

Universidad de Chile
Facultad de Artes
Departamento de Artes Visuales

“Presencia-Ausente”

MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL DE
PINTORA

PAMELA ALEJANDRA BRIONES PÉREZ

PROFESOR GUÍA
FRANCISCO SANFUENTES

Santiago de Chile
2017

“Todas las imágenes verdaderamente poéticas tienen un aire de operación espiritual”

Gaston Bachelard

AGRADECIMIENTOS

A mi familia, por darme su apoyo incondicional y acompañarme en todo este proceso

A Cesar Osorio, que me guío y apoyo desde un inicio en esta carrera de artista, aunque ya no esté presente en cuerpo, se encuentra siempre en mis recuerdos

A mi profesor guía Francisco Sanfuentes, Universidad de Chile

A Carlos Damacio, un profesor siempre presente, muy comprometido y preocupado del aprendizaje de sus estudiantes

A Eladio Ramírez Navarrete, guardaparques que ha dedicado su vida a la conservación de esta hermosa especie

A Emerson Ortubia, por acompañarme en este proceso y ayudarme en la creación de la obra

A Hugo Cortés, por su ayuda en la creación de los sonidos de mi proyecto final

A Sebastián Cortés y Danitza Ortiz, que me ayudaron en la búsqueda de material para mi obra

TABLA DE CONTENIDO

CUERPO PRELIMINAR

AGRADECIMIENTOS	3
TABLA DE CONTENIDO	4
RESUMEN	5

INTRODUCCIÓN	6
---------------------	----------

CAPÍTULO UNO: Introducción al mundo del arte	9
---	----------

CAPÍTULO DOS: El proceso experimental como parte del proceso de creación	12
---	-----------

CAPÍTULO TRES: Presencia-Ausente: Proceso de creación de la obra	33
---	-----------

CONCLUSIÓN	52
-------------------	-----------

BIBLIOGRAFÍA	54
---------------------	-----------

RESUMEN

Con la intención de encontrar mi propia forma de crear realicé una serie de experimentos para trabajar el concepto de huella. Partí trabajando con tierra y con restos de cinta adhesiva (scotch), recreando el universo en la obra “Polvo de estrellas” y las fotografías de mi infancia en la obra “Huellas de mi infancia”. Posterior a estas obras, tome la recomendación de las profesoras del taller central de pintura de utilizar el scotch para rescatar el concepto de huella en elementos de la naturaleza y el espacio, en peligro de extinción. Tomando estos conceptos me inspiré en buscar un animal en peligro de extinción que representara la esencia de la huella, lo que me permitió elegir a nuestro huemul, símbolo nacional, para desarrollar este proyecto de título.

La obra a presentar es una instalación basada en una proyección holográfica animada que representa al Huemul en su condición natural, acompañada de una composición musical en viola realizada por un músico profesional, especialmente creada para esta obra. La obra trabaja el concepto de presencia ausente con la idea de que el huemul es una especie misteriosa y desconocida que está presente entre nosotros desde siempre, pero está ausente del pensamiento de los chilenos lo que está facilitando su extinción. Esta obra profundiza en la huella y además pretende crear conciencia reflexiva de nuestra responsabilidad de cuidar nuestro medio ambiente.

INTRODUCCIÓN

Los intereses personales que he ido desarrollando como artista a lo largo del tiempo son producto de todas las circunstancias, aprendizaje y experiencias que he adquirido en mi formación dentro y fuera de la escuela de artes de la Universidad de Chile.

En un inicio mis trabajos se desarrollaban de manera más inconsciente, pero con el pasar del tiempo y con las experiencias que he vivido, me fui dando cuenta que todo tenía un sentido. El concepto huella es transversal y universal, está inmerso en todo lo que nos rodea, en la historia, en nuestras experiencias, en el misterio por descubrir y en la vida cotidiana, rescatando el rastro de un suceso, que aconteció alguna vez pero que con el tiempo dejó una pequeña marca, como una imagen difusa, era un recuerdo que estaba a punto de desaparecer.

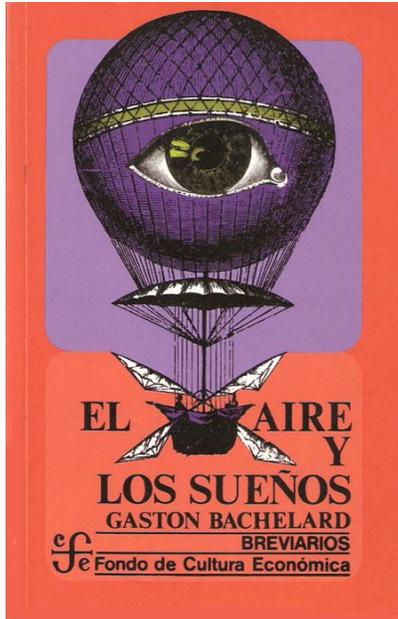
Para ejemplificar de mejor forma esta poética visual, es importante repasar los trabajos que realicé dentro de la escuela, donde hice uso de distintas técnicas y materialidades, que posteriormente y sin saberlo, confluyen en el mismo concepto de huella como es la técnica del scotch, fotografías, que guiarán todas mis obras.

En cuanto a mi proceso creativo, lo primero que realizo al momento de crear una obra es pensar en lo que me gustaría hacer observando algo que me llame la atención de lo cotidiano y que me provoque una sensación distinta que me permita reflexionar y ver con otra mirada la vida. Luego que tengo la inspiración, busco los materiales y herramientas que necesito para llevarla a cabo; comienzo conectándome con el inconsciente y experimentando con diversos materiales. La mayoría de las veces termino cambiando la materialidad que tenía pensada en un principio, para poder ser congruente con lo que quiero expresar con la obra.

Lo que más me motiva en el arte es remecer al espectador, buscando que viva su imaginación, que sienta más allá de lo que representa la obra; que se transporte a lugares imaginarios, como un sonido y olor que le recuerde un momento importante de

tu vida; como esa H muda que no se escucha, pero sin embargo está provocando una incertidumbre.

Referencias de mi obra

Uno de los filósofos que me inspira es Gastón Bachelard, interesándome en como manifiesta lo poético, estudiando por ejemplo el aire, lo aéreo como elemento fundamental de la imaginación, analizando los elementos de la vida cotidiana y de la naturaleza en su libro “el aire y los sueños”.

“Queremos siempre que la imaginación sea la facultad de formar imágenes. Y es más bien la facultad de deformar las imágenes suministradas por la percepción y, sobre todo, la facultad de librarnos de las imágenes primeras, de cambiar las imágenes. Si no hay cambio de imágenes, unión inesperada de imágenes, no hay imaginación, no hay acción

imaginante. Si una imagen presente no hace pensar en una imagen ausente, si una imagen ocasional no determina una provisión de imágenes aberrantes, una explosión de imágenes, no hay imaginación”¹

En su filosofía invita a dejarnos caer en las imágenes poéticas, para entregarnos a la imaginación creadora y de esta forma replantearnos la vida desde una perspectiva nueva, deshabitando los espacios ya establecidos. Mi obra actual “Presencia-Ausente” hace alusión al texto el aire y los sueños de Gastón Bachelard, al buscar re-significar la imagen del huemul en relación a su estado de extinción buscando inmortalizarlo en una lógica de misterio. Esto lo comparo con la “H de huemul”, h que no se escucha, pero sin embargo está presente.

¹ El aire y los sueños Gastón Bachelard, página 9

El trabajo y la reflexión que planteo en esta memoria, parte con el ejercicio de observar y analizar mis últimos trabajos realizados como estudiante de la escuela de artes. Con ellos logro hacer conexiones con mi obra actual en relación a la temática, el tipo de recurso visual y los materiales empleados.

CAPÍTULO UNO: El descubrimiento

Durante los 4 años que estuve en la escuela de Artes de la Universidad de Chile, realice diferentes trabajos que me llevaron a integrar los conceptos que estoy desarrollando en la obra final que construye esta memoria.

Mi paso por la escuela dejó varias huellas en mi quehacer profesional. En relación a lo que fue mi ingreso el primer año, me llevé una experiencia de aprender más que crear para incorporarme al mundo del arte. Uno de los talleres que más me marcó fue el taller de fotografía, donde diseñe una cámara estenopeica a mi manera con diversos compartimientos interiores los cuales me entregaban diferentes resultados fotográficos. Logré capturar fotos que estaban fuera de mi control y al mismo tiempo me entregaban la huella de lo que ocurrió en ese momento. Esas fotografías eran afectadas por la luz y por la oscuridad, debí esperar y pasar por diversos procesos para llegar a una imagen final revelada, que muchas veces no era como la que esperaba, era magia, era aleatoria, era increíble.

Fotografías en cámara estenopeica, 2011

Lo que rescato de la fotografía es que “es una pseudopresencia y un signo de ausencia”² a la vez, donde las imágenes son un acontecimiento en sí mismo disolviendo el tiempo, capturando la fugacidad, lo etéreo y la huella.

