

matriz

U N R I T O P A R A L A C I C L I C I D A D M E N S T R U A L

Proyecto para optar al título de Diseñador Gráfico

ROCIO BARRA PINO

PROFESOR GUÍA **Eduardo Castillo**

Santiago, Julio 2019

Matriz.

Que es el principio u origen de otra u otras.

AGRADECIMIENTOS

En principio, quiero agradecer a mi impulso interior por tomar(me) este tema, profundamente beberlo y parir así, mi matriz. Es un regalo que le estoy haciendo a mi vida.

Quiero agradecer a cada sincronía y persona que se interesó por este proyecto, por mi bienestar en el proceso. A cada una que de forma amorosa y espontánea decidió ayudarme en cualquier parte de Matriz, desde una conversación corta, hasta la larga tarea de generar su material gráfico. Valoro profundamente sus talentos, sus aperturas a trabajar en conjunto. Soy bendecida de poder recibir sus esfuerzos y trabajos.

Agradezco, a mi familia de luz, los que han estado presentes en todo este proceso para mí, para cuidarme y mecarme cuando lo necesito. A cada uno de mis amigos involucrados en Matriz, que formaron un equipo de trabajo fabuloso. A los creadores que están a mi alrededor, que son inspiradores de mi alma día a día para seguir creando e investigando el mundo.

A mi profesor guía, Eduardo Castillo, que no dudó en contenerme cuando más lo necesite, y respaldo por sobre todas las cosas mi bienestar integral, como ser humana.

A Josefa, mi hermana, y a cada una de las Javieras, Camilas, Paulas, Anaís, y Valentinas que lean este fragmento. Todas somos una.

¡Gracias por el viaje!

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	10
MARCO TEÓRICO	15
La Menstruación (ciclo menstrual)	16
La importancia de la sangre menstrual	21
Fases del ciclo	25
Feminismo	30
Feminismos en Latinoamérica	31
Movimiento feminista en Chile	35
Ritual	38
Lo simbólico	39
La veneración a lo femenino	40
Ritos de paso	41
Canto medicina	45
Culturas matríticas	48
Artes mediales	51
Música y visualidad	52
Arte Sonoro	53
La obra audiovisual	55
Imaginario	57
Taller Registrado en el cuerpo	58
La performance	59
Inmersión, por Klaudia Kemper	60
7ECOS	61

REFERENTES Y ANTECEDENTES	62
PROYECTO MATRIZ	85
Descripción	87
Oportunidad de diseño	88
Objetivos	90
Desarrollo de proyecto	91
Guión Sensorial	92
La forma/construcción de la pieza audiovisual	95
Guión Narrativo	96
Decisión de la técnica	99
Creación del Storyboard	101
Montaje de Animate	136
Encontrar a las personas correctas	138
Locacionar y pruebas de estudio	139
Coreografía	141
Rodaje	142
Montaje	151
Cuadros de estilo	154
Animación	172
CONCLUSIONES	175
BIBLIOGRAFÍA	179

An aerial photograph of a desert canyon with a winding road and a small building. The scene is bathed in a warm, orange-red light, suggesting a sunset or sunrise. The canyon walls are rugged and layered, with a winding road visible on the left side. A small, white, rectangular building is situated on the right side of the canyon floor. The overall atmosphere is serene and dramatic.

INTRODUCCIÓN

PREVIO A LA LECTURA

Este texto está escrito incorporando el lenguaje inclusivo en su desarrollo. Esto, para que su recepción sea amplia y abierta, y tomando en cuenta que el tema que aborda tiene una perspectiva de género.

Las personas que conforman una sociedad comparten, al menos y esencialmente, un elemento que los interrelaciona con otros de manera esencial: el lenguaje. Las relaciones que se establecen en la dinámica social por su intermedio constituyen una realidad que permite las redes de transición de saberes, contenidos y modos de percepción de los fenómenos y las cosas que ocurren en el entorno.¹

La invisibilización del género femenino es algo que ya tenemos identificado, siendo así, se hace necesario denominar con las palabras necesarias a todos los actores sociales.

Yo creo que todos los espacios, la escuela, la Educación Superior, el área de investigación, el periodismo y todos, necesitan un lenguaje inclusivo donde se incorpore a quienes han estado excluidas del debate, del discurso y, por ende, de los imaginarios.²

En el proceso del cambio cultural que actualmente estamos presenciando, utilizaré un artículo y nominación neutra para las personas a las que este texto refiera su contenido, siempre permitiendo una lectura fluida, y por lo tanto, una comunicación eficaz.

1. Ávila Alfaro, Viviana. La mató por amor. Lenguaje, género y estereotipos. Santiago de Chile. Libros La Calabaza del Diablo. 2017, p. 19.

2. Lenguaje inclusivo de género: la lucha que busca incorporar a quienes han quedado fuera del discurso. Universidad de Chile. Instituto de la Comunicación e Imagen. 29 de Marzo de 2017. [consulta: 1 febrero 2019] Disponible en: <http://www.icei.uchile.cl/noticias/lenguaje-inclusivo-de-genero-hablan-los-expertos>

ABSTRACT

El proyecto Matriz, Un Rito para la Ciclicidad Menstrual, busca ser una instancia de resignificación de la vivencia del ciclo menstrual. A través del lenguaje del sonido y la visualidad, hace un recorrido por la experiencia corpórea del ciclo, para así dar cabida a la aparición de nuevos imaginarios que acerquen a las personas menstruantes a su propio ritmo vital. En el contexto de la cultura patriarcal que predomina, el proyecto da un grito sobre la necesidad de volver a habitar un territorio que ha sido silenciado, y que nos pertenece y al que pertenecemos: nuestro cuerpo.

La propuesta se basa en la falta de visibilización y conocimiento respecto al ciclo menstrual, en el cotidiano, viéndonos muchas veces quienes lo vivimos como desconocedores de nuestra propia realidad. En una sociedad en la que cada vez más se observa la emancipación respecto a muchas creencias obsoletas, Matriz busca ser un aporte a la expansión de los horizontes de posibilidades frente a quienes lo reciban, creando un espacio para sentir, sin necesidad de etiquetas y estereotipos, la vivencia unipersonal y colectiva de un proceso biológico que comparte la mitad del mundo: les seres menstruantes.

Palabras clave: ciclo menstrual, feminismo, activismo, ritual, sonido, matriztica, diseño audiovisual.

//

MARCO TEÓRICO

I. La Menstruación (Ciclo Menstrual)

Comenzaremos entendiendo el ciclo menstrual como un proceso de cambios biológicos que ocurren al interior de los cuerpos que poseen útero y vulva, relacionado directamente con la vida reproductiva: prepara periódicamente la fertilización y el embarazo. Desde una perspectiva cisgenérica, el ciclo menstrual se asocia de forma directa al género femenino, excluyendo en ello a las personas que menstrúan y no se identifican dentro de éste. Sin embargo, es preciso apuntar que el ciclo menstrual se ha visto afectado directamente por estar asociado al género femenino, y por lo tanto a la historia de abusos, estereotipos, y maltratos que le ha inflingido el patriarcado.

El ciclo menstrual inicia con el primer sangrado, denominado menarquía. Este proviene del desprendimiento de las paredes uterinas (endometrio) que en fases anteriores se prepararon para la posible fecundación del ovocito, y preparar una gestación. Desde este momento comienza la vida reproductiva de los cuerpos menstruantes, teniendo la capacidad de ovular de forma cíclica (con duración de 21 a 40 días de forma variable en cada cuerpo y ciclo) hasta aproximadamente los 50 años, momento en que se produce la menopausia, donde ocurre el último sangrado menstrual.

No obstante, la menstruación no es sólo el hecho de ovular. Erika Irusta, primera mujer que se reconoce como pedagoga menstrual, expresa que:

Menstruar significa que ovulamos PERO en los primeros años de la menstruación la ovulación aún no está ajustada. Es decir que, a veces no se ovula. Es un proceso por el que nuestro cuerpo (que somos nosotras) se va adaptando a los nuevos cambios hormonales- neuronales y es, en todo este proceso, donde una necesita referentes de mujeres que conozcan sus fases y las gocen. La identidad de mujer ¿existe?...³

3. El Camino Rubi. Erika Irusta R, ©2010-2019 [consulta: 1 febrero 2019]. Disponible en: <https://www.elcaminorubi.com/el-blog/menstruar-no-nos-hace-mujeres/>

Riemeir, E. Deleitação - Útero. Collage análogo y digital. Fecha desconocida. Disponible en <https://www.elisariemeir.com.br>

Dentro de este marco, recordamos que género y menstruación han estado estrechamente unidas a lo largo de la historia, conociendo la menarquia como el momento en donde las niñas "se hacen mujeres". Es así como inicia el bombardeo de perpetuaciones de los estereotipos de género, a través de las palabras que se les dan a las mujeres, que en muchos casos las determinan, reprimiendo la búsqueda de su expresión identitaria personal.

¿Qué es ser mujer? Como me preguntaba una niña angustiada "¿Que tenga "eso" significa que no puedo trepar más árboles? ¿Que tengo que estar sentada?" Esto tiene de fondo esta idea real de que en torno a la palabra mujer (y la palabra en sí misma) existe el rasgo de que la mujer es aquella que es modosita, que no trepa ni escala, que es más "fina" que cuando era una niña (...) Menstruar no es sinónimo de mujer. Es un proceso muy importante que genera cambios y que nos lleva a conocer y ampliar nuestros límites corporales-mentales-animicos. La mujer como sujeto común no existe.⁴

En este punto, nos encontramos con dos cargas: primeramente, el hecho de que existan comportamientos preestablecidos para el "papel de mujer", que si observamos con detención apuntan hacia una inmovilización corporal y expresiva de las mujeres. Las mujeres "no deben" decir groserías, deben expresarse como "señoritas", deben sentarse con las piernas cerradas, porque no vaya a ser que se perciba algo similar a una vulva, deben estar siempre depiladas, usar cabello largo, lucir femeninas, y por supuesto, nunca, pero nunca, mostrar que están menstruando. En la práctica social, esto se reconoce como un estereotipo de género.

En segundo lugar, Erika Irusta lo señala muy bien "Menstruar no es sinónimo de mujer". Existe entonces una asociación de que al momento de menstruar, estos mandatos femeninos caen de forma inmediata sobre los seres ahora menstruantes, esperando de ellos transformaciones y nuevas reglas que no tienen una razón biológica, sino sociocultural, e injustificada. Reglas que llegan en un momento del desarrollo en donde están transitando por profundos cambios físicos, emocionales, psíquicos e incluso sociales, y que además, no son "explicadas" a ellos de una forma que genere sentido, sólo son impuestas porque "así debe ser", "así se hizo siempre", o simplemente nadie se lo ha cuestionado.

4. Ibid.

El hecho de que nuestras madres y abuelas, en la mayoría de los casos, no nos hablen respecto a este proceso que nos pertenece, responde a muchas variables. Una de ellas ya mencionada, es el no cuestionamiento al respecto, proveniente de la represión implementada a la sexualidad femenina.

Esta represión es visible desde temprana edad, comenzando la negación de la maternidad como manifestación de la libido, siguiendo así la escandalización por las pulsiones sexuales naturales de los niños, en su etapa de exploración (como por ejemplo, el movimiento rítmico de la pelvis sobre un sofá), imponiendo en ellos la distancia corporal, el reemplazo de la piel por plástico.⁵ Todo esto se conoce como el Tabú del Sexo, en donde la sexualidad, para todo género, es corrompida y desfigurada, como medio de asegurarse que ésta no se desarrolle. Este tabú se instala a través de un mecanismo inconsciente.

Las técnicas modernas de represión son en general invisibles y no dicen lo que prohíben, porque decirlo es dar indicación de su existencia; hoy lo prohibido se silencia, y así es como deja de existir.⁶

Entendido esto, ya podemos imaginar como es que nuestras antepasadas fueron víctimas del miedo y la invisibilización de la menstruación, perpetuada profundamente en el lenguaje: "estás con la regla" (aludiendo a un proceso que suena duro y doloroso); "está con Andrés" (desviando la atención del proceso hacia un sustantivo masculino, que lo valide); estar enferma, o indispuesta. Creemos escuchando estas frases, obligándonos a la discreción, ocultando con vergüenza los artículos de higiene menstrual. Nuestras madres, en muchos casos, nos entregaron estos productos, y nos dijeron que ya eramos mujeres, sin embargo, pocas son las que conocen sobre la importancia del ciclo menstrual para la fertilidad, y les enseñan a sus hijos qué es lo que ocurre con sus cuerpos. Esta situación es la huella visible de años de ocultación y desvinculación de un conocimiento que es propio de los cuerpos que lo vivencian, medicalizando el ciclo menstrual, otorgando el completo conocimiento de él a la ciencia oficial, e inferiorizando así, la sabiduría corporal propia de cada persona.

