

TALA

SERIE DE OBRAS SOBRE EL BOSQUE

MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE ESCULTORA

POR MELIZA ROJAS CANCINO

PROFESOR GUÍA ADOLFO MARTÍNEZ

Universidad de Chile
FACULTAD DE ARTES

TALA

SERIE DE OBRAS SOBRE EL BOSQUE

Lagar

Una astilla en el corazón

Cartas a Chile

Meditaciones

“Tala, serie de obras sobre el bosque puede ser un desafío a sentir la fuerza que aún tenemos para resistir el presente y soñar con mundos por venir. Nos invita a prestar atención, a defender los territorios, los cuerpos, nuestros modos sociales que aún quedan como un recuerdo. La serie está compuesta de diversos materiales sensibles que nos susurran con insistencia la posibilidad que aún tenemos de realizar acciones y gestos cotidianos de insurgencia, que puedan ayudarnos como un llamamiento, a seguir con vida en momentos de catástrofe.” Paulina Varas E. (2021)

LAGAR

Era el verano del 2015 cuando un incendio quemó un bosque querido. La cordillera quedó gris, las montañas y las casas vaciadas, vacías. El bosque estaba negro y era atravesado por un extraño silencio. Allí, mientras mi tío nos mostraba hasta donde había llegado el fuego, me pareció ver una imagen. Esa imagen la grabamos dos semanas después de los incendios, una acción en que mi tío Mundo arrastraba a caballo una cruz de pino quemado por la tierra hecha cenizas.

Una imagen que se reiteraba en mi interior y que recorrió la muerte de un paisaje al que me siento unida.

La performance se llamó *Lagar*, y siempre fue como si se llamara a sí misma, no había duda. Los lagares eran vestigios de poéticas campesinas, ritos que permanecían como huellas en las antiguas casas de adobe. En especial, me recuerda la casa materna en que nació mi abuela y bisabuela, en una quebrada medianamente cerca del río Maule y la estación de Pichamán del Tren Ramal.

De pronto las ruinas de la casa del linaje materno estaban quemadas, sin rastros del corredor, sin puertas ni ventanas, con tres muros de pie. En ese lugar no había un límite claro entre el afuera y el adentro. Establecía una conexión entre la casa nido y la casa bosque montaña. Lugares de parto y vida, de conexión con antepasadas y espíritus de la naturaleza. Lugares de transmisión de cosmovisión.

Esa casa simbolizaba un lugar primitivo, un umbral a un pasado a punto de extinguirse, donde cada año las rosas esperaban en flor y las viñas aguardaban a que alguien volviera. Pero allí ya no se puede vivir, porque el estero y las vertientes están secas, ya no suenan.

El fuego quemó casas y las últimas montañas con bosque nativo que resistían en la zona a la desertificación, los monocultivos y la tala. Fue como una tormenta de fuego en mi interior, huracanes de fuego recorriendo mis recuerdos, adheridos al paisaje.

Muros derretidos y el bosque negro. Negras las piedras y la tierra de las montañas.

La serie de obras de *Tala*, presenta la casa y al bosque como una extensión simbólica de la madre y la Tierra. En ella, las montañas son una madre que nos alberga, nos protege y contiene con el bosque. También es el escenario de sueños y ensueños. De recuerdos y evocaciones. Y de una constante extrañeza que mira el paisaje, irreconocible.

Lagar (2015-2021)

Video Full HD, 5 minutos 7 segundos.

Acción realizada a semanas del incendio forestal en

Aguas Buenas, Región del Maule, el año 2015.

Caballo, montura, apero, tira, cincha, correas, cadenas de arado y cruz,

hecha de pinos quemados.

La morada destruida y una cierta nostalgia, de volver a estar en la casa y en el bosque al mismo tiempo, ambos cosmos y ecosistemas, como la tierra y el universo, con una atmosfera precisa, que separa su mundo interior del exterior, lo que la hace habitable para la diversidad de vida que conocemos.

La casa significa abrigo, protección, nido, concha. Es el lugar donde se crea la vida y también ella se refugia, como como diría Gastón Bachelard (2000). Arraigo según el diccionario significa fijación fuerte, firme o duradera. Arraigar significa echar o criar raíces.

Mi familia habitó en esta zona junto a un bosque de roble, pumas y culebras, desde tiempos de los que ya no hay recuerdos. La casa que aparece en el video de Lagar es la casa de mis tíos, que también se quemó, y se ubicaba cerca de las alturas de la cordillera de la costa, en una localidad llamada Aguas Buenas. A los pies del mismo cordón montañoso está la casa de La Quebrá, la casa de mis abuelas, lugar que abre y sitúa a *Cartas a Chile*.