*“Las cámaras establecen una relación de inferencia con el presente (la realidad es conocida por sus huellas), ofrecen una visión de la experiencia instantáneamente retroactiva. Las fotografías brindan modos paródicos de posesión: del pasado, el presente, aun el futuro”.*³

² Susan Sontag, acerca de la fotografía, página 25

³ Susan Sontag, acerca de la fotografía, página 162

Pintura

Posteriormente cuando entré al taller central de pintura experimente con el gesto corporal y con la huella, plasmando mi existencia, utilizando preponderantemente las brochas más que los pinceles pequeños, buscando la conexión del fondo con el personaje u objeto pintado.

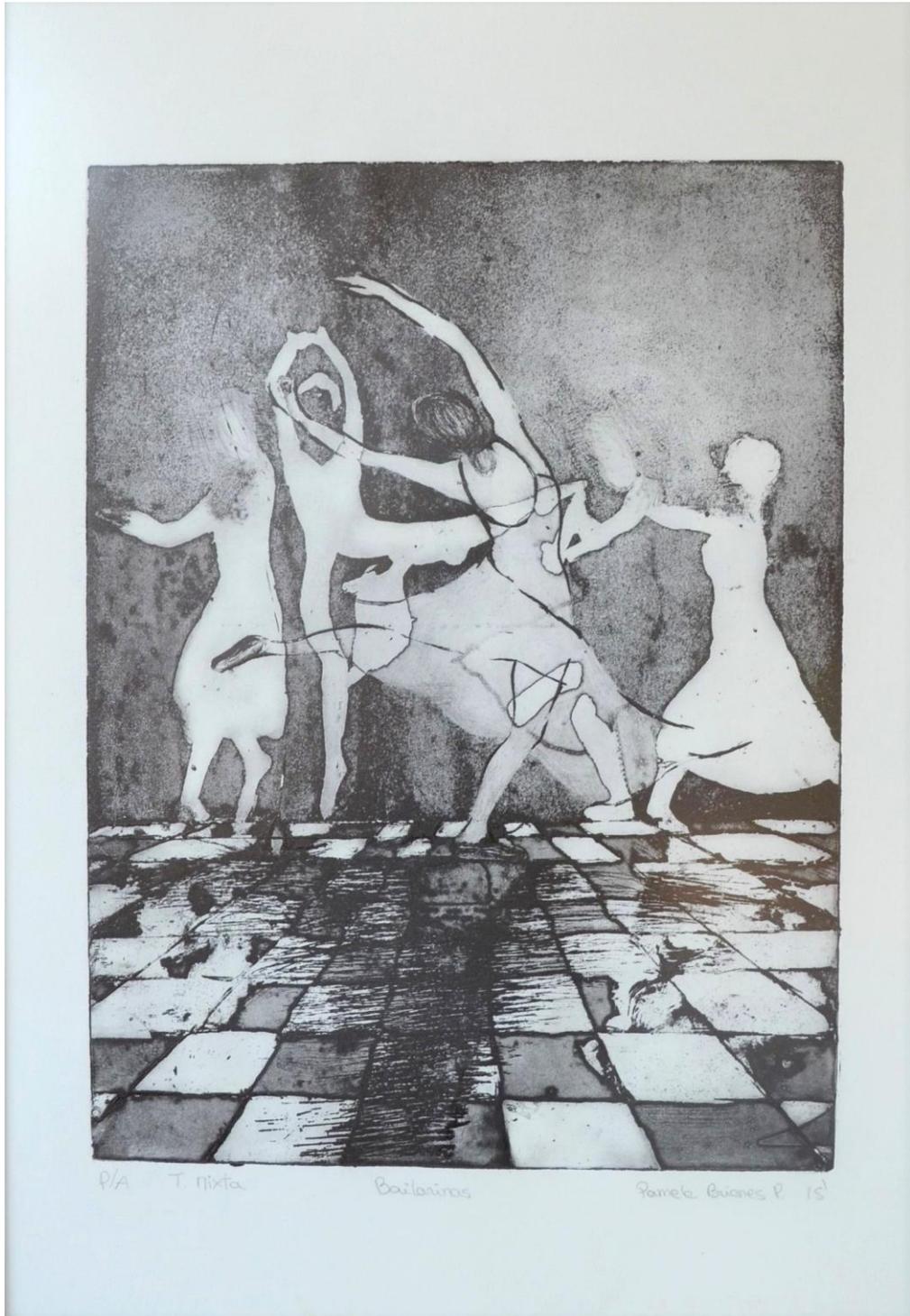
Pintura al óleo de 160x160 cm, 2014

CAPÍTULO DOS: Experimentación como proceso de creación

En el año final como estudiante de arte mi trabajo se centró en el proceso de creación de una obra. Para llevarlo a cabo realizamos un trabajo donde nos dieron el pie forzado de buscar imágenes de interés en la prensa escrita, después de esto comenzó la tarea de editar y armar escenas en relación a nuestra mirada con respecto a esas imágenes. Focalicé mi trabajo en la experimentación para responder ciertas interrogantes.

Durante el transcurso del tiempo y en la búsqueda de mis intereses, logre darme cuenta de cuales eran mis prioridades, lo cual se reflejaba en la forma en que experimentaba crear una imagen nueva. Utilizaba recortes, fotografías, colores, impresiones y escaneos, realizando superposición de imágenes en capas sobre distintos materiales mediante el uso de piroxilina, también colocando un pincel con agua sobre papel volantín para dejar la mancha sobre otro soporte. Además, use la tierra como materia de obra y videos como medio de registro.

Uno de los trabajos que marcaron lo que soy como artista visual fue mi grabado llamado "Bailarinas". Para realizarlo tomé de referencia videos de distintas bailarinas de danza contemporánea y al pintor Edgar Degas. En este grabado quise expresar el gesto y el movimiento fundiéndose con el entorno como una especie de fantasma que iba desapareciendo con el movimiento.

Gracias a mi proceso de experimentación logré darme cuenta de lo que me interesaba, encontrando interés en la huella lugar donde se generaba un misterio por descubrir,

aquello de carácter etéreo y que se conectaba con todo el entorno; hallándose entre el gesto y la mancha.

“El pensamiento de la huella no sería posible si se sitúa a partir del tiempo presente y de la lógica de la conciencia”⁴

Después de experimentar con variados materiales superpuse capas con impresiones y restos de otras imágenes, utilizando transparencias con micas y papel diamante, me interesé por el concepto “polvo de estrellas” mediante el uso de videos como forma de registro y la tierra como materia creadora de la obra.

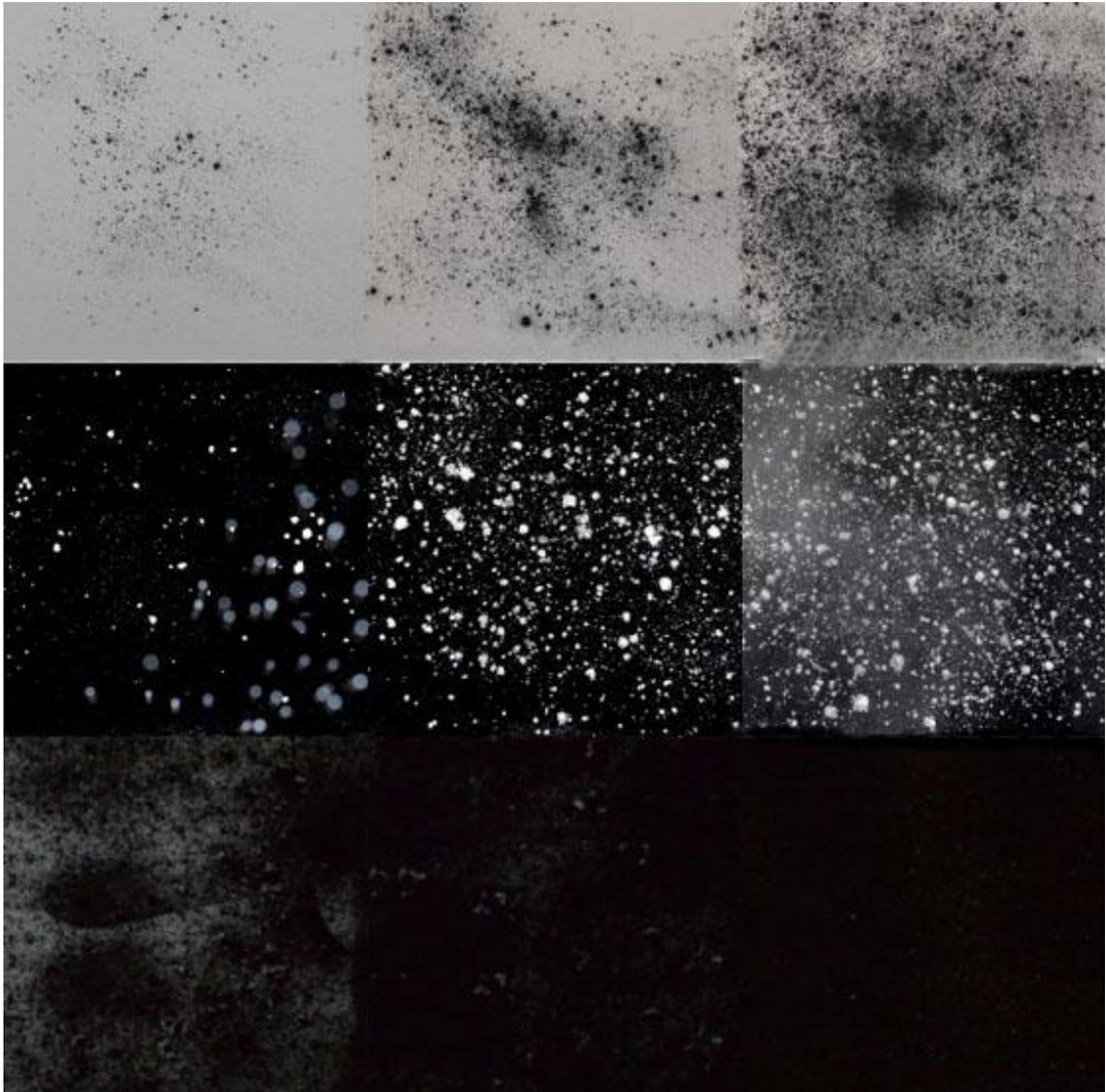
Proceso de obra recreación del universo realizada con tierra de colores, 2015

A partir de la experimentación con tierra y la recreación del universo comencé a sacar fotografías grabando videos del proceso para posteriormente guardar la tierra y borrar la obra misma, aprendiendo que desligarme de mi obra sea parte de mi proceso creativo.