5. Rodrigáñez Bustos, Casilda. La Sexualidad y el funcionamiento de la dominación. Editado por la autora. 2008. p. 70. Disponible en https://www.mundolibertario.org/archivos/documentos/Casilda-RodriganezBustos_lasexualidadyelfuncionamientodeladominacion.pdf

6. Ibid., p. 15.

Así pues, la represión de la sexualidad se vuelve un mecanismo de dominación. Casilda Rodríguez lo señala en su libro, *La Sexualidad y el funcionamiento de la dominación*, tomando un ejemplo de la empresa ganadera, que sin embargo, no está muy lejos de la discusión que abarca el feminismo.

De entrada las técnicas ganaderas de control de la reproducción incluían el conocimiento del arte de la castración sexual como mecanismo de desvitalización y de sumisión (lo que convierte un toro en un buey), así como el arte de obtener animales de unas características determinadas, una vez la hembra sometida y en cautividad. En definitiva, el control cuantitativo y cualitativo de la especie, la dominación.⁷

Así pues, esta desvitalización no sólo se ve en el mundo animal, también es observable en nuestra compleja realidad humana, en donde desde la primera infancia las pulsiones sexuales son nombradas con palabras que las reprimen y castigan. La libido y la sexualidad son ámbitos que abarcan globalmente la existencia humana, siendo la función del placer el ser un mecanismo de autorregulación corporal.

He tratado de retomar el concepto de sexualidad como proceso de expansión del placer corporal, entendiendo lo que ya se sabe a ciencia cierta, de que su función principal no es promover la reproducción sino la regulación de los distintos sistemas que forman nuestros cuerpos (molecular, plasmático, celular, tejidos, órganos, sistemas de órganos, etc.), así como la relación social entre seres humanos. Todo parece indicar que efectivamente, la expansión del placer en el cuerpo está relacionada con el establecimiento del ritmo unísono del funcionamiento sinérgico de todos los sistemas del cuerpo, sin el cual el cuerpo no podría funcionar como un todo. Por eso la sexualidad es la producción vital per se (Reich) y está inmediatamente implicada en la retroalimentación y autorregulación, tanto de cada nivel de organización como del conjunto del organismo; y por eso su represión produce una determinada desvitalización psicosomática, tal y como la evidencia empírica nos indica.⁸

Riemer, E. Colnaria. Collage análogo y digital. Fecha desconocida. Disponible en <https://www.elisariemer.com.br>

7. *Ibid.*, p. 16.

8. *Ibid.*

Tras la lectura de estos párrafos, es inevitable preguntarse ¿cuánto nos han ocultado? ¿Por qué nosotres mismas rehuimos la temática, le asociamos pudor o banalización? Son preguntas abiertas, que nos invitan a recuestionarnos la forma de habitar nuestra identidad, y al mismo tiempo, el vehículo que nos hace percibir la realidad: nuestro cuerpo. Si nos acotamos al ciclo menstrual, podemos encontrar las mismas preguntas y analogías, en dónde se pone en juego el profundo autoconocimiento que puede otorgar la sincronía entre los cuerpos y sus ciclos. La fertilidad, es un aspecto que ha sido manipulado a través de la historia, enseñándole a las mujeres a no reconocer en sí mismas las señales que mes a mes aparecen, dando esta aviso de estados de salud física o psicológica. Esta sabiduría, proviene de un lugar diferente al que la medicina tradicional propone (sin desmerecer su intervención requerida en ciertos casos). Esta sabiduría, es el poder que tiene el saberse existente, el reconocerse en cuerpo y el lugar que tienen cada una de sus señales en la experiencia vital. Aprender a conectar con una emoción, con su repercusión corporal (dolor, agitación, inflamación, patrones respiratorios) entrega la capacidad de salir de la idea del cuerpo que somos, de lo que se supone que debiésemos ser, de como nos enseñaron que las cosas funcionaban, y así construir nuestros propios discursos y teorías sobre nosotres mismas. La dominación se construye en tanto este último hecho, no ocurre, manteniendo a los cuerpos cautivos, manipulables. La experiencia de encarnar, no es fácil, en una sociedad como en la que estamos.

Pero no es imposible, y el camino ya es irrevocable.

Hierbas medicinales en conjunto con el diagrama lunar, y material de aprendizaje entorno al ciclo menstrual. Imagen disponible en www.ginecosofia.com

La importancia de la sangre menstrual

Es sabido que la sangre menstrual no es un fluido bien recibido por la generalidad de la gente. Tanto mujeres, como hombres poseen la idea de que esta sangre es algo que proviene de un lugar sucio, por lo tanto, es un fluido que no está limpio, que huele mal, y que debe desecharse. La industria de la higiene menstrual nos ha educado mostrándonos sangre azul en sus publicidades (¿cómo podrían mostrar la sangre roja, que no existe?) y recordándonos que la regla "no debe detenernos" porque somos mujeres fuertes, productivas, que siempre están dando su cien por ciento. ¿Pero qué tan real es esto? ¿Acaso no hemos pasado por los conocidos "síntomas pre-menstruales" no entendiendo por qué estamos tan cansadas, irritables y sin ánimos de ver a nadie en el mundo? Estas sensaciones no son nada más que el agotamiento físico de nuestro cuerpo, que al estar pasando por un proceso de desintoxicación y liberación de tejidos, concentra toda su energía en ello. Lo que el cuerpo requiere en aquel momento es descanso. Sin embargo, por todos lados recibimos el mensaje de "no te detengas". Así, el agotamiento pasa a ser crónico. Y los seres menstruantes, comienzan a normalizarlo, y por consiguiente, sufrir sin entender por qué.

La menstruación se ha convertido en algo "doloroso", "molesto", "sucio", incluso catalogado como "salvaje" digno de ser controlado y patologizado bajo el ritmo explotador de la vida en las civilizaciones modernas. Así fue como la ciencia precisó de una solución restringida a sedantes y hormonas sintéticas para controlar de manera médica nuestro ciclo, efecto que repercute aún más en la distancia que tenemos con nuestra propia sangre y con aquel momento cósmico de conexión y renovación que poseemos.⁹

Aunque pasen años menstruando, muchas personas mantienen esta "distancia" con la sangre. Mancharse con ella es sucio, verla u olerla peor aún. Es un momento odiado del mes. Sin embargo, esta es la contraposición a un conocimiento olvidado y ahora renaciente: la sabiduría de la sangre menstrual.

9. Pérez San Martín, Pabla. Manual Introductorio a la Ginecología Natural. 3ra Ed. Santiago de Chile. Ginecosofía Ediciones. 2015. p. 139.

Fotografía por Rocío Barra. Enero 2019. Capturada en el vaciado de una de mis menstruaciones en la tierra.

Así como nuestro cuerpo somos nosotres, la sangre también lo es, ya que acompaña al desprendimiento de nuestras paredes uterinas. Esta sangre está llena de células madres, y es rica en nutrientes, por lo que permitirle llegar nuevamente a la tierra es un efectivo abono. Esto, desde la perspectiva concreta, ya que si nos vinculamos al ámbito espiritual y emocional, la sangre menstrual proviene de nuestro útero, lugar donde las memorias afectivas y sexuales se conservan principalmente, a nivel de experiencia corporal. Cada vez que sangramos, dejamos ir información emocional, codificada en nuestro flujo. No es casual que antes de que ésta baje, aparezcan emociones que el resto del mes estuvieron más silenciosas, y que cuando finalmente la sangre se deje caer, nuestro cuerpo entre en una especie de sedación, o estado de pausa, dónde, si lo permitimos, podrá relajarse y dejar fluir las emociones contenidas.

Esta sociedad, en su ceguera, debe enterarse de que menstruar es un acto sagrado, un momento de mucha apertura espiritual y de evidente sensibilidad, que se aborda socialmente de manera vaga como "histeria" o irritabilidad, no comprendiendo que aquella sensación es intuición pura. Las mujeres entramos en un conflicto entre las exigencias externas y nuestra necesidad y espacio para la introspección, la calma y un ritmo pausado de funcionamiento, por ser una ocasión de diálogo y conexión con nuestra propia naturaleza.¹⁰

Además de ello, la sangre puede traernos información muy valiosa. A través de la observación de su cantidad, textura, olor y color, es posible deducir ciertos estados de salud en primera instancia, y en el mejor de los casos, enfrentarlos a tiempo. Nuestra sangre menstrual es una síntesis de lo que comemos, vivimos, descansamos, sentimos, en cada ciclo. No podemos arrojar a la basura el mejor termómetro¹¹ que tenemos, nosotras mismas, sólo porque nos enseñaron que no tenía ninguna utilidad. Cada observación de nuestro ciclo es valiosa, para comprender nuestro estado interno. Y como este proceso no es meramente fisiológico, existe una dimensión biopsicosocial involucrada en cómo presentamos nuestro flujo.

10. Ibid.

11. El Camino Rubí. Erika Irusta R, ©2010-2019 [consulta: 1 febrero 2019]. Disponible en: <https://www.elcaminorubi.com/el-blog/por-que-la-tiras/>

Obra por Rocío Barra. Ponerse de rodillas, desnuda, el corazón (2019). Fotografía de collage. Trabajo de introspección realizado durante una sesión de arteterapia.

Tenemos entendido que sufrir durante el ciclo menstrual es normal, sin embargo, ningún proceso fisiológico en sí mismo debiese producir dolor (tal como orinar).

El dolor se trata como una condición natural de la función menstrual, pero no debería ser así (...) lo aceptamos porque nos han dicho que es lo que nos corresponde. El dolor crónico, los diagnósticos que llegan tarde, los tratamientos sintomáticos con efectos secundarios no explicados, la falta de investigación sobre nuestro cuerpo, la patologización de nuestros procesos y otras situaciones de no privilegio son el resultado de habitar el mundo desde el Otro Cuerpo.¹²

Una forma de auto-exploración, es la teoría que presenta la medicina china. En ella se observan los desequilibrios menstruales a través de algunos órganos principales. Si bien otros órganos del cuerpo influyen en la composición de nuestra sangre mensual, estos son los más principales. Desde la medicina científica, la sangre menstrual está compuesta por agua, secreciones vaginales, moco cervical, lípidos, proteínas y hormonas como la progesterona, y un tercio del tejido endometrial (los otros dos tercios se reabsorben por el cuerpo). Por supuesto, es diferente a la sangre que corre por nuestras venas. Según la medicina china, disciplina que abarca los procesos humanos desde una mirada holística, la sangre de nuestro útero se genera a través del hígado, el corazón y los riñones, donde el hígado decide la cantidad de sangre que vamos a generar, y la distribuye a los órganos; el corazón la mantiene dirigida al útero, y los riñones le otorgan los nutrientes necesarios a través del ARN, sustancia almacenada en él, para la posible gestación. Si observamos nuestra sangre mes a mes, colectándola en una copa menstrual, podemos tener un acercamiento a diversos síntomas que nos hablan de estos órganos internos. Estas reacciones vistas en la sangre, no sólo tienen que ver con procesos fisiológicos: si durante el mes hemos vivido procesos de miedo, angustia, ira, estas emociones "somatizarán" en nuestro flujo.

12. Ibid.

Esta es una visión. Entre la diversidad de estudios que existen, también podemos acercarnos a una perspectiva biológica, en dónde tenemos que saber que el color de nuestra menstruación nos informa sobre las hormonas que nos habitan, el equilibrio entre estrógenos y progesterona. Además, constatar la cantidad de flujo que tenemos (y si es así de forma regular en el tiempo) nos ayuda a detectar que estamos dejando salir una cantidad "sana" de sangre. Desde todas las perspectivas, inmiscuirnos en nuestro interno mundo de flujos nos trae beneficios y noticias de nosotres mismas.

La sangre llega para limpiar nuestras energías. Es necesario cuidarla porque no es basura, ni "castigo", como publicaron, y siguen profesando ciertos humanos en nombre de Dios...No podemos arrojarnos a la basura a nosotras mismas, ni perder aquel precioso momento de purificación.¹³

Ilustración por El Cometa Ludo, perteneciente al Manual Introdutorio a la Ginecología Natural (2015, Chile), capítulo "Ciclo Menstrual, la rueda de la vida".