En la serie *Tala*, las raíces están simbolizadas en la imagen del << bosque >> y la << casa >>. La casa como geografía y espacio humano, que separa su mundo interior del espacio exterior; el bosque y la huerta como geografía, ecosistema y espacio exterior, ambos interconectados en la montaña. Entre la casa y el bosque, se encuentra la dualidad entre lo propio y lo común, interior y exterior, inseparables.

Mis tíos Edmundo y Marta, hasta hace poco eran las últimas personas que vivían en Aguas Buenas. Su casa era la que habitábamos como clan, tenía una habitación con casi diez camas, y conservaba todo lo antiguo de nuestras familias. Su casa era un punto de conexión, que nos conectaba con la casa matriarca de La Quebrá y con la casa bosque, Bosque Cordillera. Era el lugar en el que habitábamos cada primavera y muchos veranos, el lugar desde donde salíamos a caminar.

Los lugares que recorrió la cruz de la performance *Lagar* son los caminos que anduve desde la infancia, caminos amarillos de robles en otoño, que hacia la primavera trasformaban la cordillera a ocres, rojos y verdes. Colores que con el paso de los años y décadas, fueron disminuyendo en pequeñas manchas entre enormes extensiones de plantaciones de pino radiata, de un verde uniforme y chillón, que volvió la tierra seca y erosionada.

En la serie, la cordillera es una gran madre elemental que nos abraza y alberga entre sus pliegues. Una serpiente mineral que antaño emanaba agua en vertientes, árboles y hierbas.

El bosque fue un portal al mundo espiritual en mi niñez, amaba las caminatas a solas, a veces me encontraba mi madre y compartíamos la contemplación. También era el lugar al que íbamos a jugar con mis primos y a recolectar con el tío Mundo Digüeñes o *Kideñes*, como les dicen por aquí a los hongos comestibles que crecían en los robles, y que desde los incendios no han vuelto a salir.

Esta dimensión espiritual que deviene de un vínculo cercano con el bosque y las piedras, se entreveé en *Tala* a través de su mirada que habita y canta al paisaje. A veces pienso que el catolicismo arrojó al cielo nuestro vínculo con otras naturalezas, y que esa visión fue la que le enseñó a mi abuela y a mi madre a santiguar. Me pregunto cómo habrán sido antes los ritos en esta ribera, la ribera sur del Maule. La pregunta vuelve tensionada por el constante arrastre de la cruz, que con los años también se ha vuelto *Una astilla en el corazón*, cuando cae el bosque en mi memoria.

El video *Lagar*, comienza con un negro de 30 segundos, en los que se oye el bosque al viento, pájaros, y a lo lejos un estero. Es una invitación a cerrar los ojos y recordar. Hasta que el sonido ambiente se va de golpe y se transforma, con la aparición sonora del fuego, como quien prende un fósforo, y la imagen de un hombre que recorre a caballo la cordillera, arrastrando con tiras y cadenas, una cruz de un pino quemado del lugar.

Tras los incendios, el gobierno de turno les dio pinos a los damnificados, para reestablecer la economía maderera en la zona, los mismos pinos que trajeron la sequía y los incendios. Y parte de mi familia, también los volvió a plantar.

Y mi tío, cada día sube y baja las montañas, atento a encontrar *Kideñes* entre los pinos que cuida.

La imagen del fuego en el bosque me invadió de tal manera como si mirara un hacha golpear a un árbol abuelo. Desasosiego. Un bozal rojo en el caballo. El hecho de arrastrar, me pregunto observando esto con la mirada tranquila, con un plano fijo, quieto, general, absorta con esta visión de muerte, de una extrañeza gris y ominoso silencio que es atravesado por el sonido del arrastre de la cruz en el paisaje.

Imágenes de Archivo en *Lagar*

Tierra en marcha (Emelco, 1966)

Que es la chilenidad (Emilio Taulis, 1939)

El Maule (Juan Carlos y Patricio Bustamante, 1983)

Video realizado con fines culturales y educativos, sin fines de lucro.

Las ciudades olvidan cuando se va de ellas el humo que viene de las montañas. El centro y el sur se quema hace décadas. Mediante políticas públicas de fortalecimiento a la industria forestal, nacidas en dictadura el año 1974 con el nombre de Decreto de Ley 701, el Estado financió con bonos y beneficios tributarios a medianos, pequeños y grandes productores de la industria forestal. 50 años después, vivimos en un contexto de devastación medioambiental y cultural tal, que afecta la supervivencia de ecosistemas.

En el video *Lagar*, la imagen de mi tío a caballo arrastrando una cruz, es interconectada con tres imágenes de archivo, vemos un hombre y un caballo arando, la huella del surco y su arrastre en la tierra. El arado atraviesa un campo junto a un estero y ciruelos en flor. Un peral en flor rodeado de una viña gruesa, que podría ser la vista desde una casa. Esto se conecta al registro posterior del incendio, de un ciruelo negro y la casa quemada. El sonido del arado abre la tierra, suena el movimiento y el peso que arrastra. El arrastre de la cruz deja una huella sutil, que se borra cuando el trumao se levanta.