Cuando trabajé la tierra experimenté el estar sujeta a cambios y descontroles, enfrentándome a desconocidos resultados. Después de esta experimentación con tierra y la grabación del proceso, comencé a detener los videos, colocando pausas en

⁴ Sigmund Freud: Tradición y herencia Activas en Jacques Derrida, Loreto Ramirez; página 8

las imágenes que me gustaban, sacando registros del vídeo para posteriormente imprimirlos.

Proceso de creación obra "Polvo de estrellas" con imágenes de video

Cuando imprimí estas imágenes se me ocurrió colocarles scotch encima para luego retirarlo y que este quedara con parte de los pigmentos de las fotografías, posteriormente realicé una composición del proceso. Me gustó mucho el resultado al reflejar un encuentro conmigo misma y con mi forma de ser, porque me entregaba una imagen más etérea conectada con la corporalidad.

Proceso de obra "Polvo de estrellas" hecha con restos de pigmentos de fotografías en scotch

Para la obra final mostré una proyección del video hecho con tierra y realice una composición donde junte todos los scotchs con restos de tinta de las fotografías, complementándolo con un texto abstracto que hace alusión a nuestra relación con el universo y el hecho de que estamos formados por la misma materia que las estrellas.

Obra "Polvo de estrellas"

Uno de los artistas que se convirtió en un referente para mis experimentos de obra es el artista Olafur Eliasson, quien expresa:

“El experimento como método no solo caracteriza mi instituto, sino que también constituye el núcleo de mis obras artísticas”, además señala “una obra de arte está relacionada con su entorno, con su presente, con la sociedad, con los determinantes culturales y geográficos. No solo estudia el mundo, sino que también puede cambiarlo”

Me siento interpelada por las palabras y la obra de este artista, puesto que mi proceso de obra es esencialmente experimental al trabajar con la experiencia, sin limitarme en cuanto a materialidad, encontrándome en una constante búsqueda superponiendo elementos, cambiando, moviéndome intuitivamente y utilizando el arte como medio para comprender la realidad.

Huellas de mi infancia

Después de todas mis experimentaciones anteriores llegué a este trabajo, indagando en mi propio recuerdo de la infancia. Desde pequeña me ha interesado la corporalidad de las cosas, sentía la necesidad de tocar incluso antes de observar, para así poder comprender y sentir la realidad, lo cual me ayudaba a recordar.

Para llevar a cabo la obra, busqué en mis álbumes familiares fotos entre los años 1990, año en que nací y 1996, año donde entro al colegio, y recopilé una serie de revistas de la época. Luego de tener las fotografías y revistas de la época, utilicé scotch y lo coloqué encima de las revistas, para posteriormente sacarlo y obtener la tinta de la revista y de esta forma ocuparla como una “pincelada”, con la cual recrear las fotografías de mi infancia sobre una mica. Estas “pinceladas” me ayudaron a seguir indagando en la pintura, desplazándola hacia un punto más gestual conectándola con la corporalidad del tocar de las manos. De esta manera analizaba la huella que consistía en ese recuerdo de la infancia construido a partir de las vivencias, aprendizajes y contextos familiares.

Proceso de obra hecha con restos de tinta de revistas en scotch

Decidí trabajar con mi infancia, porque fue una etapa llena de experimentación y descubrimientos “de echar a perder, para aprender”, época que marca lo que soy en la actualidad. Por esto realice cuatro series de cinco cajas cada una.

1° Nacimiento: Cajas de 10x15 cm iluminadas con led, las cuales fueron hechas con cartón forrado colocando la imagen en cara frontal encima de la mica, sobre ella un papel vegetal; las posicioné de manera horizontal al ser imágenes de mi grupo familiar reunido.

En esta serie no se refleja el espectador, ya que, lo importante es sólo la unión, luz y calor de mi familia.

2° Primer crecimiento: Cajas de 10x15 cm hechas con cartón forrado y cara frontal con mica e imagen, posicionadas de manera vertical, ya que son imágenes de cuerpo entero y cronológicamente van desde mi nacimiento en 1990, hasta los tres años, en 1993. En esta serie el espectador puede entrar en la obra, reflejándose en ella en tono “blanco y negro” porque es un recuerdo difuso.

A modo de explicación, utilice cartón en estas dos primeras series ya que es un elemento que sale de la corteza de los árboles, caracterizándose por ser natural, blando y frágil, además de ser maleable y tener la posibilidad de transformarse; siendo ideal para jugar. Otra característica que tiene es que necesita de protección puesto que no es tan firme como otros materiales, en este caso lo asimilo a la protección que me entrego mi familia.

3° Segundo crecimiento: Cajas de 10x15 cm hechas de metal y cara frontal con la imagen sobre el acrílico. Fueron posicionadas de manera vertical, ya que son retratos de cuerpo entero desde el año 1993 hasta 1996, año donde ingreso al colegio. Durante esa época además necesite fuerza, calor, luz y energía, lo cual transfiere, conduce y genera el metal, utilizándolo metafóricamente como un material que refleja solidez.

En esta serie el espectador entra en la obra, reflejándose a color en el metal, ya que es un recuerdo más definido en mi vida, que funciona como espejo.

4° Transición: Cajas de distribución eléctrica chuqui de 8x12 cm, con la mica e imagen en la cara frontal, posicionadas de manera horizontal, porque llama a la “reunión”. Empleé esas cajas plásticas, ya que, es un punto intermedio entre el cartón y el metal, punto intermedio que fueron mis primos y el resto de mi familia, de los cuales fui tomando otros aspectos de mi vida.