13. Ibid., p. 140.

Fases del Ciclo Menstrual

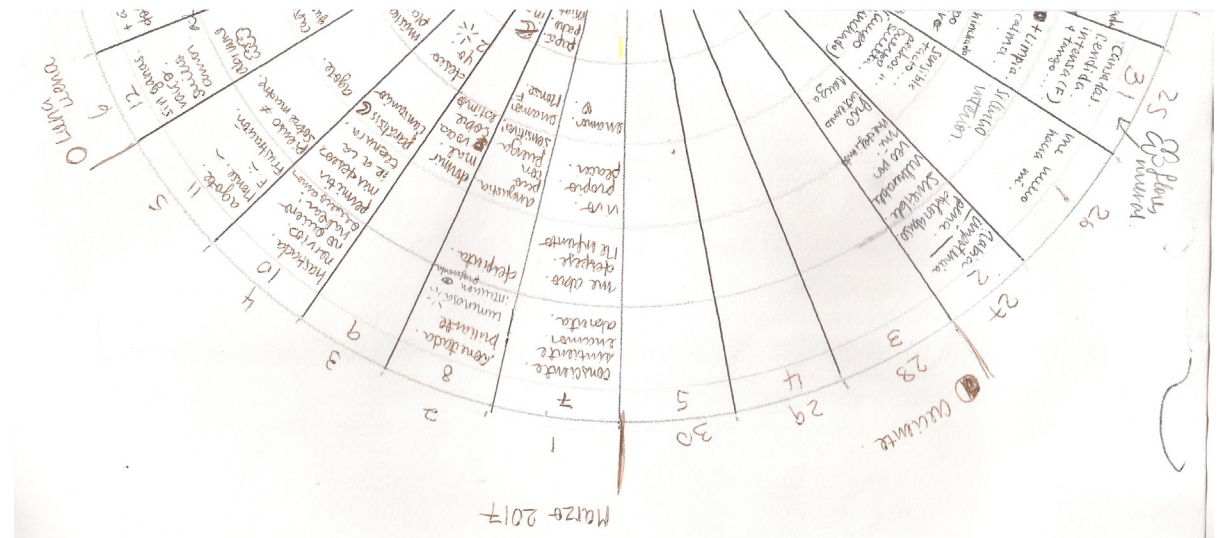
Citando a Pabla San Martín, autora del libro Manual de Ginecología Natural, en nuestra cultura el ciclo menstrual, o más bien "el período" es un suceso que muchos prefieren olvidar, o que hemos percibido algunas veces en nuestras vidas como un régimen dictatorial¹⁴ (no olvidemos la palabra, la "regla"), en donde el "padecerlo" pareciera ser una condena que sólo trae efectos adversos, como también pareciera ser algo que podemos escoger, como si de un accesorio se tratase¹⁵. Nunca nos enseñaron a valorar este proceso como algo que nos pertenece, sino que desde pequeñas recibimos mensajes de incomodidad respecto a ello, incluso de nuestras ancestras congéneras. Esto genera un grave conflicto de separación entre el cuerpo y la emocionalidad del ciclo, en donde las últimas, se generarán de igual forma (ya que es un proceso físico) pero la barrera de las creencias que nos gobierna desde la mente se volverá un impedimento para sentirlas, produciendo una disociación.

Pero no todo es color de gris. Podemos retomar de una forma amorosa lo que hemos olvidado. Empezaremos recordando que el ciclo no es un acontecimiento que vivimos una vez al mes, sino que es algo continuo, que no deja de suceder desde la menarquía (primera menstruación) hasta la menopausia (cese de menstruación). Por lo tanto, podemos imaginar lo enriquecedor que puede volverse el estudio del ciclo para obtener información de nosotras mismas de primera fuente.

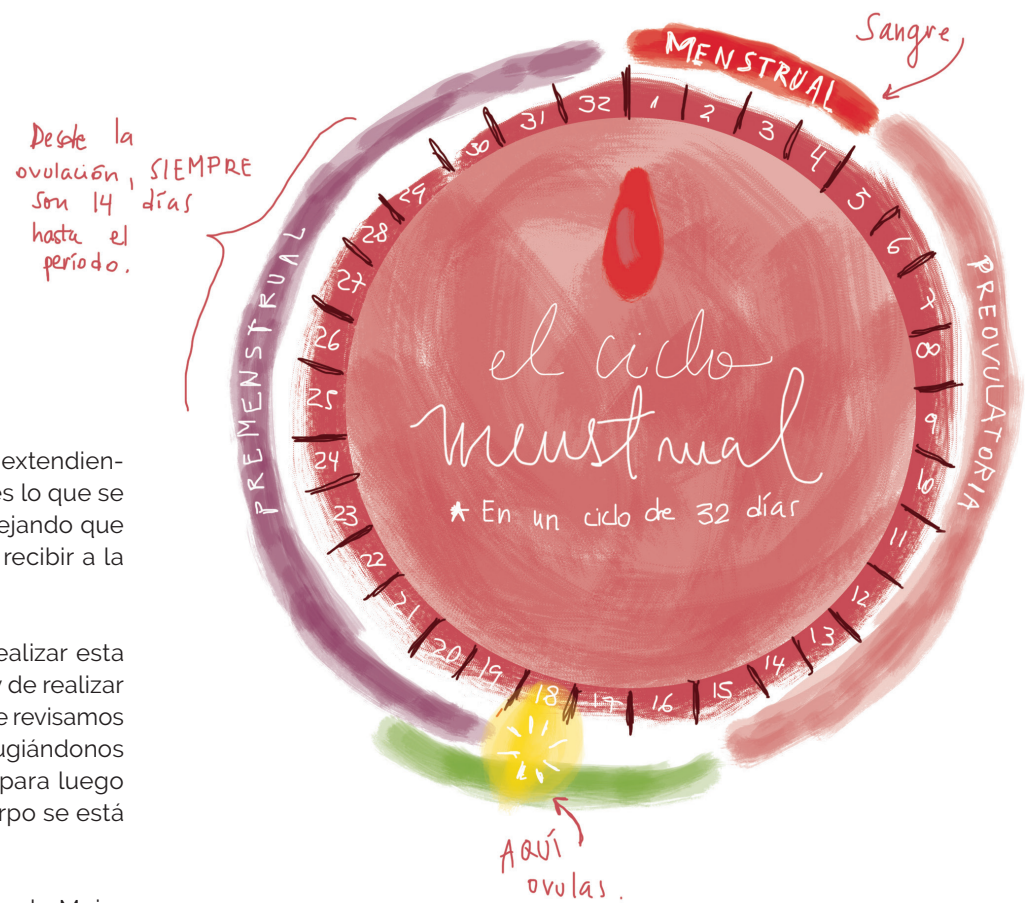
Comúnmente los ciclos se conciben de 28 días. Sin embargo, esto es algo que sabemos que no se cumple en la realidad. Cada cuerpo tiene su distinto ritmo, de 22, 24, o 30 días. Este periodo es posible subdividirlo en cuatro fases. Vamos a hacer un recorrido por cada una de ellas, tomando como base los 28 días "norma", para tener algo de dónde guiarnos, pero bien sabemos que todo es adaptable.

14. Ibid. p. 139.

15. Ibid. p. 11.

Material por Rocío Barra. Diagrama lunar Otoño 2017. En él se grafican diversas variables (como ánimo, sensaciones corporales, sueños, emociones, energía sexual, entre otras) entorno a un calendario circular de los días que dure el ciclo menstrual, en conjunto con las fases lunares.

Fase Menstrual: Día 1 a 5 (o hasta que acabe la sangre).

El ciclo comienza. El primer día de sangrado es el primer día del ciclo, extendiendo esta fase hasta que la sangre deja de fluir. La sangre menstrual es lo que se libera al no ocurrir la fecundación del ovocito en el período fértil, dejando que se desprenda la capa interna del útero que estaba dispuesta para recibir a la placenta y al bebé.

Es una fase donde el cuerpo ocupa gran cantidad de energía en realizar esta labor. Es común que nos sintamos cansadas, con deseos de dormir, y de realizar introspección. En el ámbito espiritual, se asocia a un momento en donde revisamos el ciclo que ya acabo, y nos preparamos para el que ya comienza, refugiándonos metafóricamente en una cueva oscura tal si fuéramos a hibernar, para luego salir en la siguiente fase con nueva energía recargada. Nuestro cuerpo se está limpiando y dejando ir lo que conoce que no es necesario.

Vista en el ámbito de los arquetipos, la etapa menstrual se asocia a la Mujer Sabia o Bruja (Kimche Domo), la cual posee una energía pasiva, plena de visión sobre la propia vida.

Fase Preovulatoria: Días 6 al 12.

Acabado el sangrado, el movimiento se dirige hacia la maduración de los óvulos de uno de los ovarios. Es una etapa de crecimiento, de construcción, plena de energía en potencia, que bien direccionada, puede ser muy beneficiosa. El arquetipo que aparece en esta fase, es el de la Niña, Virgen o Doncella (Malen), asociado a la inspiración, la juventud y la actividad. Es un tiempo para reconectarnos con la creatividad y la energía para llevarla a cabo con espontaneidad. Es la manifestación de la primavera en el cuerpo.

Rueda del ciclo menstrual. Se resalta que es en un ciclo de 32 días, por lo que para ciclos de 28, simplemente hay que restar 28-14 y se sabrá el día de ovulación. El periodo en verde es el llamado "período fértil", dos días antes y dos días después del día de ovulación.

Fase Ovulatoria: Días 13 al 16

Es el punto álgido del ciclo. En este momento se libera el óvulo del ovario, siendo en ese momento el momento de más alta fertilidad. Si bien la ovulación ocurre en aproximadamente 24-48 horas, los días que le preceden y suceden también son parte de esta etapa. El deseo sexual aumenta, nuestro flujo se muestra sinuoso y abundante. Al liberarse el óvulo, se genera la hormona progesterona (la hormona producida en el embarazo), que afecta a la relajación del cuerpo y la libido. Esta fase está marcada por el arquetipo de la Madre (Ñuke), debido a la gran fertilidad que se vive en ella, de abundancia y nutrición. Estamos plenas, y tenemos el poder de gestar una vida, un proyecto y a nosotras mismas.

Fase Premenstrual: Días 17 al 28 (o al comienzo de la nueva menstruación).

Si va a haber fecundación, esta es la fase donde la pared interna del útero (endometrio) se nutre para recibir al ser que se gestará en ese lugar. Si esto no se produce, el endometrio se desprende, y como ya fue explicado, sale en forma de sangrado menstrual. Luego de la cima de energía percibida en la ovulación, en esta etapa las energías van menguando, al igual que la luna. Todo nuestro cuerpo está bajando su ritmo para llevarnos hacia el descanso y refugio de la fase menstrual. Es aquí donde muchos conflictos se generan (como el conocido Síndrome Premenstrual) ya que cuando nuestro cuerpo nos pide detenernos, se vuelve difícil hacerle caso parando así todas nuestras actividades. Aparecen en este período todas las emociones respecto a lo vivido en el resto del ciclo y a su vez, síntomas físicos.

La Hechicera (lawentuchefe) es quien habita esta etapa, aquella mujer que es capaz de observarse, cantar sobre sus huesos y ser su propia medicina, meditando en sus emociones y procesos. Nos preparamos para la limpieza, nos quedamos con lo que nos aporta, y alquimizamos lo que vivenciamos.

Material por Rocio Barra. Diagrama Lunar Enero 2017.

II. Feminismo

El término feminismo es controversial, en tanto sus significados han variado a lo largo de la historia. Este tiene muchos usos diferentes, ya que es a la vez un movimiento social nacido en Estados Unidos y Europa, como también un conjunto de ideas que abogan por la igualdad y las injusticias en contra de las mujeres. En sus antiguas acepciones, la palabra "feminismo" fue usada para nombrar a *las cualidades de las mujeres*¹⁶, y así fue hasta que en 1892, en la Primera Conferencia Internacional de Mujeres en París (First International Women's Conference in Paris) se usó el término francés "féministe", incorporándose al inglés, y utilizándose para denominar *la creencia y defensa de la igualdad de derechos para las mujeres, basada en la igualdad de los sexos*.¹⁷

El feminismo está en constante transformación, tuvo sus comienzos a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en la lucha por obtener los derechos políticos básicos para las mujeres, como lo es el sufragio. Su desarrollo se ha dado en olas, siendo entre las fechas mencionadas, la "Primera Ola" del feminismo. Esta se desvaneció en el periodo entre guerras mundiales, sin embargo, surgió nuevamente a finales de los sesenta y principios de los setenta. Esta sería la "Segunda Ola", la cuál se expandió de los derechos políticos a la búsqueda de la igualdad en más áreas como la educación, el trabajo y el hogar. Actualmente, estamos en presencia de la "Tercera Ola", cuyo comienzo se considera en los años noventa, convirtiéndose en un activismo más inclusivo al considerar en él atención a las situaciones relacionadas al origen étnico, la raza, la clase, la nacionalidad, la religión y la identidad sexual. No obstante, se presenta la controversia de que el feminismo no es simplemente estos movimientos en lapsos temporales que aquí son presentados:

Sin embargo, algunas académicas feministas objetan el identificar el feminismo con estos momentos particulares de activismo político, basándose en que esto eclipsa el hecho de que ha habido resistencia a la dominación masculina que debe considerarse "feminista" a través de la historia y las culturas: es decir, el feminismo no se limita a unas pocas mujeres (blancas) en occidente durante el último siglo.¹⁸

16. Stanford Encyclopedia of Philosophy, Stanford University. ©2016 [consulta: 1 febrero 2019]. Disponible en: <https://plato.stanford.edu/entries/feminist-philosophy/>

17. Ibid.

18. Ibid. Traducción propia.

Autor desconocido (2019). Capturada en la marcha del 8 de Marzo del 2019, intervención feminista "Somos la cordillera".