El viento es un elemento que está constantemente en el video. El sonido del fuego aparece en la casa quemada y en el bosque negro.

La imagen de mi tío a caballo arrastrando una cruz no es mi tío, sino una imagen de humanidad. Me recuerda a Sísifo de Albert Camus, que tiene por condena de los dioses arrastrar y subir una gran roca por los cerros, desde donde ésta volverá a caer por su propio peso, y entonces Sísifo debe regresar a la parte baja de la montaña para volver a cargar la roca hasta lo más alto, y así eternamente.

En Lagar el fuego no se ve pero se escucha, se siente sobre y bajo la tierra.

Tala, serie de obras sobre el bosque tiene una obra hermana, llamada *Desierto Verde*.

La primera osada y experimental, la segunda más narrativa, a la vez que imprecisa y evocadora. Ambas, nacen con la performance *Lagar* el año 2015.

En la película *Desierto Verde*, tras encontrar la guitarra perdida de mi tatarabuela, recorro las ruinas de antiguas casas familiares quemadas en la Cordillera de la Costa del río Maule. Viajo en busca de mis abuelas muertas, cantoras, alfareras y curanderas campesinas, mientras los monocultivos de pino acechan con volver a incendiar las montañas, arrasando con el territorio del bosque nativo.

Desierto Verde, fotogramas.

UNA ASTILLA EN EL CORAZÓN

Con actitud enarbolada y medianamente quieta. En silencio.

La imagen sucede al interior de una industria maderera, como si fuera un árbol, o reflejo de bosque en agua de claro. Una especie más de un ecosistema que vive bajo el extractivismo maderero, pero que insiste en permanecer.

La cordillera de la costa es la más antigua de los territorios que llamamos Chile. Es la primera que emergió de la mar, *es la abuela*, y está intervenida con monocultivos de pino radiata desde la región de Valparaíso hasta la región de Los Lagos, siendo las regiones del Maule, Ñuble, Biobío y Araucanía las que sostienen las mayores áreas plantadas. Estas, como si fuesen un espejo bajo el sol, son las regiones que presentan la mayor área de incendios forestales, lo que tan solo en la temporada 2022-2023 quemó alrededor de 431410.46 hectáreas.¹

Cuando veo el estado del paisaje a mi alrededor, aparece esto que llamo *Una astilla en el corazón*; un dolor que no se va del todo y se intensifica al percibir la destrucción de nuestros territorios materiales y subjetivos, nuestras prácticas, espiritualidades y simbolismos.

Ese arrastrar de *Lagar* y esta *Astilla en el corazón* traen rumores de desarraigo. ¿Dónde está el bosque y los animales? ¿Dónde está su gente? ¿Nuestros hijos conocerán cada nombre de cerro, peñasco, claro y vergel? ¿De cada quebrada y vertiente, hongo y barro?

He visto en tres décadas la transformación del paisaje de robles, arrayanes, boldos y canelos, pumas y culebras, a un desierto verde pino, y como un eco, al mismo tiempo en la radio y la prensa, nos enteramos que están asesinando a quienes protegen a la Tierra. Todo ese sentimiento puntiagudo, a veces llega por la espalda, como a Catrileo, como la constante violencia que siguió aplicando la policía a su familia y comunidad. Esa violencia, hasta cuándo.

Aun así, resistimos a este bombardeo de astillas de madera.

Mientras valles, bosques, ríos, montañas y comunidades son arrasados, la explotación forestal de Chile sitúa al país como uno de los principales exportadores de astillas del mundo.

¹ CONAF, Número de incendios forestales y superficie afectada a la fecha. Fuente: Sistema de Información Digital para el Control de Operaciones – SIDCO CONAF. <https://www.conaf.cl/incendios-forestales/incendios-forestales-en-chile/estadistica-de-ocurrencia-diaria/>
Consultado en mayo de 2023

Una astilla en el corazón (2021)

Performance bajo máquina chipeadora.

Video filmado a 240 fps en 4k, transferido a Full HD,

9 minutos.

Lugares: Industria maderera, Talca, Región del Maule

Cassandra, Buque japonés. Puerto de Corral, Región de los Ríos.

Tala, serie de obras sobre el bosque. Exposición El Estado de las cosas, 15ª Bienal de Artes Mediales de Santiago, curatoría Enrique Rivera. Museo de Arte Contemporáneo, Parque Forestal.

Fotografía por Ignacio Martínez.

CARTAS A CHILE

Al comienzo, una escritura flexible a través de la cual me comuniqué con las personas con quienes trabajé. En *Cartas a Chile*, esta escritura contempló cinco performances, cartografías, afiches, imagerías varias y el uso de algunos archivos audiovisuales propios y otros encontrados, así como imágenes y sonidos que trajeron el devenir de las intervenciones.

