, relevance Christine Sun Kim 2 Fuente: Christine Sun Kim https://www.nbk.org/en/editionen/christine_sun_kim.html
- Imagen 15: The Sound of, Almost- relevance Christine Sun Kim 2 Fuente: Christine Sun Kim https://nbk.org/en/editionen/christine_sun_kim.html