El párrafo anterior nos permite tener una visión más amplia del movimiento feminista, ya que si bien el movimiento tiene una "historia oficial", también ocurrieron y siguen pasando hechos simultáneos en diversas partes del mundo, descubriéndose nuevas temáticas hacia donde enfocar los esfuerzos de la lucha. Siendo así, podemos preguntarnos qué tanto el feminismo puede ser delimitado como la participación de un movimiento político en particular, ya que dentro de él coexiste un conjunto de ideas afines. Estas, si bien son coherentes con el foco original (la igualdad de derechos) también van mucho más allá, realizando un análisis profundo a que no solamente se requiere una igualdad política, sino que urge la modificación de la estructura de la sociedad y el contenido de la cultura, evidenciado en la educación, el uso del lenguaje y los idiomas, las conversaciones y relaciones, las cuáles están instaladas en nuestro inconsciente colectivo, dando lugar a la cultura patriarcal. Estas concepciones de la vida nos son enseñadas desde la infancia, normalizadas, aceptando violencias y daños bajo el precepto de la figura masculina autoritaria, o con privilegios. Esto hace que la percepción propia de las mujeres, permeada por estas ideas, sea incluso su propia prisión, en diversas circunstancias.

Feminismos en Latinoamérica

Ya hemos repasado lo que engloba el concepto de feminismo de forma general, en dónde se visualiza claramente su procedencia occidental. Si bien los postulados son aplicables también a la situación en Latinoamérica, el feminismo noreurocéntrico pasa por alto muchas de las demandas específicas de las mujeres en un territorio completamente distinto, al sur del mundo.

Empecemos por contextualizar. Latinoamérica fue y es blanco del colonialismo, trayendo con ello un sistema patriarcal, que además de ya ser nefasto por sí mismo, se conjuga con las variables de raza, clase y cultura. La historia de las mujeres latinoamericanas se configura diferente a las de occidente, encontrando en ello injusticias que no habían sido visibilizados en los postulados académicos del feminismo.

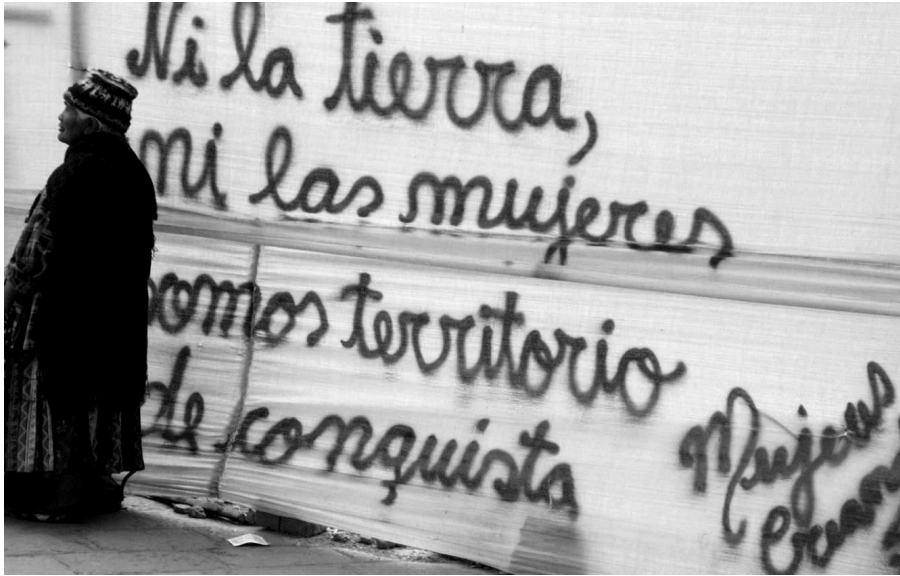

Imagen perteneciente al Colectivo Mujeres creando, Bolivia. Fecha desconocida. Extraída de <http://medium.com>

En esta instancia, la historia cobra importancia. La mirada androcéntrica, ha invisibilizado hasta ahora la participación histórica de las mujeres, en sus luchas y resistencias. Y sin duda tiene sentido, ya que hay serias dificultades para emprender camino en pro de las mujeres cuándo estas mismas tienen un pasado desarticulado, desconocido, ocultado. *Entendemos que toda construcción histórica es una construcción social, y como tal responde a un interés político por parte de quien la funda y divulga.*¹⁹ Toda historia es escrita por alguien, y el cuestionamiento de ese fundamentalismo, es lo necesario para observar a quiénes quedan fuera de los márgenes.

La mujer burguesa, blanca y heterosexual es la que suelen identificar algunas teorías provenientes del occidente, etiquetas no aplicables a la mujer latinoamericana, víctima de la opresión del colonialismo. Dentro del feminismo en Latinoamérica, y ajustándose a lo que esta investigación permite cubrir, se señalarán algunas propuestas de activistas habitantes del territorio, basándose en la ponencia *Puntadas Feministas a la historia de las mujeres*, de Canela Constanza Gavrila.

19. Gavrila, Canela Constanza. Puntadas feministas a la historia de las mujeres. En: I Jornadas CINIG de Estudios de Género y Feminismos. Teorías y políticas: desde el Segundo Sexo hasta los debates actuales: 29 y 30 de Octubre. Argentina, Universidad Nacional de la Plata, 2009, p. 1

1. La Memoria y la producción teórica de las mujeres

La memoria es una de las propuestas para el feminismo que presenta Julieta Paredes, activista del colectivo político *Mujeres creando comunidad*, en Bolivia. Vincular a las mujeres con un pasado en común las hace conscientes de su pertenencia a un colectivo, además de el surgimiento de la visibilización de sus opresiones. "Lo personal es político", lema muy renombrado dentro del ámbito del feminismo; aplica de forma adecuada en este caso. La existencia sin una raíz histórica produce la incomprensión o incluso, incapacidad del reconocer las actuales injusticias y sus "motivos" (generalmente basados en el patriarcado y el colonialismo). Esto lleva a la mujer, en su ámbito más personal, al silencio e invisibilización de sus dolores y experiencias, justificándolos en una normalización de la violencia. Diferente es cuando estas experiencias llevan nombre y palabra.

Recordar un pasado colectivo nos ayuda a reconocer en cuerpo las normas a las que hemos sido sujetas, para desde allí generar teoría. Esto es lo que visibiliza a las sujetas que no están mencionados en la teoría oficial, permitiendo usar la historia como una *herramienta de lucha para proyectar el futuro*.²⁰

La principal premisa de Julieta es *"la crítica a la dominación colonial, patriarcal y neoliberal, haciendo de la historia una herramienta de lucha para la conciencia colectiva de las mujeres que creen en una sociedad sin oprimidas ni oprimidos."*

2. Repensamiento de la sujeta feminista latinoamericana

Yuderkys Espinosa Miñoso es una activista lesbo-feminista que se sitúa desde los márgenes del academicismo feminista para fortalecer el movimiento en Latinoamérica, y que a la vez considera que esta visión no es suficiente para abarcar la praxis y teorías que surgen de las experiencias en el territorio.

*Desde este desafío, repiensa políticamente al sujeto del feminismo latinoamericano, a partir los cuerpos expropiados de las mujeres durante la colonización, para proyectarse con una la nueva perspectiva política desde la cual pensarnos y teorizar a las mujeres.*²¹

Imagen perteneciente al Colectivo Manifiesto. En la foto, mujeres rebeldes zapatistas. Fecha desconocida. Extraídas de www.revistadefrente.cl

20. Ibid. p.3.

21. Ibid. p. 4.

Yuderkys considera que los discursos que operan en las mujeres latinoamericanas no responden a parámetros adecuados, por estar ajustados a normas occidentales y europeas. Estos discursos occidentales, pasan por encima las particularidades históricas y socioculturales de las mujeres de nuestro continente. Combatiendo la idea de dominación cultural, la activista busca apropiarse a las mujeres de sus propios discursos (nuevamente aludiendo a que lo personal, es político). alejándose del uso de ideas hegemónicas.

3. Descolonización y cuestionamiento

Ochy Uriel, activista afrodescendiente y lesbo-feminista se radicaliza en su postura señalando el desafío de romper la dependencia al dominio histórico, político y cultural de Europa hacia América. El proceso de colonización trajo consigo la imposición de un pensamiento único, racista, religioso, y dominante que permanece hasta nuestros tiempos. Estas dinámicas generan dependencia y subordinación, y la propuesta de Ochy busca la descolonización, el cuestionamiento a estas imposiciones.

Desde la experiencia, alienta a las mujeres a reconocer en sí mismas como ellas escapan de las "normativas femeninas", como podría ser la descolonización del cuerpo y el colectivo, o la heterosexualidad obligatoria, y en el caso de Latinoamérica, las variables que engloban raza, sexo, clase y sexualidad. Además propone una fusión entre la teoría y la práctica, dando lugar a experiencias más amplias:

(...) propone superar el binarismo entre teoría y práctica a fin de generar teorizaciones distintas que mucho pueden aportar para realmente descentrar el sujeto euronorcentrico y la subalternidad que el mismo feminismo latinoamericano reproduce en su interior.²²

Este último punto, abre la instancia a una dialéctica entre teoría y praxis, para la construcción de la historia de las mujeres, a través del tiempo, como algo mutable y que pueda ser de base para las posteriores luchas.

22. Ibid. p.5.

El movimiento feminista en Chile

Registro Agencia Uno (2018).
Marcha feminista del año 2018,
Fecha desconocida. Extraída de
www.eldesconcierto.cl

Durante el año 2018, la movilización en Chile fue considerada como el movimiento feminista más grande de la historia de Chile desde 1949, donde se luchó por el derecho a sufragio. Silvia Lamadrid, académica del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y experta en género, señala que el movimiento generará un cambio en la percepción de las mujeres hacia sí mismas, como también en el universo de los hombres, tanto hacia su propio accionar en sus dinámicas cotidianas, como hacia las mujeres. Esto plantea un cambio cultural de gran magnitud, cimiento para las construcciones de generaciones futuras.

En la historia de Chile, los movimientos feministas comenzaron a articularse a fines del siglo XIX en pro del sufragio femenino, para conseguirlo en 1934 en elecciones municipales y en 1949 en elecciones presidenciales y parlamentarias. Las mujeres que pertenecían a estos movimientos eran mujeres profesionales, que encabezaban sus instituciones sociales y que luchaban por los derechos de la madre trabajadora. Además estas organizaciones tenían un respaldo militante a sus espaldas, al cuál luego de conseguir el derecho a sufragio, se fusionaron. Las organizaciones femeninas no volvieron a surgir hasta los años 80, donde se reunen en contra de la represión ejercida en dictadura.

Hemos de visualizar un punto importante de los movimientos feministas hasta este punto: *"a pesar del movimiento previo por el sufragio, las mujeres hasta la dictadura no eran un actor histórico en la política chilena"*.²³ Durante la dictadura, surgen las organizaciones de mujeres pobladoras, y el Círculo de Estudios de la Mujer, liderado por la socióloga y activista feminista Julieta Kirkwood. La importancia de las mujeres en el diálogo político tenía que ver con sus carencias de clase, demandando la recuperación de la democracia.

Luego de una falta de diálogo de parte del Estado con el movimiento durante los años 90, algunas organizaciones feministas siguieron en trabajo, para ya llegados los últimos años, generar una explosión de manifestaciones, comenzando por el pildorazo del 2008, manifestación en contra de la posible prohibición de la anti-concepción. Esta fue una de las primeras, que abre a muchas otras causas demandadas: el aborto, el rechazo a la violencia contra las mujeres y "Ni una menos". Por primera vez las mujeres estaban teniendo su lugar de lucha política en la sociedad, con participación en este caso del ámbito estudiantil, y por lo tanto activas en repensar la educación desde el ámbito del género y los abusos cometidos en base a las posiciones de poder.

Desde esta perspectiva, la educación ha tomado el campo principal de la lucha feminista en Chile durante el actual período, siendo esta la base para las nuevas generaciones. Si desde la escuela se enseñan a les niñas que las cosas importantes en la historia fueron hechas por hombres y mujeres, a diferencia de lo que actualmente ocurre, las cosas se equilibrarían un poco más. Otorgarían una percepción diferente a cada niña, sobre las posibilidades que tienen para desarrollarse en sus vidas.