Agradezco profundamente Elías Adasme, quien me autorizó y apoyó para realizar estas Cartas, que citan su obra "A Chile", adaptando sus cinco actos. Las mismas acciones o performances fueron fotografiadas de forma análoga a color, manteniendo ciertos encuadres, que conforman una especie umbral entre ritos, un portal y punto de encuentro entre diversos tiempos y lugares, que une estos dos gestos a la vez.

En el montaje del video, esta idea - escritura - estructura, va adquiriendo su forma final y se va modelando con la experiencia de performances, azares, sentires e investigaciones, que desarrollamos como una escalera en espiral o serpiente, que se instala y ensambla por partes en el proceso de edición, en el que nos comunicamos como en una danza en espiral con la montajista. Es así como apareció el color rojo, por ejemplo, y se reordenaron las cartas, cuál iba primero y cuál después, como si de una tirada de cartas del tarot se tratase.

Esta es la metodología que disfruté al trabajar, como si construyéramos una escultura colectiva en la que diversos especialistas aportan su visión. Veo en las intervenciones en ecosistemas y en el montaje del video el ensamblaje de todas las acciones y materialidades, creados y recolectados, es en ese momento cuando la instalación de la idea, se vuelve puma, serpiente o árbol, con detalles y contornos que nacen de reuniones abiertas, transdisciplinarias e interreinos; ritos con vacíos y llenos, tiempos y movimientos, en una danza polisémica, sin apuntar al desarrollo de un conflicto central, sino que a través de un trabajo colectivo dirigido con pensamiento vegetal y ramificado, sin cerebro centralizador ni totalizante, como si fuera parte del robledal al cual dedico estas cartas.

Cartas a Chile fueron creadas de la forma más respetuosa posible, dando espacio a la creación del otro en cada etapa; ya sea persona, viento o canto de pájaro. Algo similar a lo que plantea la filósofa Isabel Stengers en "Brujas en estados Unidos", al hablar de "cuando Starhawk liga magia con <<poder de adentro>> ...No se trata de encontrarse con un poder que sea nuestro, sino que existe si es extraído de un *agenciamiento colectivo*, con los otros, y también con las plantas, los suelos, los

insectos, la luna y el sol, y con cosas que no hay que convertir en símbolos de algo trascendente, sino para pensar en cosas (thinking-in-thinks).”²

Las cartas, germinaron en un clima atravesado por un gran estallido social contra la precarización de la vida, que buscaba condiciones de vida dignas, y que llevó a la escritura de una nueva propuesta de Constitución, contexto al que se sumó la pandemia, que supuso una readecuación y control de todos los niveles de la vida y del cuerpo.

Cartas a Chile fueron realizadas en una casa de adobe y un bosque nativo quemado, en predios e industrias forestales, en una plaza y un puerto, en un momento país marcado por la escritura de la Propuesta de Constitución del año 2021 y 2022, de la mano de personas electas democráticamente, entre las cuales había representantes de pueblos indígenas y movimientos sociales. Proceso que en principio fue presidido por Elisa Loncón, y sus palabras de ternura y cuidado hacia la vida también se filtran en estas cartas.

Las cartas observan, cobran vida, crecen y son permeadas por su medio ambiente, por la luz y los elementos de las estaciones, también por los sonidos. Se oye el discurso de apertura de la Convención, al tiempo, otros audios de prensa nacional e internacional, que hablan de la devastación de los territorios y de la matanza de personas que defienden ecosistemas. También usamos archivos encontrados, fragmentos de imágenes y sonidos de documentales y ficciones, que al darles un nuevo orden, cercanía, distancia o duración con otros elementos, generan un nuevo sentido de comunicación.

A través de la alquimia de todos estos elementos, comparto y ensayo prácticas que no requieran un texto para dar a entender las obras, quisiera llevar a lxs espectadorxs a sensaciones diversas, a un entendimiento que viene del sentir, en una conversación sin intermediarios.

²Isabelle Stengers, Recuerda que soy Medea. Y otros escritos sobre magia, ciencia y política. Ensayo Brujas en Estados Unidos, << Un autre visage de l’Amérique?>> Femmes, magie et politique, 2005. Traducción por D. Milos. Editorial Saposcat, 2022, Santiago

I. Casa de mis abuelas. La Quebrá, comuna de Constitución, Región del Maule.

II. Proyección sobre cuerpo.

III. Predio forestal Arauco, Comuna de San Javier, Región del Maule.

Un principio importante que debe
contener la Nueva Constitución,

IV. Bosque quemado que reverdece. Las Piedras Altas, comuna de Constitución, Región del Maule.

V.

Planta Licancel, Celulosa Arauco y Constitución, Licantén, Región del Maule.

Planta Constitución, Celulosa Arauco y Constitución, Constitución, Región del Maule.