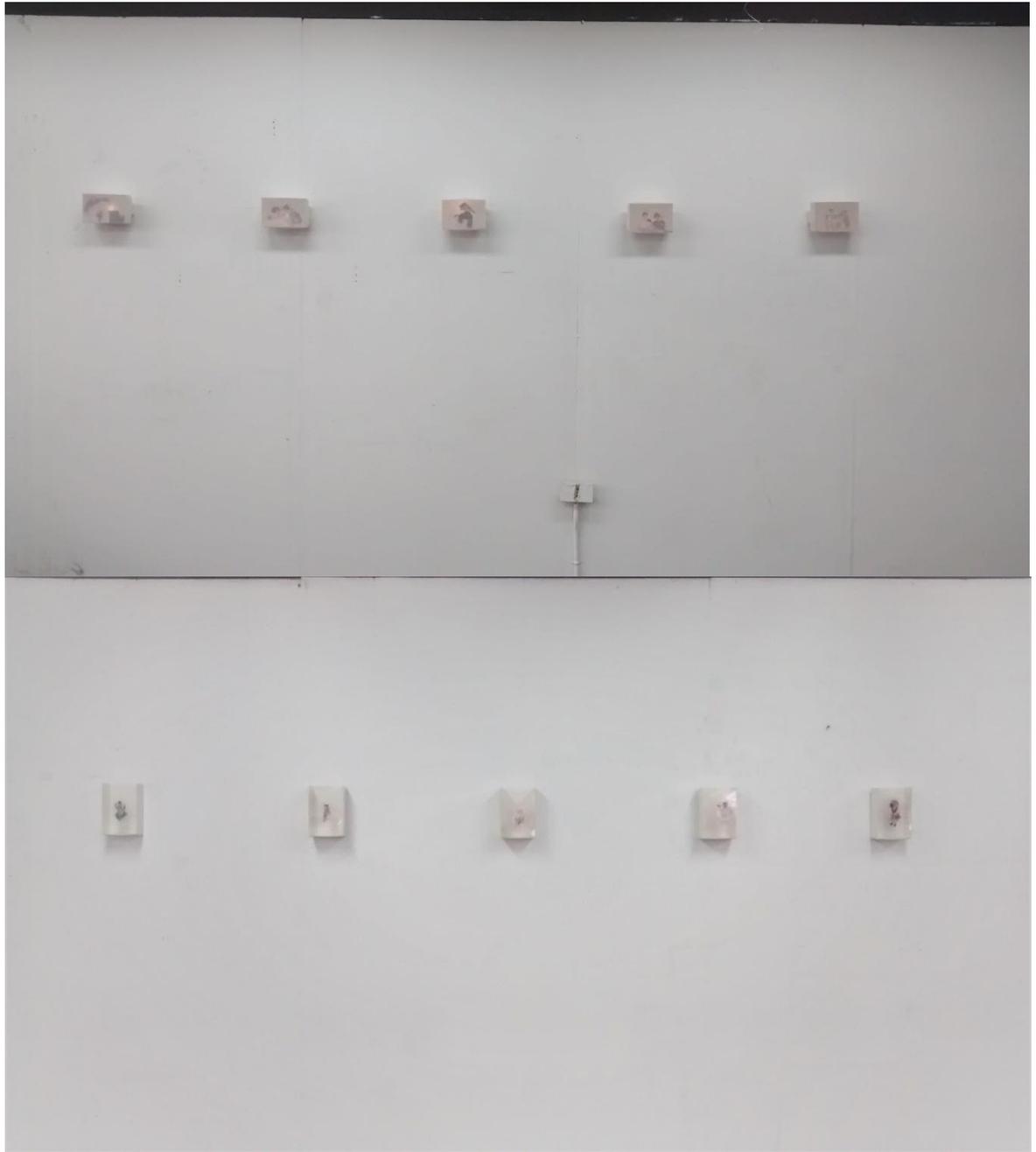

En esta serie no se refleja el espectador.

El objetivo de mi trabajo fue revivir esta etapa tan hermosa para volver a sentir, mirar, descubrir y crear con ojos de niña.

Entrega final Huellas de mi infancia

Con la obra “huellas de mi infancia” las profesoras del taller me invitaron a rescatar algo que estuviera en peligro de extinción. Este tema me interesó para continuar trabajándolo e interesarme en plasmarlo en esta memoria.

Con el scotch borraba restos de revistas de los años 1990-1996 para recrear y recordar escenas de mi infancia. El sacar pigmentos con el scotch lo asimilo al “borrar para recordar”. Estudios de varios científicos investigadores de la Universidad de Birmingham y la Unidad de Ciencias del Cerebro en la Universidad de Cambridge, co-liderados por el Dr. Michael Anderson uno de los coautores del estudio publicaron un estudio en la revista Nature Neuroscience, demostrando que nuestros recuerdos se moldean y deforman en el cerebro, que al intentar recordar cosas importantes, otros recuerdos se olvidan poco a poco, vale decir, que no son el reflejo preciso de lo ocurrido en el pasado. El acto gestual de sacar con scotch información y pigmentos difusos de revistas lo comparo con los recuerdos poco claros de mi infancia. La imagen de mi infancia que recreo a partir de la superposición de pigmentos en scotch logran formar una unidad mas coherente, pero que contiene la esencia de sus partes.

Sigmud Freud estudio el funcionamiento de la memoria en el “Blog de la pizarra mágica”, entregando importancia a la emoción y los sentimientos en el recuerdo y olvido.

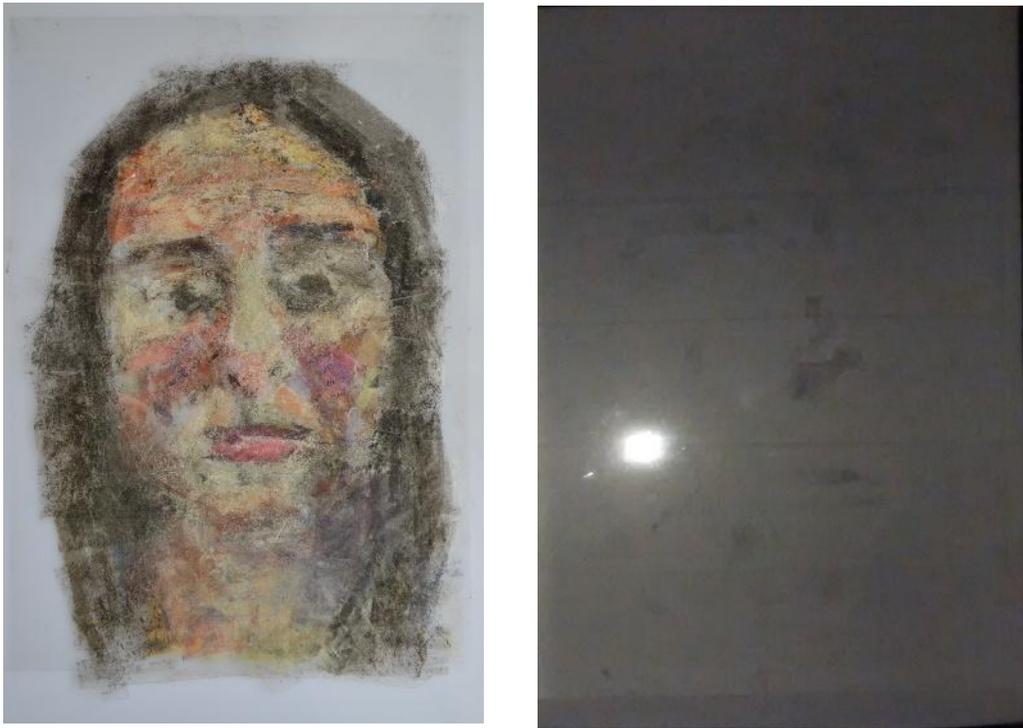
“En la pizarra mágica, el escrito desaparece cada vez que se interrumpe el contacto íntimo entre el papel que recibe el estímulo y la tablilla de cera que conserva la impresión. Esto coincide con una representación que me he formado hace mucho tiempo acerca del modo de funcionamiento del aparato anímico de la percepción, pero que me he reservado hasta ahora”⁵

Para Freud nuestras experiencias se escriben en la memoria de dos maneras: consciente vendría siendo la película superficial de la pizarra mágica e inconsciente, como huellas, en la base de la pizarra.

⁵ Freud, S.: Notas sobre la pizarra mágica. O.C. Tomo XIX. El yo y el ello, y otras obras (1923-1925) Buenos Aires/Madrid: Amorrortu, 1979

Después de todo esto, llegue a experimentar colocando scotch en mi cara, donde la imagen se podía observar solo si se aplicaba luz, de ahí vino un tema que me intereso mucho, esa especie de presencia invisible, que no se ve a simple vista, pero sin embargo está.

“La no-presencia es siempre pensada en la forma de la presencia” (Derrida, 2003)

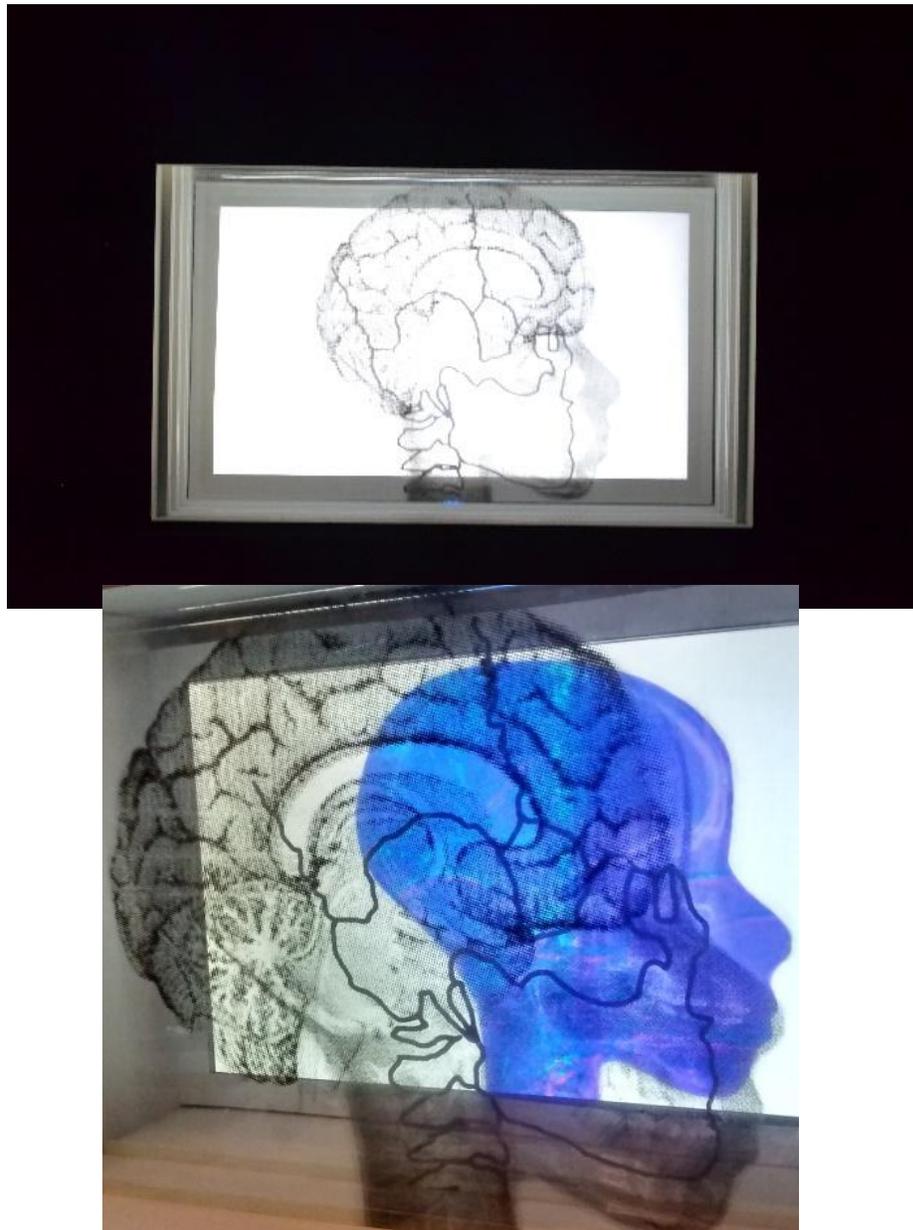
Autorretratos con scotch 2015

Obra “El cerebro”