23. Nuevas formas de relacionarse socialmente y percepción de las mujeres: los cambios que traerá el Movimiento Feminista. Universidad de Chile. ©2016 [consulta: 1 febrero 2019]. Disponible en: <http://www.uchile.cl/noticias/143911/nuevas-relaciones-sociales-traera-el-movimiento-feminista>

Hoy, lo que constituye este movimiento es que vivimos en la ficción de buscar una educación igual para todos, pero esa nunca es efectiva, porque vivimos en un modelo educativo que nos enseña que las cosas importantes las han hecho los hombres, por tanto, no tenemos referentes como si los tienen ellos. Desde el comienzo se nos trata diferente: "yo soy tierna, dulce y amorosa, y si bien me puedo preparar para la vida pública, no debo olvidar que el verdadero centro de mi vida es el mundo doméstico y familiar; mientras que los varones son inteligentes, creativos y participantes activos de la vida pública."²⁴

El género es un aspecto esencial para que podamos observar como se realizan los vínculos sociales y por tanto, las relaciones de poder. A través de los cuestionamientos feministas, estas verdades y hechos son sacados a la luz, a través de la verbalización, permitiéndoles visibilidad y validación de la comunidad de mujeres en primera instancia, y luego del resto de la sociedad. La posibilidad de encontrar en la otra un espejo, una que vive las mismas injusticias que una vive y no las calla, otorga la libertad de apropiarse de un discurso nuevo y empoderador, nacimiento de la deconstrucción.

Durante la Agenda de Género del presidente Sebastián Piñera, no se consideró a la educación no sexista dentro de las propuestas, lo que es una situación criticable debido a que las medidas que sí fueron tomadas, visualizan a la mujer como madre, dejando de lado la diversidad de mujeres que luchan desde distintos frentes, causas diferentes que dependen de sus contextos. Sin embargo, frente a esta no respuesta del gobierno ante las demandas, la resistencia permanece. Silvia Lamadrid señala con certeza los cambios profundos que están ocurriendo dentro del colectivo:

Han cambiado y seguirán cambiando las subjetividades de las mujeres y creo que también han cambiado las subjetividades de los hombres. Es decir, el cómo me veo como sujeto está cambiando totalmente; las estudiantes se verán a sí mismas como yo nunca me vi cuando tenía su edad. Ellas poseen una fuerza y demanda, pero además se constituyen como un actor colectivo en un "nosotras(as)"; esta es una transformación muy importante para esta generación, y sin duda cambiará la política como la hemos conocido."²⁵

24. Ibid.

25. Ibid.

III. Ritual

Desde nuestro nacimiento estamos sujetos a la cultura que nos recibe, y observamos la sucesión y participación en una diversidad de actos establecidos por la misma. Desde la celebración de un nacimiento, cumpleaños, navidades, conmemoraciones, a los cambios de estación, todos son una visualización clara de una dinámica social humana: el ritual.

De comienzo se asocia al ritual la cualidad de ser una acción repetitiva. Sin embargo, ¿qué diferencia hay en un ritual a una acción cotidiana, común y corriente? En Ritos y Rituales Contemporáneos, la etnóloga francesa Martine Segalen lo define como:

El rito o ritual es un conjunto de actos formalizados, expresivos, portadores de una dimensión simbólica. El rito se caracteriza por una configuración espacio-temporal específica, por el recurso a una serie de objetos, por unos sistemas de comportamiento y de lenguaje específicos, y por unos signos emblemáticos, cuyo sentido codificado constituye uno de los bienes comunes de un grupo.²⁶

Dada esta definición, es posible observar la evidente vinculación del rito con el desarrollo de la vida social. Émile Durkheim, sociólogo francés, señala que la sociedad se constituye solamente en tanto exista la necesidad de alimentar y afianzar a intervalos regulares los sentimientos colectivos. El acto ritual surge como instancia de sociabilización y confirmación de la pertenencia a un grupo específico.

Imagen 1: La jeunesse de Baco, William Adolphe Bouguereau. 1884. Extraída de www.reproarte.com.

Imagen 2: Día de la mujer en la tribu yanomami. 2010. Encontrada en https://agoras.typepad.fr/regard_eloigne/2010/week51/

En ambas es posible observar, desde el arte y la fotografía, como el acto ritual y de

26. Segalen, Martine. Ritos y rituales contemporáneos. Madrid. Alianza Editorial, 2005, p. 30

Unido al surgimiento de las religiones, el ritual se enmarca como mediador *entre dos realidades: lo sagrado y lo profano*²⁷. Lo trascendente y lo cotidiano se ven como dos dimensiones contrapuestas, que sin embargo, coexisten la una con la otra. Asimismo, la vida de un ser humano se desarrolla en ambas dimensiones, y es el ritual el momento que reivindica la dimensión sagrada entre la continuidad temporal de lo cotidiano. La dimensión de la trascendencia emerge como una necesidad humana de sentido frente al caos e incertidumbre que presenta la existencia.

*Su consideración del rito se integra en la demostración desarrollada para mostrar que ninguna religión es una mera fantasía, carente de base sociológica: Los ritos más bárbaros o extraños y los mitos más raros traducen alguna necesidad humana, algún aspecto de la vida, sea individual o social!*²⁸

Lo simbólico

En los ritos se utilizan diversidades de objetos. Algunos de ellos están más asociados a nuestras memorias e imaginarios, como lo podrían ser las velas, en símbolo de la luz; el incienso, que trae el humo de "limpieza"; el agua en símbolo de purificación, así como también las muchas imágenes y figuras de veneración religiosa que existen en el mundo. Todos tienen un fin representativo, para simbolizar un atributo mucho mayor que sólo su forma. Por lo mismo, los objetos utilizados en un ritual no necesariamente son materiales: también pueden ser intangibles, como los sonidos, mantras, cánticos, rezos, danzas. Todos ellos pasan de lo profano a una naturaleza sagrada cuando están en la escena del ritual.

Los rituales nos han acompañado desde que iniciamos nuestro paso en la tierra. ¿Qué habrán estado pensando aquellas mujeres y hombres que se reunieron por primera vez frente al fuego? ¿Qué habrá significado para ellos? Son preguntas que no podemos responder por experiencia, pero que sin duda podemos intuir la respuesta desde nuestros significados personales.

27. Nogués Pedregal, Antonio. El ritual como proceso [en línea]. Universidad Miguel Hernández. [Consulta: 27 de Noviembre de 2017]. Disponible en: http://www.dip-alicante.es/hipokrates/hipokrates_i/pdf/esp/435e.pdf

28. Segalen, Martine; Op. Cit., p. 16.

Nuestros antepasados de distintas etnias, realizaron y siguen practicando rituales respecto a sus cosmovisiones, como sucede en la cultura mapuche, con el machitún y nguillatún. Así también, el arte refleja una historia de lo humano pintando en sus cuadros el júbilo y comunión que facilitan algunos rituales, siendo una instancia de validación y pertenencia al cúmulo social, en concordancia con los ciclos vitales, de siembra de la tierra, de observación de los cielos, entre otros que en la antigüedad eran realizados.

La veneración a lo femenino.

Como expresa el libro *El Cáliz y la Espada*, de la escritora y activista Riane Eisler, en tiempos remotos, las sociedades funcionaban de una manera contrapuesta a la que actualmente opera. Parece inverosímil plantearse una comunidad humana donde las relaciones fueran de cooperatividad plena, y existiera una veneración y cuidado por la naturaleza que se da por hecho. El siguiente párrafo nos puede dar una vista ilustrada a la cosmovisión presente en aquel entonces:

Cuando nuestros ancestros empezaron a formularse las eternas preguntas (¿De donde venimos antes de nacer? ¿A dónde vamos después de morir?), tienen que haber observado que la vida emerge del cuerpo de la mujer. Para ellos debe haber sido natural imaginar el universo como una Madre bondadosa que todo lo da, de cuyo vientre emerge toda vida y al cual, como en los ciclos vegetales, se retorna después de la muerte para volver a nacer.²⁹

Representación de Lajja Gauri, templo Kamakhya, en Assam India. Lajja es una diosa del hinduismo asociada a la fertilidad, la abundancia y la creación. Lajja significa 'modestia'.

29. Eisler, Riane. *El Cáliz y la Espada: la mujer como fuerza en la historia*. Santiago de Chile. Cuatro Vientos. 1990. p. 13.

Esta visión, puede sonar extraña para la forma en que en este tiempo se da nuestra propia cultura, donde de una forma incuestionable está en nuestra psiquis la veneración (o la negación a ella) de un dios masculino, omnipotente, lejano de la realidad humana, y que en muchos casos emite un juicio moral sobre las acciones de cada sujeto. No obstante, existieron comunidades humanas donde esto fue algo natural. La conexión y respeto por el entorno y lugar que cobija la vida (como bien conocemos realiza la cultura mapuche), y una perspectiva de valor hacia la figura femenina. A su vez también, es posible observar que en este tipo de comunidades, la conexión con lo sagrado era algo fundamental, otorgando a través de los ritos, celebraciones y tradiciones la posibilidad de construir parte de sus significados vitales de forma compartida, generando así el sentimiento de pertenencia y coherencia.

Sin embargo, no podemos obviar la existencia contemporánea de ritos que recuerdan estas antiguas prácticas, adaptados también a las nuevas costumbres de nuestro tiempo. Un ejemplo de ello es Blessing Way (Camino de Bendición), celebración realizada en cercanía a la llegada de un nuevo bebé al clan, en donde se acompaña a la futura madre y se le ofrecen bendiciones en el camino de traer una nueva vida al mundo. A diferencia de algunos eventos que tienen un enfoque en lo material (como podrían ser los "baby shower"), esta celebración se enfoca en el obsequio a la madre de dones intangibles, como lo son las bendiciones, las buenas palabras, las atenciones y el tiempo de cuidado.

Los Ritos de paso

Los ritos de paso son celebraciones que marcan la transición de un estado a otro en la vida. Esto sin duda, marca el movimiento social de un individuo. En nuestros tiempos, podemos observar algunos de ellos, como lo son los cumpleaños, bautismos y matrimonios. Todos llevan al individuo por una etapa de transición, donde debe traspasar un umbral o frontera de indefinición de su papel en la sociedad, para llegar a uno diferente, con responsabilidades, derechos y deberes distintos. Es infinitamente diversa la gama de ritos de paso que existen en las distintas culturas del mundo, algunos de los cuáles podrían parecernos innecesarios, pero que al indagar más en su historia, podemos ver que tienen un profundo significado para los miembros de la comunidad. Demuestran esto, por ejemplo, las celebraciones realizadas en México ante la muerte de sus seres cercanos. En esta celebración, se ve a la muerte como el paso a una vida posterior, es decir el traspaso de un estado en esta realidad material, a otra diferente, posiblemente no observable

por los que estamos en este plano. Esto permite observar que existen sucesos vitales para los cuales muchas culturas han construido sus propios significados, otorgando un amplio abanico de creencias que podemos observar, así como preguntarnos si nos hacen sentido en nuestra vida y decidir si queremos incorporarlos, a nuestra propia cosmovisión personal.

La vida individual, cualquiera que sea la sociedad, consiste en pasar sucesivamente de una edad a otra y de una ocupación a otra (...) este paso va acompañado de actos especiales (...) consisten en ceremonias, porque ningún acto es entre ellos absolutamente independiente de lo sagrado.³⁰

Como ya fue mencionado, la cita del antropólogo Arnold Van Gennep nos hace una descripción del devenir de la vida en sociedad, en dónde volvemos a retomar la idea de la conexión con lo sagrado. Este enlace, nos contacta con arquetipos vitales que dan sentido a nuestras identidades. El mismo autor lo confirma:

Pero también es cierto que todo ritual remite al mito como explicación, pues es en él donde se narran las acciones arquetípicas que imitamos, o de las que participamos, en el ritual y dan sentido a nuestra existencia en el sentido de ser respuesta última, fundamento.³¹

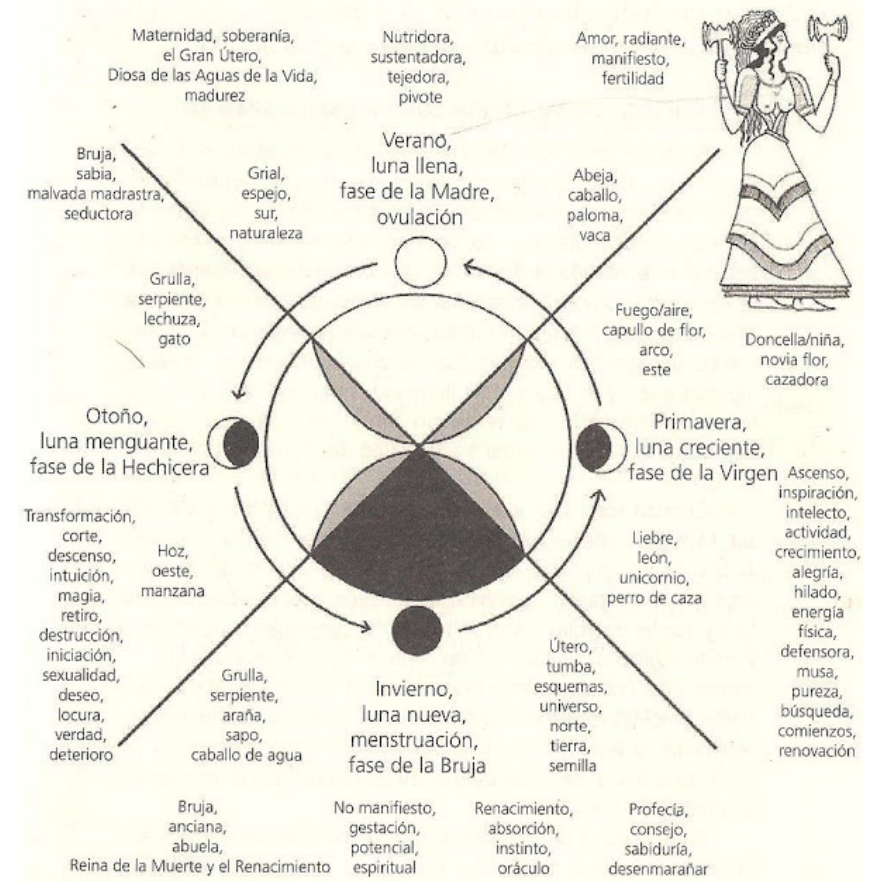
Según Carl Jung, psiquiatra y psicólogo, los arquetipos son la forma que le es dada a algunas experiencias y recuerdos de nuestros primeros antepasados. Estas se presentan en forma de imágenes autónomas, con características determinadas, que se forman en el individuo bajo la influencia sociocultural del entorno al que pertenece. Estas imágenes forman parte del llamado inconsciente colectivo.