Forestal Arauco, Chillán, Región de Ñuble.

Celulosa Arauco y Constitución, San Pedro de la Paz, Concepción, Región del Biobío.

Puerto de Lirquén, Penco, Región del Biobío.

CMPC Pulp Planta Pacífico, Collipulli, Región de la Araucanía.

Plaza de Armas, Temuco, Región de la Araucanía.

Cartas a Chile (2021)

Performance, cartografías, afiches, video y políptico fotográfico.

Inspirada en la obra "A Chile" de Elías Adasme Apablaza.

Políptico fotográfico, 5 paneles de 170 x 110 cm. Fotografías 35 mm Cristina Daza.

Video filmado en 4k, transcodificado a Full HD, 17 minutos 51 segundos.

Fotografía Valeria Fuentes e Ignacio Martínez.

Tala, serie de obras sobre el bosque. 15ª Bienal de Artes Mediales de Santiago. MAC, Parque

Forestal. Fotografías por Benjamín Matte e Ignacio Martínez.

LUGARES DE INTERVENCIÓN / OCTUBRE 2021

CMPC Pulp Planta Pacifico, Collipulli, Región de la Araucanía

Celulosa Arauco y Constitución, San Pedro de la Paz, Concepción, Región del Biobío

Plaza de Armas, Temuco, Región de la Araucanía

Forestal Arauco, Chillán, Región de Ñuble

Planta Constitución, Celulosa Arauco y Constitución, Región del Maule

Planta Licancel, Celulosa Arauco y Constitución, Licantén, Región del Maule

Puerto de Lirquén, Penco, Región del Biobío

Puerto de Lirquén, Penco, Región del Biobío

CARTOGRAFÍAS, AFICHES Y ARCHIVOS

NO ES INCENDIO ES

TALA

TALA

TALA

TAL

Afiche diseñado por Patricio Bascuñán.

MAPA DE CHILE

Simbología

Temporada Incendio (años)

- 2010-2011
- 2011-2012
- 2012-2013
- 2013-2014
- 2014-2015
- 2015-2016
- 2016-2017
- 2017-2018
- 2018-2019

Area afectada Incendio (Ha)

- 0 - 972
- 972 - 3008
- 3008 - 11656
- 11656 - 46490
- 46490 - 409813

FUENTE
Incendios Forestales Conaf

MAPA DE CHILE

Simbología

- Bosque nativo
- Plantación forestal
- Incendios 2010 - 2019

FUENTE
Catastro Vegetación Conaf
Incendios Forestales Conaf

Cartografías anteriores por Carlos Busquets.

En las tres primeras cartas, las imágenes son la expresión de una especie de devastación y resistencia, que va desde la quemadura a la cicatriz. El espacio íntimo, interior y social devastados. La casa, la memoria y la Tierra.

La tercera carta habla del fuego repetitivo, que cada verano nos tiene de cabeza, amarrados de los pies por una cuerda a un pino, que temporada a temporada, nos vuelve a quemar la misma herida. Y cuando no es fuego, es sequía.

En ella, la intervención fue realizada un día de invierno, en un predio de una gran industria forestal, con un mapa de Chile que contenía los incendios de una decena de veranos, en busca de la lluvia en la cordillera de la costa.

Quería que la lluvia cayera en esta imagen, que sus aguas la recorrieran, atendiendo a un llamado de subjetividad.

III. Predio forestal Arauco, Comuna de San Javier, Región del Maule.

La cuarta carta propone imaginar la regeneración del paisaje, en un contexto en que “Gaia apunta a la tierra” como diría la filósofa Isabel Stengers (2020), título de un ensayo que abre con la siguiente cita a Bruno Latour:

*Con el dedo, Gaia
Simplemente designa
A la Tierra.*

“Pero Gaia no designa a un planeta, sino que es la singularidad de este planeta. Marte es un desierto frío; Venus un infierno tórrido y corrosivo, con una atmosfera densa cargada de ácido sulfúrico; ni si quiera las sondas enviadas hasta allá para recolectar datos logran sobrevivir mucho tiempo. La Tierra en cambio, *es habitable*.

Este sistema singular recibió un nombre propio, *Gaia*, o más bien un sobrenombre reservado para los cercanos, pues los especialistas no pueden olvidar que fue bautizada así por James Lovelock, hace unos cincuenta años, al dramatizar su singularizar y vincular el hecho de que este planeta es habitable porque está habitado. ...La composición química de la atmosfera de la Tierra, por su parte, es un escándalo termodinámico. Algo le permite desafiar las probabilidades, y ese algo, propuso Lovelock, son los seres vivos.