Posteriormente con la visita a la exposición “Obsesión infinita” de Yayoi Kusama en CORPARTES, me replantee bastantes cosas. Me preguntaba el por qué tuvo tan buena acogida esta exposición, encontrando el sentido en la experiencia, en la relación que se establecía entre la obra y el espectador.

Después de asistir a esta exposición realice un trabajo en el taller de Serigrafía, en el cual trabaje con tres impresiones sobre tres vidrios transparentes que se

complementaban y detrás de ellos coloque un video que se fundía con estas tres capas de vidrios; todo esto unido daba una sensación de tridimensionalidad en movimiento.

Instalación video serigrafico

En esta obra trabajé con el cerebro y el desconocimiento de sus funciones, mezclando la ciencia con el arte para mostrar la presencia de la irrigación del cerebro en nuestro interior lo cual no se ve a simple vista desde el exterior. En esta obra logré capturar la atención mediante el uso del movimiento, usando la pantalla de un televisor como nexo entre el video creado en el notebook y los vidrios con serigrafía, empleando esta pantalla como interfaz entre el espectador y el computador representando un lenguaje cultural que conecta el ilusionismo dentro de un espacio virtual con la realidad.

En este trabajo encontré interés en las instalaciones incentivándome a generar una experiencia mediante la magia y el movimiento. Mi proceso creativo y mi vida -posterior a esta obra- se hicieron cada vez menos estáticas, estando en constante cambio buscando la interactividad.

“el arte que sobrepasa los límites y define nuevos significados es el que transformará la forma como pensamos y sentimos, en la actualidad y en el futuro”⁶.

Me di cuenta que el trabajar con scotch desde el hacer corporal con las manos me limitaba en la creación de experiencias más sensoriales, por este motivo llegué a usar la tecnología, dándome cuenta que fue muy importante como parte del proceso ya que ampliaba mis posibilidades eliminando los límites de lo tradicional y ayudándome en la creación de nuevas experiencias artísticas.

⁶ Rama Hoetzlein, ingeniero de software gráfico
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/10/121004_tecnologia_artes_y_avances_tecnicos_bd

CAPÍTULO TRES: PRESENCIA-AUSENTE

Indudablemente todo el desarrollo y el análisis de mi obra me ha entregado grandes herramientas para darme cuenta de las temáticas e intereses con que me siento identificada. De este proceso proviene mi obra “Presencia-Ausente”, que busca seguir indagando en el tema de la huella, rescatando el huemul chileno, animal que se ve amenazado y actualmente se encuentra en peligro de extinción.

Según lo expresado en el texto imágenes de un sobreviviente (Hinojosa, 2011 pag 3): El huemul es un mamífero heráldico presente en nuestro escudo nacional que ha sido por años un gran desconocido en nuestro país, cuya existencia sólo se evidenciaba por la detección indirecta de sus huellas, heces y lugares de alimentación, lo cual llevó a muchos a dudar de su existencia en la zona. El huemul parece tímido, pero no lo es, se ha puesto desconfiado con justa razón producto de la continua presión humana de la que ha sido objeto, relegándolo a zona aisladas y agrestes, desarrollando estrategias de defensa que se basan en el ocultamiento y la huida. No es un animal agresivo ni tiene las armas para serlo, pero en los lugares donde no ha tenido contacto con humanos, como en algunos parques nacionales patagónicos y reservas, es una especie tranquila que se puede acercar a las personas con cierta curiosidad.

“El huemul siempre fue el animal nativo menos visto y peor estudiado. Solo en el siglo XIX, con la llegada de exploradores y naturalistas europeos a Chile y Argentina, comenzó a ser objeto de atención”⁷.

Estas estrategias de defensa que consisten en huir y ocultarse, las busco plasmar en mi obra, utilizando el concepto de presencia ausente.

⁷ Arriba en la cordillera: Historia y visiones de la Reserva Nacional Ñuble y los esfuerzos para la conservación del huemul, página 78

Titular de La Discusión del 24 de marzo de 1996.

En su edición dominical del 24 de marzo de 1996, el periódico chillanejo tituló en portada con grandes caracteres: “NO HAY HUEMULES EN LA CORDILLERA. ¡Nadie los ha visto!”. En el texto del reportaje, firmado por el propio Director del diario de la época, Tito Castillo, se lee: “Se sigue especulando con un mito excluyendo buenos suelos fiscales que podrían destinarse a las veranadas, como se hizo durante más de un siglo”. Y agrega que “se supone que en los Nevados de Chillán existen algunos ejemplares... pero nunca han sido vistos (...)”⁸

El huemul vive en Chile y Argentina en lugares aislados del ser humano, se reproduce lentamente y quedan muy pocos, por lo que está considerado en Peligro de extinción. En Chile sus poblaciones se distribuían desde el río Cachapoal hasta el Estrecho de Magallanes; actualmente se encuentra restringido a las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. Es una especie paraguas que protege un ecosistema, permitiendo un equilibrio con el medio ambiente, el cual hoy se ve amenazado por la acción del hombre.

⁸ Arriba en la cordillera: Historia y visiones de la Reserva Nacional de Ñuble y los esfuerzos para la conservación del huemul, página 53

“Por tanto, la preservación de este animal-emblema es un asunto que ha ido de la mano con nuestra existencia como República. De ahí la importancia, más allá de las consideraciones ambientales, biológicas y de la biodiversidad, de su preservación y de relevar la historia de sus sitios de reserva natural como una obligación que incluso abarca simbólicamente nuestra identidad”⁹.

Esta amenaza al medio ambiente que no sólo está presente en el huemul, sino también en otras especies, lo quiero plasmar en mi trabajo, entregándole un simbolismo.

Gabriela Mistral señala “Menos cóndor y más huemul” en el diario El mercurio, 11 de julio de 1925.

"El huemul es una bestezuela sensible y menuda; tiene parentesco con la gacela, lo cual es estar emparentado con lo perfecto". Su fuerza está en la agilidad. Lo defiende la finura de sus sentidos, el oído delicado, el ojo de agua atenta, el olfato agudo. Él, como los cuervos, se salva a menudo sin combate, con la inteligencia que se le vuelve un poder infalible.

El huemul quiere decir la sensibilidad de una raza; sentidos finos, inteligencia vigilante, gracia. Y todo eso es defensa, espolones invisibles, pero eficaces, del espíritu”

Podría decirse que el huemul es el señero y bello animal más omnipresente en el imaginario de nuestra identidad nacional. Sin embargo, también es el menos conocido y mucho menos visto por los chilenos”.

Estas palabras de Gabriela, fueron escritas hace 92 años, pero aún siguen siendo muy actuales. Los seres humanos hemos destruido la naturaleza con el fin de satisfacer nuestras necesidades sin empatizar con el entorno natural y animal. Por ello en esta obra busco sensibilizar mediante la experiencia artística ante la extinción de esta increíble especie endémica chilena.

⁹ Arriba en la Cordillera: Historia y visiones de la Reserva Nacional de Ñuble y los esfuerzos para la conservación del huemul, página 78

En lo personal, siento un vínculo especial con los animales, con ellos establezco una conexión mágica, real y sincera. Aquí dejo una frase de Mahatma Gandhi, que me hace mucho sentido.

“Sostengo que cuanto más indefensa es una criatura, más derechos tiene a ser protegida por el hombre contra la crueldad del hombre. Debo realizar todavía muchas purificaciones y sacrificios personales para poder salvar a esos animales indefensos de un sacrificio que no tiene nada de sagrado. Ruego constantemente a Dios para que nazca sobre esta tierra algún gran espíritu, hombre o mujer, encendido en la piedad divina, capaz de librarnos de nuestros horrendos pecados contra los animales, salvar las vidas de criaturas inocentes y purificar los templos”¹⁰

¹⁰ Acerca del sacrificio de los animales, Mahatma Gandhi

En búsqueda del huemul

Lo primero que hice para comenzar a crear la obra fue recopilar imágenes, videos, información de la web y libros, después empecé a hacer experimentos con diversos materiales.