30. Van Gennep, Arnold. Los Ritos de paso. Madrid. Alianza Editorial. 1969. p.15

31. Solsona Quilis, Héctor. Mito y Ritual. A Parte Rei: revista de filosofía. N°18. 2001. p.1. Disponible en: <http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/ritual.pdf>

En el caso de las mujeres, poseemos variados arquetipos a lo largo de la historia, pasando por las diosas de la Antigüedad (Grecia, Roma, Egipto y más), como de otras imágenes construidas con rasgos de la actualidad dependiendo del rol social de cada mujer. En consonancia a esto, existen analogías de estos arquetipos a las etapas que cada mujer vive en su vida, o en el ciclo menstrual. En el libro *Luna Roja* de Miranda Gray, se realiza una expansión del conocimiento respecto a los arquetipos que predominan en cada fase del ciclo, relacionándolos de forma directa a los periodos de introspección y menstruación, o de extroversión y ovulación que pueden ser percibidos por cada mujer. Estos cambios anímicos y/o emocionales se manifiestan por los diversos cambios hormonales que el cuerpo va experimentando durante el ciclo. Aún así, es importante recalcar que estos arquetipos no son "obligatorios" en la vivencia de cada mujer, ya que cada cuerpo y percepción del mundo es diferente, como también podemos tener nuestros propios arquetipos personales, expresados por la información heredada de nuestro árbol genealógico. El estudio de estos arquetipos nos permite conocernos a mayor profundidad, y para eso el ciclo menstrual se vuelve una herramienta de gran valor.

Por otro lado y de manera cercana, en lengua mapudungun, el movimiento de la luna y la menstruación pueden ser nombradas de la misma forma: küyentún. Tun significa al proceso cíclico, mientras que küyen, es la luna, "acción de la luna" como definición completa. En esta cultura se compartía la sabiduría de que el ciclo menstrual presentaba fluctuaciones similares a las de la luna, conservando también sus cualidades energéticas, como también analogándolo con la fertilidad de las tierras. Todo parecía tener un sentido unificado, en conjunto con arquetipos contextualizados a la cultura mapuche.

Esquema del ciclo menstrual perteneciente al libro *Luna Roja*, de Miranda Gray. 1999. Gaia Ediciones. Madrid.

En la misma línea, en antiguas culturas existían espacios de conexión con este suceso vital que es la menstruación. Un ejemplo de ello son las Carpas Rojas, inspiradas en las tradiciones ancestrales donde las mujeres se reunían a menstruar en conjunto, incluso generando una sincronización entre sus ciclos. Estos espacios daban a un ambiente donde se brindaba cariño y contención entre mujeres, como también de expresión de sus historias de vida y procesos personales. Un rito de profunda sanación y hermandad femenina.

En la actualidad, las Carpas Rojas han sido revitalizadas en distintos lugares del mundo. En nuestro país pueden observarse varias, en donde las mujeres se reúnen facilitando la conexión con su ciclicidad, sexualidad y salud.

Carpas lunares realizadas en Chile, año 2017 bajo la guía de DeAnna L'am y Karenina Villagrán. Registro: Jardin de Shakti. Santiago de Chile.

El Canto Medicina

Nuestros ancestros conocían la sabiduría que podía tener el sonido. En el Amazonas, una tribu llamada shipibo-konibo vive su vida espiritual y conexión con la selva de una manera trascendente. A través de la ayuda de las plantas sagradas y los rituales que las acompañan, aquellos que estaban en el lugar de guiar a la tribu (los shamanes) recibían de un poder superior la música que tenía el atributo de sanar, bendecir, e incluso causar un efecto adverso en la persona con quien fuera "usado". Estos cantos, llamados ícaros son sonidos canalizados. Ícaro es un "canto mágico" o melodía que utilizan los curanderos mediante los rituales que realizan. A través de él se comunican con el mundo de los espíritus de la naturaleza para ejercer sus poderes.

La acción de "icarar" implica "cargar" con el poder del shamán un objeto o pócima, confiriéndole alguna propiedad específica para ser transmitida al receptor.³²

El párrafo anterior es sólo una introducción para contextualizar lo que el canto medicina engloba. Se le llama de esta forma a el ejercicio de hacer sonido y música con propósitos de sanación, generalmente siendo parte de un ritual para ello. Es una costumbre que se ha rescatado de antiguas prácticas indígenas, como también se puede ver utilizada en muchas religiones, en el canto de mantras, e incluso el poder que podía tener para nosotros recibir el canto de nuestras madres, padres, abuelas o abuelos para hacernos dormir. Es indudable que el sonido preserva la cualidad de la vibración, una característica que difícilmente podemos definir de un modo racional, ya que es algo que podemos percibir desde un lugar diferente.

El canto ha sido una expresión de lo humano desde tiempos inmemoriales. Es parte de nuestras vidas cotidianas, y transporta a una dimensión diferente de lo que es la voz hablada. Pareciera ser, que el canto tiene una intención diferente, o nos pone en un estado de consciencia y conexión más profundo que en la comunicación cotidiana. Lo que no quita que, al hacer el ejercicio consciente de elegir nuestras palabras adecuadas en nuestro dialogar, podamos sentir también que hacemos música con nuestro lenguaje hablado.

En el pueblo shipibo-konobibo, perteneciente a la amazonía peruana, se tejen estos textiles que son representaciones de los cantos sanadores que los espíritus susurran algunas mujeres de la tribu, durante sus viajes chamánicos.

32. Giove, Rosa. Acerca del icaro o Canto Shamánico. Tarapoto. Revista Takiwasi N°2: 7-27. 1993.

Desde un mundo poético, la escritora y analista junguiana, Clarissa Pinkola Estés, nos regala el siguiente fragmento:

Cantar significa utilizar la voz del alma. Significa decir la verdad acerca del propio Poder y la propia necesidad, infundir alma a lo que está enfermo o necesita recuperarse. Y eso se hace descendiendo a las mayores profundidades del amor y del sentimiento hasta conseguir que el deseo de relación con el Yo salvaje se desborde para poder hablar con la propia alma desde este estado de ánimo. Eso es cantar sobre los huesos.³³

Este fragmento proviene de la reflexión acerca de un cuento de autor desconocido, llamado "La Loba". En él se relata la historia de una anciana mujer, llamada también "la huesera" debido a su continua búsqueda por el desierto de huesos de animales que ya han muerto. Ella los recolecta y reconstruye con éstos el esqueleto de un lobo. Cuando ya ha terminado su obra, levanta los brazos y piensa en qué va a cantar. Cuando ya lo tiene, comienza a conjurarlo con su canto, volviendo éste a cubrirse de piel y carne. El lobo vuelve a la vida, y se marcha, indómito, para transformarse en su corrida en la figura de una mujer que corre en libertad y ríe a carcajadas.

Este cuento es una forma metafórica de expresar el poder de la sanación que las mujeres tienen para sí mismas, realizándola a través de la recolección de los huesos, que representan las partes rotas y/o muertas del ser. Al ser unidas todas, las sombras, los dolores y heridas, se puede renacer, pero no sin el efecto mágico del canto, que otorga la intención a esta conjunción.

El canto es una forma de conectar profundamente con la intención, desde un acercamiento intuitivo, corporal, que pone a las emociones fluyendo a través de la piel y como protagonistas del acto que se está realizando. De alguna forma, los seres humanos somos capaces de percibirlo, en nosotros mismos, como también cuando observamos a alguien que está en ese estado de conexión. Y podemos reflejar esos sentimientos en nosotros, abriéndonos puertas de nuestro ser.

Representación fotográfica del cuento *La Loba*. Imagen de autor desconocido, encontrada en <https://www.flickr.com/photos/mtaddia/32900794070>.

33. Pinkola Estés, Clarissa. *Mujeres que corren con los lobos*. Barcelona. D Ediciones B. 1998. p.27.

Actualmente en Chile, existen muchas instancias que promueven la medicina del sonido y la música, como lo es la sonoterapia, el canto de mantras en la disciplina del yoga, y los círculos de canto medicina. Una expositora de esto es Camila Huerta, fundadora de CantaMedicina, donde desde su exploración personal facilita un espacio terapéutico donde realiza baños de sonido y consultas individuales, poniendo al sonido como actor principal.

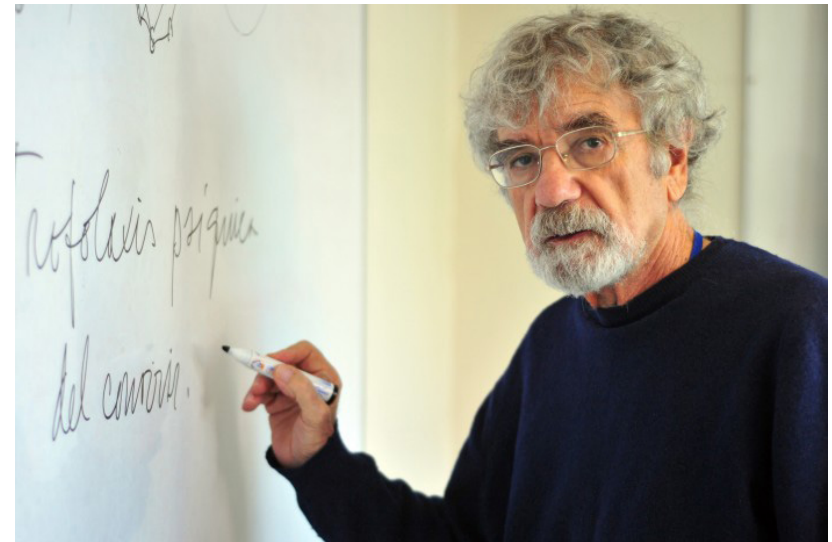
Fotografía sacada posterior a una ceremonia de sonido, realizada por Camila Huerta en casa Cantamedicina. 2018. Ñuñoa, Santiago.

IV. Culturas Matrizicas

Para referirnos al concepto señalado, es fundamental encontrarnos primero con el concepto de cultura. Este término refiere al conjunto de valores, creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo en específico. El biólogo y filósofo Humberto Maturana, resalta dos culturas que han predominado en la historia de la humanidad: la cultura matrizica y la cultura patriarcal. Sobre estas señala:

(...) estas dos culturas constituyen dos modos diferentes de vivir las relaciones humanas, y, según lo dicho antes, las redes de conversaciones que las caracterizan realizan dos configuraciones de coordinaciones de acciones y emociones distintas que abarcan todas las dimensiones de ese vivir.³⁴

El párrafo anterior nos ilustra acerca de cómo opera una cultura para perpetuarse a través del tiempo, todo gracias al convivir humano. Si vivimos en el lenguaje, y este contiene redes de conversaciones con ciertos conceptos, creencias y connotaciones asociadas a ello, estas generarán emociones diversas en los individuos que las sostengan. Emoción, palabra relacionada directamente con el movimiento, es lo que genera un accionar. Y al existir este acto en la realidad, en congruencia con la emoción y creencia que lo generó, la cultura se construye.

Humberto Maturana Romesín (1928), biólogo y filósofo chileno.
Extraída de www.elmostrador.cl

34. Maturana, Humberto. Amor y juego. Fundamentos Olvidados de lo humano desde el patriarcado a la democracia. Santiago de Chile. 6ta. ed. Lom Ediciones. 2003. p.18

Ahora, vamos a enfocarnos en esta bifurcación primordial. En tiempos antiguos, como ya hemos señalado en otros puntos, las culturas estaban plenamente cercanas a considerarse matríticas. Este es un concepto que utiliza Maturana para designar a una sociedad basada en la cooperación, el cuidado, la co-inspiración y el permitir la aparición del otro. Esta forma de convivir, es algo que podemos observar en la relación madre-hijo o hija, algo que se ha conservado en el tiempo a pesar de estar inserta en una cultura patriarcal. Esta última, habla de una sociedad que se basa en la competencia, la exigencia, la dominación, y la negación del otro, y que es en la que gran parte del mundo está inserto.