Pero Gaia no es solo el nombre de una representación científica. No describe, no designa, apunta. Y alerta sobre una posibilidad amenazante. ...La inminente alteración de un régimen climático con que los humanos y sus contemporáneos, los demás habitantes de esta Tierra, contaron durante decenas de miles de años. No es el final de la vida en la tierra, está claro, pero sí el final de este mundo que habitamos”³

En la quinta carta, llevamos afiches fotográficos de las cuatro performances antes descritas, a muros de predios, industrias, una plaza y un puerto, llevadas al viento, entregadas a su suerte, en un llamado a la acción que traspasa el sonido de las marchas.

³ Isabelle Stengers, Recuerda que soy medea. Y otros escritos sobre magia, ciencia y política. Ensayo Gaia apunta a la Tierra. << Du doigt, Gaia désigne la Terre, tout simplement?>>2020. Traducción por D. Milos. Editorial Saposcat, 2022, Santiago

Durante las intervenciones en industrias forestales con alta seguridad, estaba esa sensación de alerta similar al que pone el estallido de bombas lacrimógenas y gases pimientas. Sonidos que en el video llegan fuera de campo, junto a cacerolazos y gritos que se entremezclan con extractos de percusiones de “La hora de los Hornos” de Fernando Solanas (1968), película argentina icónica del cine político latinoamericano, que se oye e intensifica hacia al final, cuando intervenimos una industria forestal en la región de la Araucanía.

Los archivos sonoros e imágenes que ocupamos en el video de *Cartas a Chile*, son interconexiones a diversas épocas que recorren estas cartas, como si se tratase de un viaje por el tiempo que revisa una cartografía de la mirada, compuesta de un paisaje interior y exterior. Los archivos son los que escribo a continuación, y fueron ocupados con fines culturales y educativos, sin fines de lucro:

Tierra en Marcha, Producida por Emelco y la Corporación de la Reforma Agraria, 1966.

Fauna Chilena (piloto), Fernando Balmaceda, fecha desconocida.

Chile Visión en Colores, Lata 17 Roberto Gerstmann, 1932.

Chile Central, Lata 12 Roberto Gersmann.

El Maule, Patricio y Juan Carlos Bustamante, 1983.

No nos trancarán el paso, Guillermo Cahn, 1972.

La hora de los hornos, Fernando Solanas, 1968.

Elisa Loncon, “Discurso de Apertura Pleno Nº 35”, *Convención constitucional*, 26 de octubre de 2021.

Alejandro Vega, “Las Sospechas tras la muerte de Macarena Valdés”, *Chilevisión Noticias*, 15 de mayo de 2018. “Chile: peritajes confirman que Macarena Valdés fue asesinada”, *TeleSur tv*, 22 de agosto de 2019.

“La vuelta al mundo: Latinoamérica y el desangre de líderes ambientales en 2019” *France24*, 13 de noviembre de 2020.

“Berta no se murió, Berta no se murió, Berta se hizo millones, se hizo millones Berta soy yo”.

Colombia informa, twitter, 5 de noviembre de 2021, marcha por Cop26.

MEDITACIONES

“Desprendiéndonos de nuestra insulsa prudencia,

Desde ojos rasgados

Nos deslizamos

Hacia la naturaleza

—esa furiosa pornógrafa”

Mina Loy “Love Songs” (1915-1923)

Tala y *Desierto Verde*, son obras con alma vegetal. A veces me siento unida a un bosque de una zona cordillerana, como un árbol más que viaja por las raíces de un viaje interior, en una dimensión de experimentación con la memoria y el paisaje que lo rodea, que conecta a otras raíces, hongos, objetos y materialidades fílmicas y digitales, que al vincularlas dibujan un camino trazado tanto por un recorrido por las montañas, campos y quebradas, como por el hilo de las performances en *Tala*, y el hilo de una voz en off en *Desierto Verde*.

Dos partes de una misma subjetividad, que también se reescribía a medida que recorríamos la cordillera, las casas y el bosque en performances, rodajes, en el montaje y la postproducción, donde el camino se expandía aún más ante el encargo de composiciones sonoras y el hallazgo de archivos.

Una reflexión sobre la relación entre la imagen-acción-sonido-palabra-sentimiento, donde los temas centrales son el bosque y el arraigo (simbolizado en las casas), la cultura campesina y la producción desmesurada de la industria forestal que destruye las montañas y centenares y centenares de árboles y ecosistemas.

En ambos trabajos, el << tiempo >> se presenta en fragmentos interconexos, coexistentes a su vez con otros tiempos y espacios del paisaje, imágenes que al ponerlas en contacto con archivos encontrados de otras épocas y formatos, abren sensaciones. Tanto en *Tala* como en *Desierto Verde* una subjetividad femenina transita por huellas en la cordillera, por caminos de los que emergen recuerdos y narrativas poéticas.