Realizado a partir de imágenes de distintos huemules en scotch

El proceso de búsqueda del huemul comenzó con un viaje a Concepción dónde me dirigí a conversar con Alberto Bordeu director regional de CONAF Biobío quien me entregó libros con información de la historia del huemul y de los esfuerzos que han realizado para conservarlo. Posteriormente fui en búsqueda de

un Huemul a la Reserva Nacional de Ñuble, donde hablé con la encargada quién me dijo que la reserva estaría cerrada por las condiciones climáticas hasta noviembre, pero me entregó la dirección de Eladio Ramirez, el guardaparques que ha dedicado su vida a la conservación del Huemul. Con la preocupación de dejar una marca de mi paso por su hábitat, realicé un homenaje en el paisaje de un huemul dibujando su cuerpo con una rama que encontré en el lugar para luego pintarlo con pigmentos provenientes de la tierra, grabando todo este proceso. El video fue un método de registro de la intervención que desarrollé del huemul, el cual terminaría desapareciendo en medio de la nieve, lluvia y la vida en la naturaleza.

Dibujo hecho con una rama que encontré en el lugar y pintado con residuos de condimentos que provenían de la tierra

Eladio me contó de su experiencia, para él poder ver un huemul es un “amuleto de la suerte” que pocos han tenido la posibilidad de experimentar, esto me llamo la atención y lo quise representar en mi proyecto de título, además tenía el contacto de Danitza Ortiz quien me envió heces y un molde en yeso de la pisada del huemul.

Huellas de pisadas de Huemul

Heces de Huemul adulto recolectadas el 17/03/2016 en el sector de Monte Alto en la Reserva Nacional de Ñuble

Posteriormente me leí el libro "El aire y los sueños" de Gastón Bachelard, el cual me incentivo a trabajar con el elemento aire con las frases:

"Todas las imágenes verdaderamente poéticas tienen un aire de operación espiritual"
¹¹, *Lo inmoral en nosotros es el movimiento, más que la sustancia: "El movimiento puede cambiar, pero no puede morir"* ¹²

¹¹ El aire y los sueños Gastón Bachelard página 56

¹² El aire y los sueños Gastón Bachelard página 63

Mlle Geneviere Bionques (introducción a las poesías): El éter, el alma del mundo, el aire sagrado, es el “aire puro y libre de las cimas, la atmósfera de donde descienden hasta nosotros las estaciones y las horas, las nubes y la lluvia, la luz y el relámpago; el azul del cielo, símbolo de pureza, de altura, de transparencia, es, como la noche de Novaliz, un mito polivalente” ¹³

Esta cita de Mlle presente en el libro de Gastón hace alusión a que el elemento aire es el elemento que nos mueve y mantiene vivos, es el alma de todos los demás elementos del agua, el fuego, la tierra. Producto de eso quise que el huemul fuese una especie omnipresente como el aire.

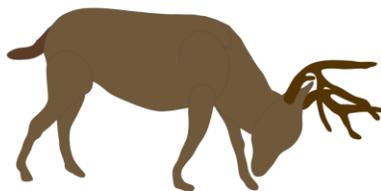
Referencias de esta obra

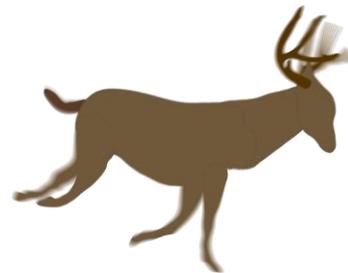
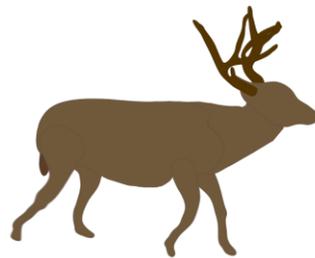
Para esta obra tome como referencia La princesa Mononoke de Hayao Miyazaki, una película de animación japonesa de

1997. Ambientada en el Japón medieval centrada en la lucha entre los guardianes sobrenaturales de un bosque y los humanos que necesitan sus recursos. El espíritu del bosque y su representación en la película es el mentor de mi obra y lo comparo al Huemul chileno, un animal que protege nuestro ecosistema, pero que ha quedado desplazado y actualmente se ve en peligro de extinción producto de diversas circunstancias que han dañado su habitat natural.

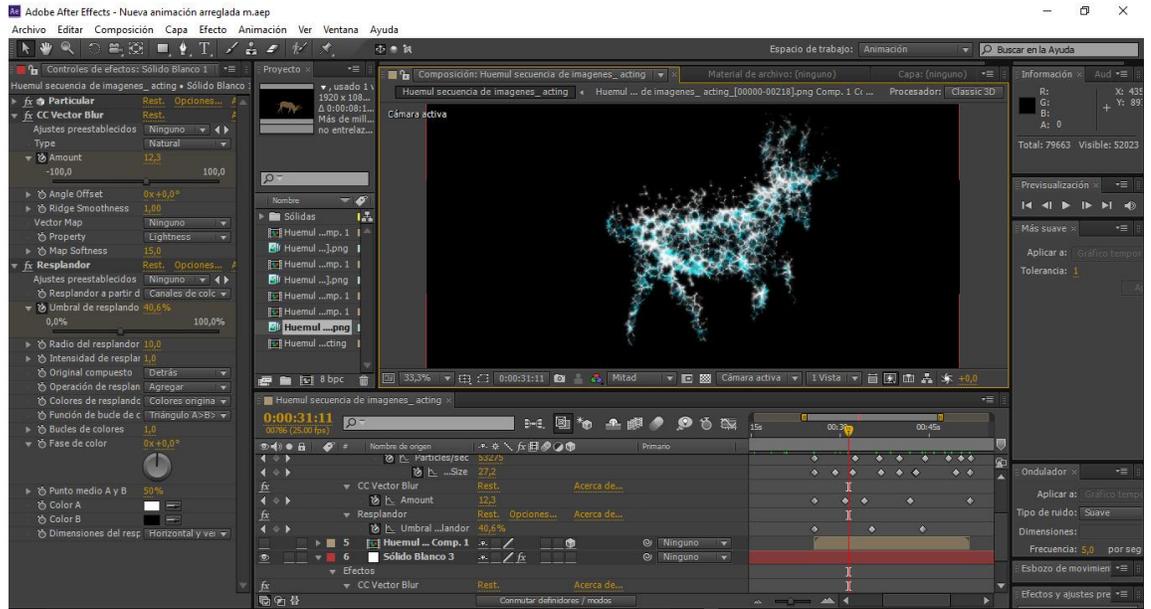
Con esta referencia y la lectura de Bachelard, saque la conclusión de que el huemul fuera una proyección en movimiento. El huemul en la obra es aire es libre se caracteriza por ser divino, eterno e inmortal, liviano e intangible; es energía. Por este motivo realicé un holograma animado de un huemul puesto que es un método interactivo y sensorial de conexión con el espectador, donde el huemul está presente, pero al mismo tiempo es una sensación manifestada en un efecto visual, el cual le entrega esplendor y vida a través del movimiento, representando una situación que nunca vi, simbolizando la presencia-ausente del huemul en Chile.