En esta cultura operante, existe una disociación. El vínculo materno-infantil que prevalece en lo matrítico (tanto en la madre como en la criatura) se desarrolla al mismo tiempo que se hace necesario funcionar de un modo patriarcal, tanto para la madre en el resto de sus vínculos, como para el hijo o hija al momento de enfrentarse al mundo exterior al vínculo filial. Esto se puede visualizar al momento en que el niño o niña ingresa al sistema escolar, espacio donde es constantemente evaluado en razón de una competencia y exigencia, más no para realmente otorgarle la retroalimentación necesaria para su desarrollo.

En el paso de la adolescencia a la adultez, existe un conflicto en la transición de lo matrítico a lo patriarcal. Al entrar en un espacio que niega rotundamente los valores de lo matrítico se produce un choque con algo semejante a una pared de piedra. Tras estar en un ambiente tierno y cuidado (o como idealmente debería ser para una niña o niño en su edad temprana) somos expuestos a una forma de convivir en la cual buscamos estar insertos (para ser socialmente validados) y que nos es impuesta sin posibilidad de reflexión, vislumbrando en ello un profundo vacío de sentido respecto al interior de cada individuo y lo que realiza para su convivir en sociedad.

Así, en nuestra cultura patriarcal hablamos de luchar en contra de la pobreza y el abuso cuando queremos corregir lo que llamamos injusticias sociales, (...) o de enfrentar la agresión de la naturaleza cuando nos encontramos ante un fenómeno natural que constituye para nosotros un desastre, y vivimos como si todos nuestros actos requiriesen del uso de la fuerza, y como si cada ocasión para una acción fuese un desafío.³⁵

35. Ibid. p.19.

La cita anterior ilustra como el modo de convivir patriarcal está inserto en nuestro cotidiano. Sin embargo, no es algo irrevocable. El cambio a nivel del lenguaje, de las ideas que operan puestas en acción en nuestro actuar con otros, puede volverse muy poderoso. Como se señala en el siguiente párrafo, en consonancia a los valores de lo matritico:

No hay duda de que la presencia de estas palabras (...) también nos pertenecen a nosotros ahora, a pesar de nuestro vivir en la agresión (...) en nuestra cultura reservamos su uso para ocasiones especiales, porque no connotan para nosotros ahora nuestro modo general de vivir...³⁶

Si bien estas ideas las conocemos, las practicamos en variados momentos de la vida, es labor personal continuar la expansión de ellas haciéndolas parte de nuestro cotidiano, en cada uno de los actos que realizamos. La cultura la construimos las personas y es nuestra responsabilidad, luego de ver el panorama, elegir cuál es el modo en el que queremos desarrollarnos, desde la realidad más íntima (el propio diálogo interno) hasta lo que extendemos de eso hacia afuera (el convivir con otros), como así también, el construir un ambiente que esté preparado de forma amorosa y positiva para recibir a los que vendrán después de nosotros.

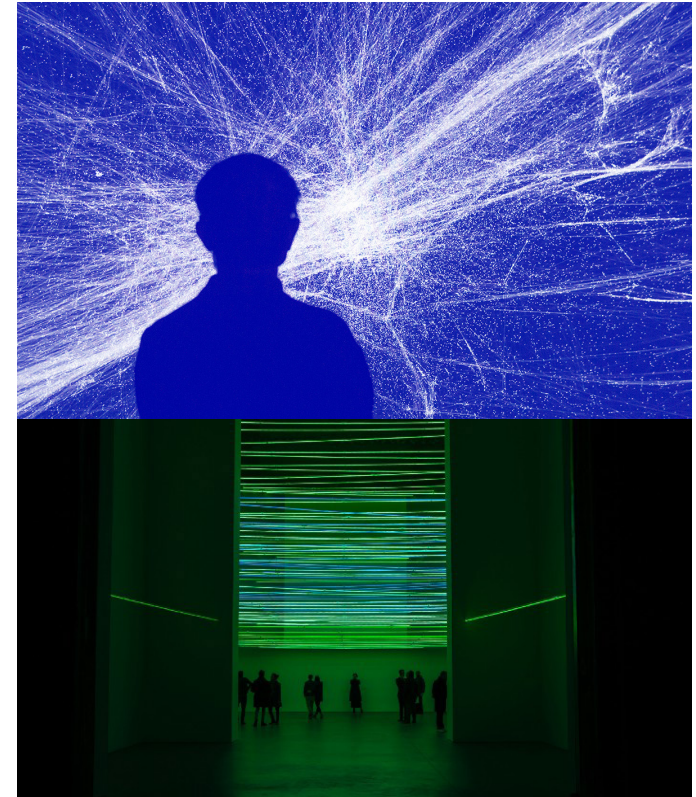
36. Ibid. p.22.

V. Artes Mediales

El concepto de Artes Mediales puede iniciar sonando un poco difuso o inexacto, ya que involucra en sí mismo a una amplia gama de posibilidades. Según el Glosario de Artes Visuales y Nuevos Medios, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, las artes mediales son:

Aquellas artes en las que: se usan tecnologías digitales, se plantean cuestiones acerca de una cultura de los medios digitales contemporáneos y/o se incluyen artefactos y medios tecnológicos en la realización de ellas.³⁷

A partir de esto podemos observar que como práctica y concepto, las artes mediales son un hacer que ha nacido y se ha visto potenciado por lo que culturalmente estamos viviendo, el perfeccionamiento de la tecnología y sus posibilidades de intervención, como también la interconexión propiciada por la globalización. Las Artes Mediales se centran en la exploración alrededor de medios diversos como también en la unión de disciplinas que pueden ser muy disímiles. Esto se presenta en un resultado integrado, que da lugar a la resignificación lo ya existente, tanto de forma conceptual como material. Además de ello, presenta un espacio de colaboración entre artistas y personas que se mueven en distintos dominios del conocimiento y el hacer, lo que potencia el aprendizaje en conjunto. Algunas de sus manifestaciones son el videoarte, las instalaciones multimedia, libros digitales, realidad virtual, arte sonoro, entre otras; ellas dan predominancia al uso de las nuevas tecnologías para la creación artística.

Imágenes de distintas intervenciones de artes mediales encontradas en la web.

1. Tercer Encuentro de Cultura Digital. 2016. Extraída de www.cchv.cl
2. Bienal de las Artes Mediales. Fecha desconocida. Extraída de www.innovación.cl

37. CNCA, Glosario de Artes Visuales y Nuevos Medios. Valparaíso. 2012. p. 5.

VI. Música y Visualidad

La música y el sonido tienen la capacidad de fusionarse fácilmente con aspectos visuales de la realidad. Existen por ejemplo, personas que tienen la capacidad de sentir colores a través de la música (sinestesia), como también muchos artistas, al conectar con su sensibilidad pueden desarrollar arte inspirado en obras musicales.

Esta sensibilidad, puede verse reflejada en el concepto de Experiencia Estética. John Dewey, en su libro *El Arte como Experiencia*, lo explica de forma cercana y vivencial:

A fin de entenderlo estético en sus formas últimas y aprobadas, se debe empezar con su materia prima; con los acontecimientos y escenas que atraen la atención del ojo y del oído del hombre despertando su interés y proporcionándole goce mientras mira y escucha.³⁸

Es simple recordar momentos de la vida en donde nos hemos visto atraídos inevitablemente a un estímulo de lo que estamos presenciando, causando en nosotros un placer, abstrayéndonos durante unos segundos. Esto puede suceder al observar una puesta de sol, al contemplar las flores, al seguir con la mirada el movimiento de un cuerpo que danza. De alguna manera, la experiencia estética nos transporta a una dimensión detenida e infinita del tiempo, en donde experimentamos una vivencia con un significado muy personal, que sin embargo podemos compartir con otros seres humanos.

El arte puede ser percibido a través de los sentidos. es su primera vía de entrada. Y los sentidos están plenamente relacionados con el cuerpo; el cómo escucho, cómo observo, como estoy situado frente a la obra, danza o música (y si participo de ella o la estoy recibiendo de un otro), y a la diversidad de otras sensaciones que pueden venir a hacer la experiencia más completa. Entonces, el cuerpo nos permite que la experiencia estética suceda en nosotros.

38. Dewey, John. *El Arte como experiencia*. Barcelona. Paidós. 1980. p. 5.

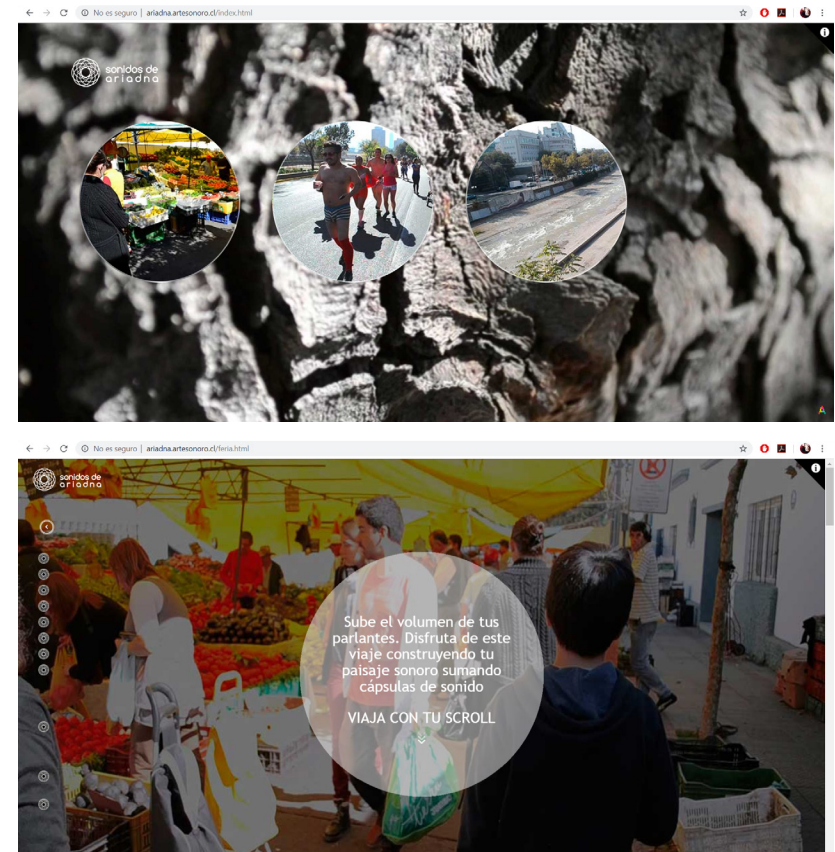
VII. Arte Sonoro

El Arte Sonoro aparece como un área de la creación artística en dónde el elemento principal es el sonido, como actor de la expresión. De forma más descriptiva: *Son obras de carácter intermedial, entrecruzando lenguajes artísticos, que interactúan entre sí, dando una dimensión temporal a la experiencia plástica.*³⁹

Al ser el sonido el personaje principal, el lenguaje, podemos concebirlo de formas distintas: como protagonista de la acción (en dónde cumple el rol de relator), como material (como un elemento que forma parte de la obra para construirla) y como significativo (que a través de su forma permite evocar significados).

El Arte Sonoro se presenta desde un comienzo con un carácter interdisciplinario, siendo potenciado en la actualidad por las tecnologías disponibles. Dentro de él, es posible englobar áreas como la psicoacústica, la música electrónica, el trabajo con tecnología, los sonidos encontrados o sintetizados y sonidos de ambiente, la exploración del cuerpo humano, y otras muchas posibilidades que otorga.

Un ejemplo de esto es la instalación sonora web *Sonidos de Ariadna*⁴⁰, realizada por el académico de Música y Sonología, Leonardo Cendoyya. A través de una página web, facilita al público el recorrido por tres lugares de Santiago: Una feria libre, un puente del Río Mapocho, y la costanera de Providencia mientras se realizaba una corrida. Estos paseos multimedia incluyen en ellos la posibilidad para el espectador de añadir, a medida de su avance, los sonidos que el autor fue capturando en cada lugar, permitiendo formar una "composición" final a gusto de quién navega. Todo esto, con el fin de *generar múltiples miradas en torno a las sonoridades surgidas de la cotidianidad del medio ambiente en interacción con las personas y con apoyo de soportes tecnológicos.*⁴¹

Capturas de la página web de *Sonidos de Ariadna*, extraídas en junio 2019.