En ellas, la dimensión de la << memoria >> es abordada desde un recorrido impreciso: entremezclando recuerdos y vestigios, a veces claros, otras veces vagos, con imaginerías y también algunos fragmentos de imágenes y sonidos ausentes. En este cause, el montaje es un fractal en el

que es mayor el poder de lo sugerido que de lo dicho. Construye un viaje sin linealidad temporal, presenta una subjetividad en que las imágenes del presente dialogan con imágenes del pasado y con imágenes de ficciones poéticas y futuros posibles, a veces entretrejidas por un hilo de voz, otras por la atmósfera del viaje interior o exterior con el paisaje, donde el diseño sonoro es una piel terrestre.

La dimensión << poética >> nace de esta simbiosis, en permanente cambio y movimiento, indómita, se manifiesta en conexiones entre el paisaje, ritos, agua, fuego, aire, tierra; materialidades y objetos propios de la cultura local, como por ejemplo la cruz y el arado.

Muros de adobe, árboles y piedras; alquimias que al ponerlas cerca o lejos de otras imágenes del presente o del pasado, reciben un poder nuevo de comunicación.

Esta magia es la que me gustaría explorar en las artes, las que mezclan materialidades, elementos, lenguajes, ecosistemas y vivencias, que al ponerlas en contacto crean prácticas de encantación, como apunta Giordano Bruno en su libro *Sobre la magia* (escrito al rededor del 1570).

Bosque, magia y política. *Tala y Desierto Verde* ensayan imaginerías y ensoñaciones de un bosque selva. Polisémicas, las imágenes y sonidos dialogan en reuniones abiertas con el paisaje, tras la devastación del ecosistema por los incendios.

Con el tiempo, ambas en sus caminos rituales, me llevaron hacia proyectos de regeneración del paisaje, escrituras, esculturas totémicas, cantos y videos, que son parte de los proyectos *Agua Ven*, *Serpiente de piedra transparente e Invocación*.

Tal vez, como escribió Raúl Ruiz: “De eso estamos hablando: de ese llamado dirigido a nuestros antepasados, que llegan envueltos en su película invisible; de ese viaje por el más allá, ya sea el nuestro o el de los mundos animal, vegetal y mineral; y de ese regreso a nuestro mundo por caminos inexplorados.”⁴

⁴ Ruiz, Raúl. “Poéticas del cine”, p.100, UDP, 2013.

Al bosque.

BIBLIOGRAFÍA

Mistral, Gabriela. La media noche, Editorial Sur, 1938.

Ruiz, Raúl. Poéticas del cine. Ediciones Universidad Diego Portales, 2013.

Bruno, Giordano. De la magia, Editions Allia, 2014.

Tarkovski, Andrei. Esculpir en el tiempo, Ediciones RIALP, 1991.

De Lauretis, Teresa. "Repensando el cine de mujeres. Teoría estética y feminista" pág. 256, Traducción anónima, sin fecha, obtenida en http://www.debatefeminista.cieg.unam.mx/wp-content/uploads/2016/03/articulos/005_22.pdf. Texto original en Technologies of Gender: Essays on Theory, Film, and Fiction de Teresa de Lauretis, Indiana University Press, 1988.

Astruc, Alexandre. Nacimiento de una nueva vanguardia: la «Caméra-stylo» en Textos y manifiestos del cine en Historia del cine universal II, Cátedra de Javier Naudeau., Madrid, 1989.

Rancière, Jacques. El espectador emancipado. Manantial, 2010.

Provitina, Gustavo. El cine ensayo: La mirada que piensa. La marca editora, 2014.

De Lucas, Gonzalo. "You're my second chance!" Composición política de la imagen en Sans Soleil. (Chris Marker, 1982). Citado en La Zona Marker de Ricardo Green e Iván Pinto (Editores). Ediciones FIDOCs, 2013.

Bachelard, Gastón. Poéticas del espacio. Fondo de cultura económica, 2000.

El Agua y los sueños, ensayo sobre la imaginación de la materia. Fondo de cultura económica. 1978.

Le Guin, Ursula. El nombre del mundo es bosque, 1972. Ediciones guerra civil planetaria.

Mancuso, Stefano. El futuro es vegetal. Título original: Plant Revolution. Le piante hanno già inventato il nostro futuro. Galaxia Gutenberg, 2017.

Stengers, Isabel. "Recuerda que soy Medea. Y otros escritos sobre magia, ciencia y política." Traducción por D. Milos. Editorial Saposcat, 2022, Santiago.