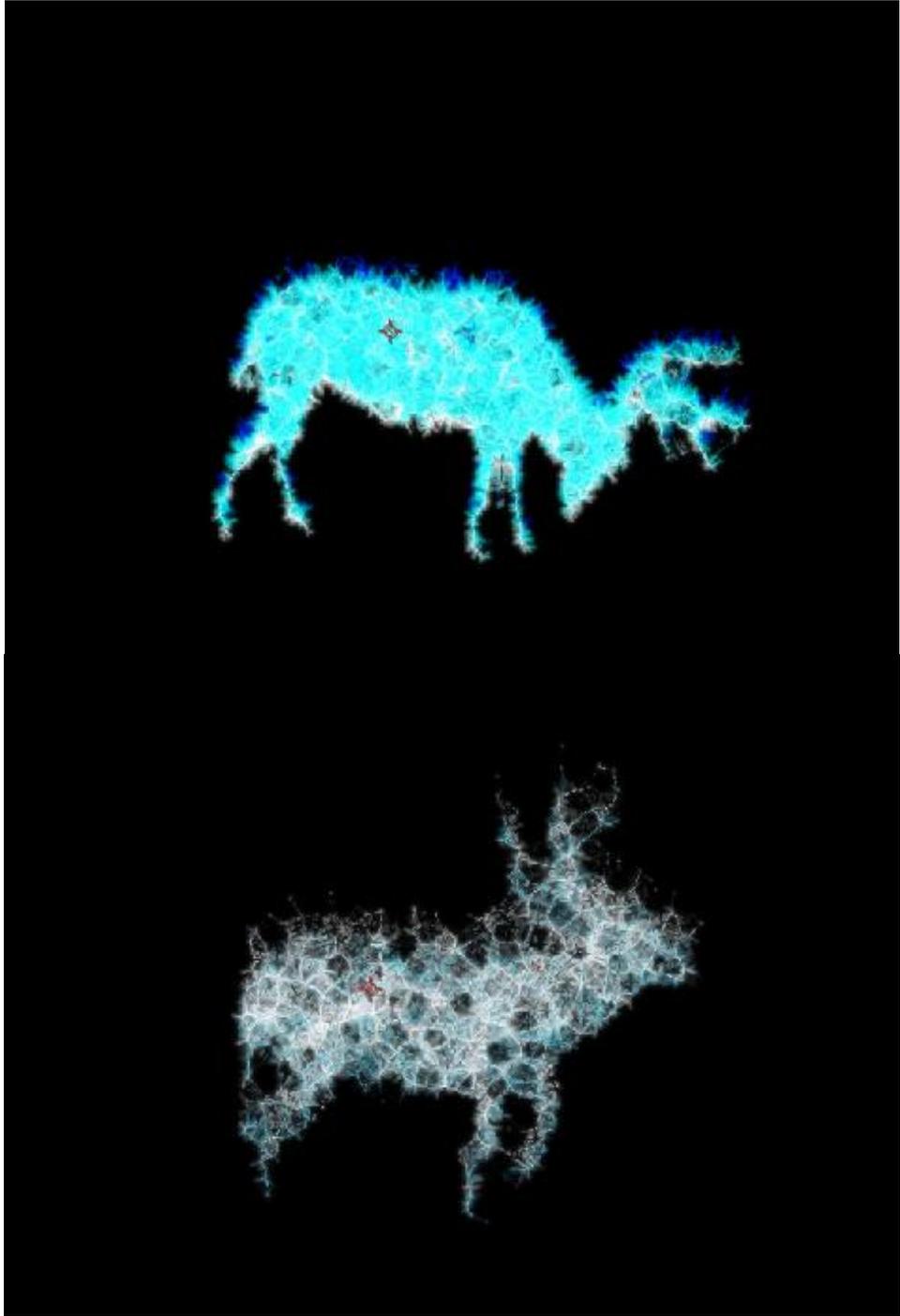
En la animación fantaseo interpretando su comportamiento y conducta frente al humano, donde en un principio del video solo se escucha un sonido hasta que después de un tiempo aparece el huemul comiendo tranquilo, luego desaparece y después de unos segundos se manifiesta comiendo nuevamente para alertarse porque siente una presencia, posteriormente desciende y se esconde, camina asustado y corre cada vez más rápido. Esta animación se repite en un loop.

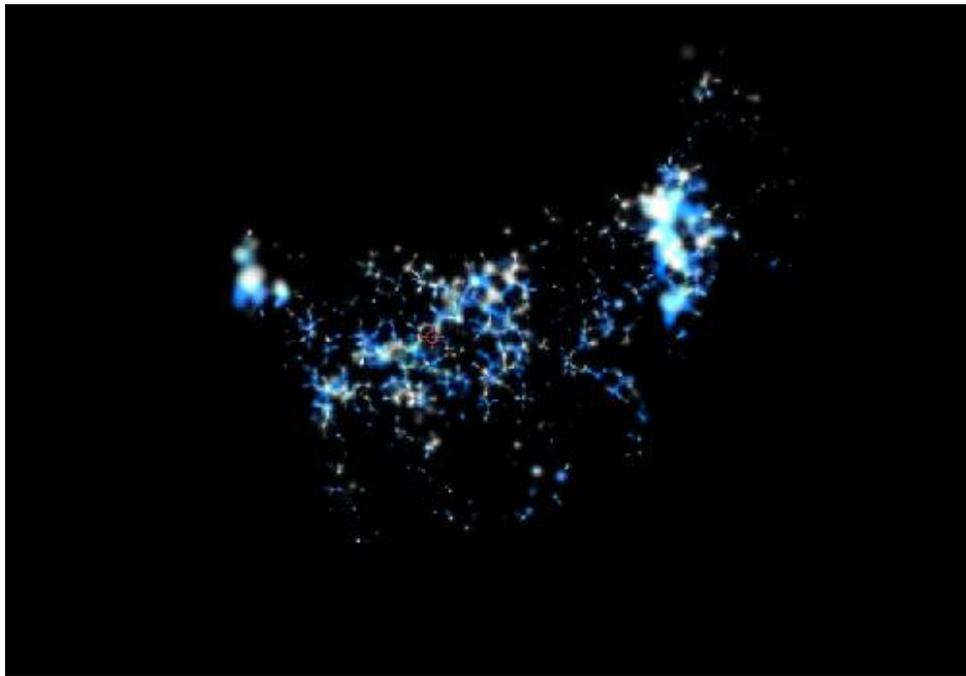
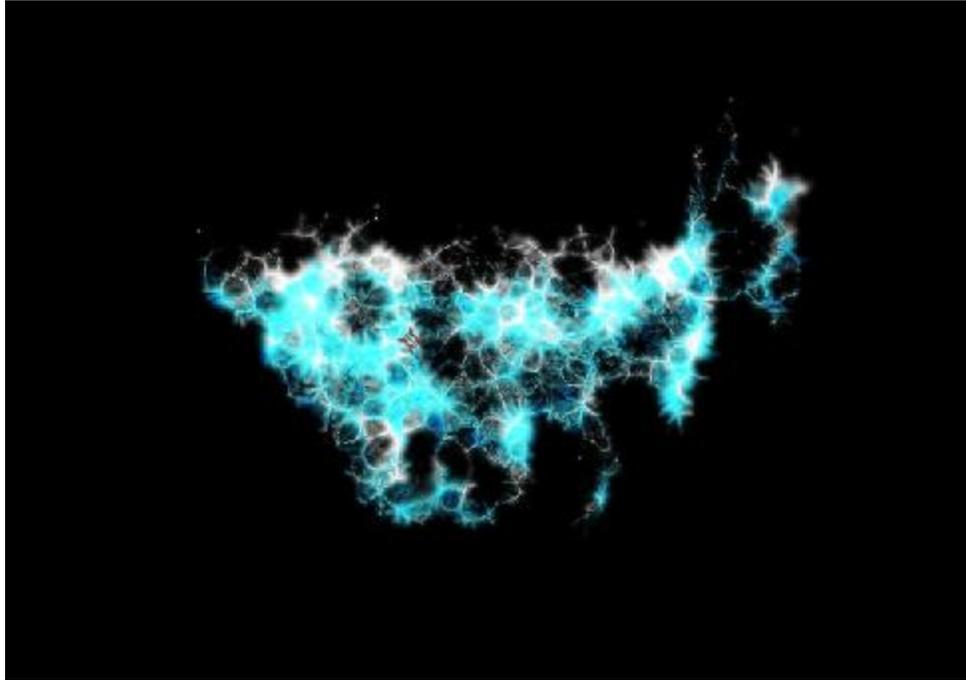

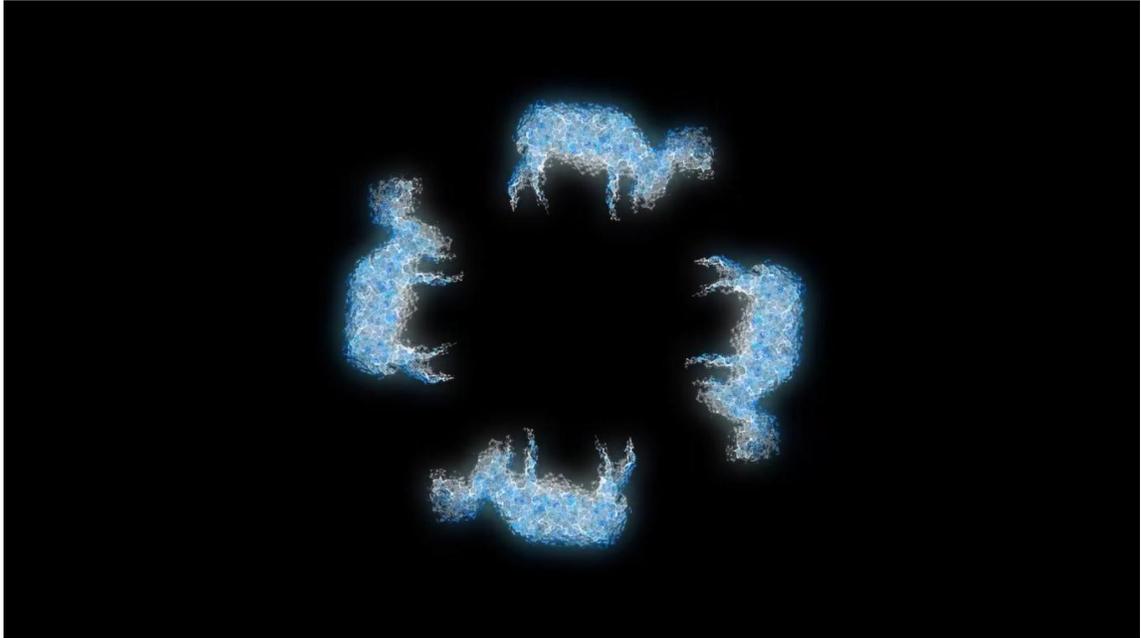
Luego de tener la animación en Adobe After Effects dependiendo de los estados de ánimo del huemul emplee efectos visuales haciendo perder los contornos precisos en beneficio de su esplendor.