Deren, Maya. "Meshes of the afternoon" (1943)

Ana Mendieta, Serie "Silueta" (1973-1980)

Adasme, Elías. "A Chile" (1979-1980)

Downey, Juan. "Video Trans Americas" (1976)

Akerman, Chantal. "News from home" (1977)

Mulvey, Laura. "Riddles of the Sphinx" (1977)

Beuys, Joseph. "7000 robles" (1982)

Borden, Lizzie. "Born in Flames" (1983)

Mallet, Marilú. "Diario inacabado" (1984)

Sokurov, Aleksandr. "Elegía de un viaje" (2001)

Ruiz, Raúl. "La recta provincia" (2007)

Liang, Zhao. "Behemoth" (2015)

TALA

SERIE DE OBRAS SOBRE EL BOSQUE

ESCRITA Y DIRIGIDA POR

MELIZA LUNA VENEGAS

PRODUCIDA POR

ISABEL ORELLANA GUARELLO

PERFORMANCE

MELIZA LUNA - EDMUNDO CANCINO - SILVANA ORÓSTICA

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

VALERIA FUENTES - CRISTINA DAZA - IGNACIO MARTÍNEZ - ANDRÉS MARTINOLI

FOTOGRAFÍA FIJA

CRISTINA DAZA - THOMAS WOODROFFE - DIEGO MILOS

DISEÑO GRÁFICO

PATRICIO BASCUÑÁN

CARTOGRAFÍA

CARLOS BUSQUETS

ASISTENCIA DE ARTE

ÁLVARO ROJAS - ANOUK AGUILÓ

MONTAJE

MACARENA ORTIZ

ARCHIVO

MIRANDA MUHR - MACARENA ORTIZ - MELIZA LUNA

DISEÑO DE SONIDO Y MEZCLA

PABLO PINTO

MÚSICA ORIGINAL

SANTIAGO JARA

VOZ OFF

MARTA CÁCERES

SONIDO DIRECTO

MARTÍN FROIS

POSTPRODUCCIÓN DE IMAGEN

IGNACIO MARTÍNEZ

ASISTENCIA DE PRODUCCIÓN

JAVIERA CORDERO - SILVANA ORÓSTICA

ESCANEADO

THOMAS WOODROFFE - CRISTINA DAZA

CATERING

MARTA CÁCERES - ERNESTINA CANCINO

IMÁGENES Y SONIDOS DE ARCHIVOS

CHILE VISIÓN EN COLORES, ROBERTO GERSTMANN, LATA 17, 1932.

CHILE CENTRAL, ROBERTO GERSTMANN, LATA 12, FECHA DESCONOCIDA.

¿QUÉ ES LA CHILENIDAD?, EMILIO TAULIS, 1939.

TIERRA EN MARCHA, PRODUCIDA POR EMELCO Y LA CORPORACIÓN DE LA REFORMA AGRARIA, 1966.

LA HORA DE LOS HORNOS, FERNANDO SOLANAS, 1968.

NO NOS TRANCARÁN EL PASO, GUILLERMO CAHN, 1972.

EL MAULE, PATRICIO Y JUAN CARLOS BUSTAMANTE, 1983.

FAUNA CHILENA (PILOTO), FERNANDO BALMACEDA, FECHA DESCONOCIDA.

LAS SOSPECHAS TRAS LA MUERTE DE MACARENA VALDÉS, POR ALEJANDRO VEGA, CHILEVISIÓN NOTICIAS, 2018.

CHILE: PERITAJES CONFIRMAN QUE MACARENA VALDÉS FUE ASESINADA, EN TELESUR TV, 2019.

LA VUELTA AL MUNDO: LATINOAMÉRICA Y EL DESANGRE DE LÍDERES AMBIENTALES EN 2019, EN FRANCE24, 2020.

DISCURSO DE APERTURA PLENO Nº 35, ELISA LONCON, CONVENCION CONSTITUCIONAL, 2021.

“BERTA NO SE MURIÓ, BERTA NO SE MURIÓ, BERTA SE HIZO MILLONES...”, COLOMBIA INFORMA, MARCHA POR COP 26, 2021.

VIDEOS REALIZADOS CON FINES CULTURALES, SIN FINES DE LUCRO.

CARTOGRAFÍA

CATASTRO DE USO DE SUELOS Y VEGETACIÓN POR REGIONES DE CHILE. CONAF.CL, IDE.CL, LEY DE TRANSPARENCIA, 2021.

CATASTRO DE INCENDIOS ENTRE 2010- 2011 HASTA 2018- 2019, CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL - CONAF. 2021.

AGRADECIMIENTOS

MARTA HORMAZÁBAL, EDMUNDO CANCINO, ERNESTINA CANCINO, ELÍAS ADASME, NELSON VARGAS, JUAN ROJAS,
NANO MONROY, JONATHAN ROJAS, CÉSAR VALLEJOS, DANIELA SOTO, VALENTINA ORTIZ, ANDREA GUTES, BRUNO ROJAS, MANUELA

THAYER, THOMAS WOODROFFE, RAMIRO PLAZA, YOVANNY DÍAZ, CAROLINA MOSCOSO.

UNA PRODUCCIÓN DE

ARAUCARIA CINE - VESTIGIO CINE

CON EL APOYO DE

FONDART NACIONAL, CONVOCATORIA 2021

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO

COLABORAN

PEJEPERRO FILMS - LABORATORIO DE CINE CRONOFOTO