Luego armo el holograma a través de la superposición del mismo video en diferentes direcciones.

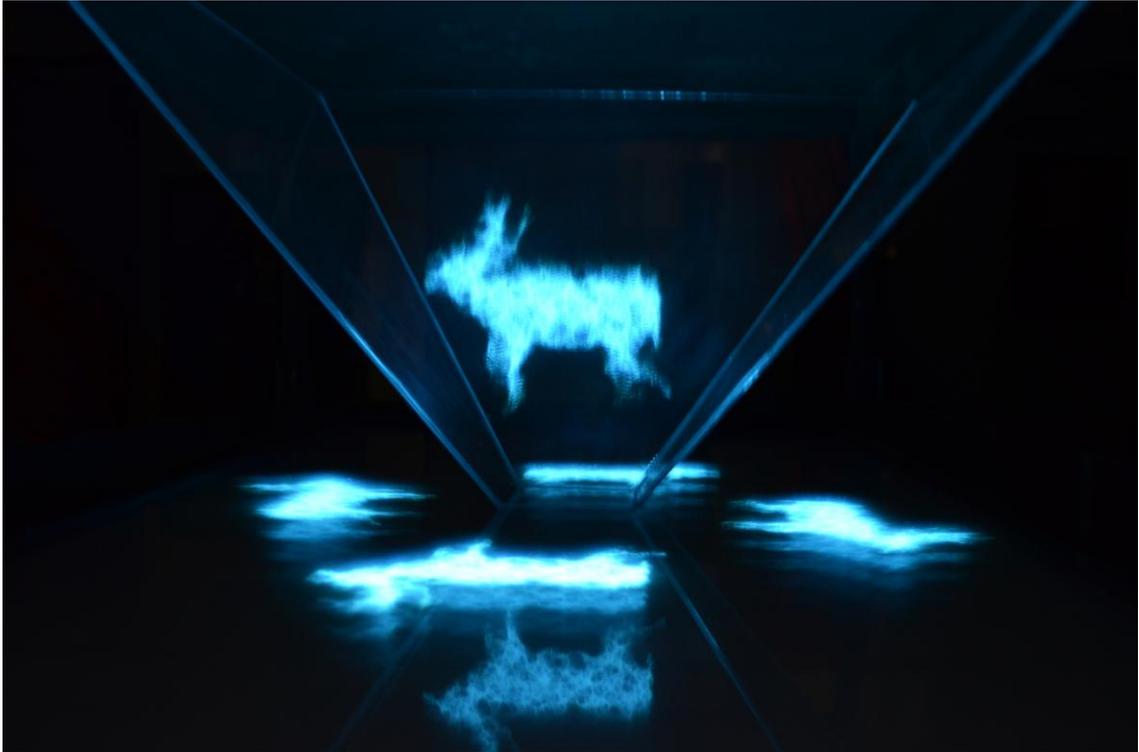

Cuando tengo esto puedo proyectar el holograma en un televisor colocando una pirámide de acrílico transparente en el centro. Este holograma da la sensación de que está vivo a través del movimiento entregándole al huemul energía, fuerza, pudiéndose recorrer en el espacio en 360°.

La obra es más sensorial, complementándola con una composición realizada en Viola con diversos efectos sonoros especialmente creada para esta obra, la cual toma de referencia la música incidental cumpliendo la función de potenciar la escena.

Mi obra final es producto de toda la experiencia y experimentos que he realizado a lo largo de mis estudios, usando el video holográfico como recurso que no se agota, generando una huella que representa la presencia ausente del huemul en los chilenos.

Fotografías Holograma

En esta obra busco generar una reflexión acerca de nuestra responsabilidad con la flora y fauna, debemos saber las consecuencias de nuestros actos y como afectamos un ecosistema. La emoción es un buen medio para sensibilizar a las personas a través del arte, mediante esta experiencia sensorial aérea mágica e intangible, centrándome en el concepto de presencia ausente, tan misterioso, presente en este hermoso animal endémico de Chile. que está en peligro de extinción y que es muy representativo según mi punto de vista del lado bondadoso y sensible de los chilenos. Respecto al huemul, pienso que está al borde de la extinción debido a la mentalidad basada en el dominio producto del capitalismo y el antropocentrismo; lo cual se manifiesta en una idea de superioridad que nos vuelve insensibles al estar centrados/as en el progreso individual, aniquilando así nuestro sentido de interdependencia con el medio ambiente y los animales.

Hoy en día necesitamos más que nunca nuestra representación del huemul, volver al origen recuperando lo esencial, el valor del aire con su libertad y la imaginación, mirando más allá de lo que ya está establecido y dejándonos caer en la sensibilidad y el amor.

CONCLUSIÓN

Durante mi proceso de aprendizaje, cuando elegí la especialidad, pensaba que me dedicaría todo el tiempo a pintar, pero no fue así, la pintura me ayudó a comprender la realidad desde otras perspectivas, me abrió un sinfín de oportunidades para experimentar en otras áreas, puesto que también mi vida personal se encontraba en constante cambio y descubrimientos. En consecuencia, mi trabajo artístico se basó en vivencias que quise expresar en determinados momentos de mi vida.

Siempre me encontré buscando el concepto de huella que conllevaba el movimiento corporal y un misterio por descubrir. La obra “huellas de mi infancia” fue clave para definir la temática de este proyecto de titulación, lo que me llevo a elegir al Huemul, como animal representativo endémico de Chile en peligro de extinción.

Esta obra final es producto de un proceso de desarrollo artístico y personal donde me di cuenta que el uso de la tecnología ampliaba mis posibilidades facilitando la creación de nuevas relaciones entre la obra y el espectador, entregándome también una nueva relación con el espacio y el tiempo, a fin de generar experiencias sensoriales.

Lo que más me motiva en el arte es transmitir incertidumbre, esa sensación de que hay algo más allá, algo que estuvo ahí; como esa “H muda de huemul” que no se escucha, pero sin embargo está, como una forma personal de recordar lo importante. Hoy después de este proceso, me doy cuenta que todo forma parte de una experiencia que tengo que vivir en la vida, construyendo la huella que quiero dejar en el espectador.

Las catástrofes ecológicas que han ocurrido en nuestro país, no solo han devastado la vegetación y a los humanos sino también el suelo, el aire, el ciclo del agua afectando la flora y fauna que habita en el lugar, destruyendo sus ecosistemas obligándolos a migrar rompiendo el equilibrio de la cadena natural, causando la pérdida del hábitat de nuestra fauna. Hago un llamado a ser responsables y conscientes de nuestro daño al medio ambiente y de nuestro desafío en preservarlo. Llamo a las familias afectadas por estas tragedias a seguir confiando en sus sueños porque siempre hay una luz de

esperanza, la tierra incita a volver a reunirnos como comunidad, a regresar a nuestro origen.

Lo que espero después de todo este proceso es ser un pequeño aporte en esta sociedad y que el huemul no pase a ser un simple fantasma en nuestras vidas, sino una especie importante que hay que preservar y seguir su huella.

BIBLIOGRAFÍA

1. BACHELARD, GASTON. 1943. El aire y los sueños
2. HINOJOSA, A y RAMÍREZ, E. 2014. Arriba en la cordillera: Historia y visiones de la Reserva Nacional y los esfuerzos para la conservación del Huemul
3. HINOJOSA, ANA. Imágenes de un sobreviviente
4. MANOVICH, LEV. 2006*. Interfaz
5. SONTAG, SUSAN. 1975. Sobre la fotografía
6. WIKIPEDIA. La Princesa Mononoke 1997 [en línea]
<https://es.wikipedia.org/wiki/La_princesa_Mononoke> [consulta : 3 septiembre 2016]
7. EL UNIVERSAL. El cerebro "borra" recuerdos para grabar otros [en línea]
<<http://archivo.eluniversal.com.mx/ciencia/2015/cerebro-suprime-recuerdos-103046.html>> [consulta : 15 de octubre 2016]
8. EL DÍNAMO. Incendios forestales: ¿cuál es el origen y los impactos de estos desastres?. [en línea] El dinamo en Internet. 18 de enero 2017
<<http://www.eldinamo.cl/ambiente/2017/01/18/incendios-forestales-cual-es-el-origen-y-los-impactos-de-estos-desastres/>> [consulta : 10 febrero 2017]
9. FREUD SIGMUD. El block (mágico) maravilloso. 1924 [en línea]
<<http://contracarga.blogspot.cl/2008/05/el-block-maravilloso.html>> [consulta : 10 diciembre 2016]
10. MAHATMA GANDHI. Acerca del sacrificio de los animales. [en línea]
<<http://tecnologiaecologicacca.blogspot.cl/2011/05/ghandi-sobre-los-animales-ecologia.html>> [consulta : 5 diciembre 2016]
11. BBC. La tecnología y el arte: una combinación para labrar el futuro [en línea]
<http://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/10/121004_tecnologia_artes_y_avances_tecnicos_bd> [consulta : 14 de octubre 2012]

12.CONAF. Incendios Forestales en Chile.2017 [en línea]

<<http://www.conaf.cl/incendios-forestales/incendios-forestales-en-chile/>> [consulta : 8 de febrero 2017]