39. Rocha, Manuel. ¿Qué es el arte sonoro? [consulta: 27 noviembre 2017]. Disponible en: <http://www.artesonoro.net>

40. Cendoyya Cádiz, Leonardo. Sonidos de Ariadna. Disponible en: <http://ariadna.artesonoro.cl>

41. Gestión y Comunicaciones DMUS. "El sonido de Ariadna": otra manera de apreciar el arte sonoro. Noticias Portal Web del Departamento de Artes de la Universidad de Chile. Diciembre de 2014. [consulta: 27 noviembre 2017]. Disponible en: <http://artes.uchile.cl/noticias/108117/el-sonido-de-ariadna-otra-manera-de-apreciar-el-arte-sonoro>

En el proyecto se observa la captura de un espacio temporal que queda a disposición de ser accesible en cualquier momento, también abriendo la posibilidad al visitante de tener libre albedrío en su exploración, y en cómo percibe el entorno que se le presenta. Sin embargo, es importante destacar la curatoría realizada por el autor, ya que a través de la elección de cada sonido también denota una intención y un recorrido "mediado" o guiado a través de la escena.

Por otro lado, el autor señala una cualidad que hace a *Sonidos de Ariadna* una intervención que invita a la cercanía y familiaridad del espectador con la obra:

Yo no pretendo emular una orquesta en la realidad, porque sería una búsqueda de equivalencias. La idea es buscar nuevas perspectivas que permitan reconocer ese lado de la música que tiene que ver con apreciar estéticamente elementos que sean emocionantes.⁴²

Esta visión permite explorar la música desde una dimensión diferente, en la cuál ni para el autor ni el espectador requiere un gran conocimiento respecto a musicalidad. Esto se ve facilitado por los sonidos sintetizados, que en el caso de Matriz, el proyecto requiere capturar en sonidos significantes de lo que busca evocar: el instinto. Capturar el grito al parir de una mujer, como el placentero gemir, o la concentración en la ofrenda de un rezo, podría ser inmensamente útil para lograr los objetivos fijados, permitiendo resignificar estas expresiones primales de la mujer, como mamífera, como ser instintivo, abriendo así la puerta a la evocación de nuevos imaginarios en los cuáles las mujeres puedan verse reflejadas.

42. Ibid.

VIII. La obra audiovisual

El término audiovisual refiere a la utilización conjunta de los sentidos de oído y vista, a través de la percepción de sonidos e imágenes. Es un término que comenzó a ser utilizado en EE.UU. en los años 30, tras la aparición del cine sonoro. Desde allí se inició la interrelación entre lo auditivo y lo visual para producir un nuevo lenguaje. Estos lenguajes o realidades se crean a través de mecanismos específicos:

1. La armonía en el que a cada sonido le corresponde una imagen.
2. Complementariedad: lo que no aporta uno, lo aporta el otro.
3. Refuerzo de significados visuales y sonoros, dirigidos a un mismo propósito.
4. Contraste, donde el significado se ve reforzado por el contraste de los lenguajes.

Dentro de lo audiovisual, podemos observar que posee una multiplicidad de códigos, como los son los códigos del montaje, el color, la música, la voz, lo narrativo, y la gestualidad corporal.

Para la producción audiovisual, nacida con la creación de los estudios de cinematografía en los años 20 (Paramount, Twentieth Century Fox, Warner Brothers), se hizo necesaria una sistematización del proceso de trabajo. Es aquí donde surgen las divisiones: preproducción, producción y postproducción.

1. Preproducción

Etapa en donde el productor y el guionista tienen mayor actividad. Los productores buscan los recursos financieros y humanos a partir de un guión, como también de la realización, los procesos técnicos y finalizada la película, la distribución, promoción y marketing. El guionista se encarga de dar forma audiovisual a una idea literaria, pasando de ser un guión narrativo con tres actos (planteamiento, nudo y desenlace) y terminando con un guion de rodaje. Con esto, el o la productor/a prepara un plan de rodaje y montaje, locaciones, participación de actores y procesos técnicos para la realización de la película. También está incluido el storyboard, guión visual que grafica los planos y encuadres necesarios, como también la posición de la iluminación.

2. Producción

Es la fase del rodaje. El director está encargado de convertir el guión en película. En esta fase, se requiere de un diverso grupo humano, entrando en él la dirección artística, vestuario, ambientación, dirección en rodaje, reparto, dirección de fotografía, iluminación, sonido, efectos especiales, maquillaje.

3. Postproducción

Fase final, posterior al rodaje. Algunas actividades de postproducción, como rec-
tificación de tomas durante el rodaje, se realiza también en el tiempo del mismo.
En esta etapa aparece el montaje, tanto de imagen como de sonido. Se realizan
las versiones para diferentes formatos y/o mercados, como también el retoque
digital de las imágenes, corrección de color, sonido, y efectos especiales digitales.

Dentro de la producción audiovisual, existen distintos propósitos:

Objetiva, transmite información clara y su propósito es informar.

Publicitaria, tiene objetivos comerciales y con fin de lucro, atractiva y fácil de
entender.

Artística, busca despertar emociones y sensaciones en el espectador.

En el libro *la Audiovision*, de Michel Chion, el autor señala que:

*En la combinación audiovisual, una percepción influye en la ota y
la transforma: no se «ve» lo mismo cuando se oye, no se «oye» lo
mismo cuando se ve.⁴³*

De esta premisa podemos reafirmar el hecho de que sonoridad y visualidad se
integran y conviven entre sí, produciendo lo llamado "la ilusión audiovisual" en
donde la realidad percibida por el espectador es una realidad virtual creada por
ambos lenguajes, al ser percibidos simultáneamente.

43. Chion, Michel. *La Audiovisión*. Barcelona. Paidós. 1993. p. 10.

VIII. Imaginarios

En nuestras psiquis y por consiguiente, en el vincularnos con otros, existe un aspecto que opera, muchas veces de forma inconsciente. Este es el concepto de imaginario. La definición lo expresa como:

*El imaginario social está formado por un conjunto de relaciones imagéticas que actúan como memoria afectivo-social de una cultura, un substrato ideológico mantenido por la comunidad (...)*⁴⁴

Estas construcciones imagéticas (que se crean a partir de imágenes) son parte del cúmulo de significados que nos sirven para desenvolvernos como sociedad, por lo tanto nos presentan representaciones de la realidad. En este marco, los imaginarios pueden ser limitantes como también ser de gran utilidad. Francesca Randazzo lo señala:

*Los imaginarios sociales como herramienta de las ciencias sociales permiten buscar entre las formas en que se describen las cosas, aquellas capaces de crear nuevas realidades sociales; las palabras en relación a marcos conceptuales, se estudian como elementos mismos de los problemas.*⁴⁵

Esto nos podrá recordar mucho a lo que repasamos más atrás, respecto a las redes de conversaciones señaladas por Maturana. El análisis detallado de las imágenes que componen a los imaginarios (que operan como sociedad y también están enquistados en nuestras mentes), en una labor de cuestionamiento del lenguaje y su significación, podría permitirnos abrir espacios a la construcción de realidades más acordes a las necesidades que tenemos como humanidad:

*La expresión del imaginario social se traduce en símbolos, alegorías, rituales y mitos, que plasman modos de ver el mundo, modelando estilos de vida y comportamiento y particulares formas de ver y entender el mundo con lo cual lo preservan o generan cambios.*⁴⁶

44. Lizcano, 2003. En Martínez, Jaime. ¿Qué son los imaginarios? [consulta: 17 de diciembre 2017]. Disponible en <http://cf.caribeafirmativo.lgbt/todo/ATT1379699182.pdf>

45. Randazzo, Francesca. "Los imaginarios sociales como herramienta". Imagonautas 2 (2). pp. 77 -96. Santiago de Compostela. 2012.

46. Ibid.

Collage por Elisa Riemer. Fecha desconocida. Brasil. Extraída de www.elisariemer.com

Estos imaginarios parecen ser producto de una subjetividad consensuada, que al no ser cuestionada, puede no calzar y ser realmente útil para cada ser individual en su propia construcción del sí mismo. Es por esto que se hace necesaria la observación de los imaginarios operantes y existentes y la deconstrucción de ellos en nosotros si es que llegase a ser necesario para cada vivencia de la realidad personal.

En los siguientes párrafos, realizaremos un recorrido por cuatro referencias respecto a la posibilidad de intervenir en la realidad de los imaginarios.

Taller Registrado en el Cuerpo

En el marco del Festival de Cine de Mujeres FEMCINE 2015, Adrián Biasiori, realizador audiovisual y documentalista impartió el taller "Registrado en el Cuerpo", un espacio que proponía la apertura al registro en el cuerpo femenino no sólo como sujeto representado, sino que siendo el cuerpo el soporte donde el mensaje se escribe y dándole el valor de articulador de discurso.

En una mezcla entre lo teórico y el ejercicio práctico, el taller planteaba recordar la empatía que se genera en el acto de la exhibición de los cuerpos. Suele observarse que al ser estos cuerpos expuestos a los medios, la empatía se adormece, ocurriendo allí el inicio de la crueldad hacia ellos. En la descripción del taller se señala que *el desafío de la imagen tiene que ver con una exhibición que transforme la sensibilidad de las audiencias.*⁴⁷ Por esta razón, el taller busca cuestionar los registros sobre el cuerpo femenino (que abarca mucho de nuestra visión de nosotras mismas), dando espacio a establecer mejores alternativas posibles frente a esta exhibición, ya sea a través de proyectos visuales, performáticos, audiovisuales o experimentales.

Esta empatía antes mencionada, entra por la experiencia de estar frente a un cuerpo que tiene una forma definida, una actitud, una postura, una manera de moverse, un rostro y una emoción, como también el uso que hace de lo que viene de él, como la voz.

47. FEMCINE. Taller Registrado en el cuerpo. [consulta: 17 de diciembre 2017]. Disponible en: <http://femcine.cl/taller-registrado-en-el-cuerpo>

En cuanto al uso de la voz, podemos recordar desde páginas anteriores que tiene una vibración y un origen, la cual, realmente intencionada comunica nuestra subjetividad. Esto pone a la voz en una labor fundamental en este proyecto, ya que sería el material y a la vez el agente disruptivo para la exhibición de nuevos imaginarios posibles. Podemos observar en la voz la cualidad de una visualidad implícita, ya sea en los textos que encarna (dónde inmediatamente nos lleva a reproducir imágenes en nuestras mentes), como en el sonido mismo,

La Performance

El arte de la performance es algo inasible, difícil de definir en una sola expresión. Sin embargo podemos acercarnos a ello viéndolo como una muestra escénica en dónde el cuerpo juega un papel principal, siendo soporte y medio para la creación. En la performance la improvisación y el asombro son ingredientes principales:

Desarrollándose en el espacio y el tiempo, incluyendo a veces medios audiovisuales como proyección de videos, música o sonidos y la utilización de los más variados objetos; entre un sin fin de recursos propuestos por los artistas. Las performances utilizan todos los canales perceptivos, a veces en forma simultánea y otras de manera alternativa.⁴⁸

En la cita anterior podemos observar la libertad de medios que otorga esta expresión artística, volviéndola más rica en la vivencia de esta. Además de ello es importante señalar al cuerpo como transmisor de discurso, para el cual vienen determinadas por nuestra propia subjetividad las formas en que este se expresará. Diana Taylor, profesora de estudios de la performance, lo expone de la siguiente forma:

Untitled Film Stills (1977-1980), por Cindy Sherman. Serie fotográfica donde se propuso representar ella misma distintos formas en que la mujer era vista en esos años. Extraídas de <http://artlead.net>.

48. Cárdenas, Andrea. "La performance en el cuerpo como confluencia de lenguajes artísticos". Reflexión Académica en Diseño y Comunicación N°XXVIII (28). 108-110. Buenos Aires. Agosto, 2016.

El cuerpo, por ejemplo, materia prima del arte del performance, no es un espacio neutro o transparente; el cuerpo humano se vive de forma intensamente personal (mi cuerpo), producto y copartícipe de fuerzas sociales que lo hacen visible (o invisible) a través de nociones de género, sexualidad, raza, clase, y pertenencia (en términos de ciudadanía, por ejemplo, o estado civil o migratorio), entre otros.⁴⁹

Todo esto vuelve a la performance un terreno propicio para realizar la labor que este proyecto se plantea, la instalación a través del cuerpo de nuevos imaginarios posibles para las mujeres.

Inmersión, por Klaudia Kemper

Sacar desde adentro sensaciones y experiencias personales y expresarlas como arte. El trabajo de Kemper se caracteriza por mostrar una experiencia personal. El resultado son fragmentos de realidad, fragmentos que guardan una relación tácita e innegable con el cosmos que envuelve a la conciencia.⁵⁰

Inmersión es una muestra que fue alojada en el Museo Nacional de Bellas Artes, durante el período de enero a marzo de 2013. Su autora, de origen chilena-brasileña pensó el espacio del museo como un cuerpo, permitiendo al visitante interactuar con la subjetividad que reflejó Kemper en cada una de las salas destinadas a representar una parte de su cuerpo. El trabajo desarrollado durante 20 años de experiencia, abarca diversos formatos, desde la pintura, los esquemas a la video-instalación.

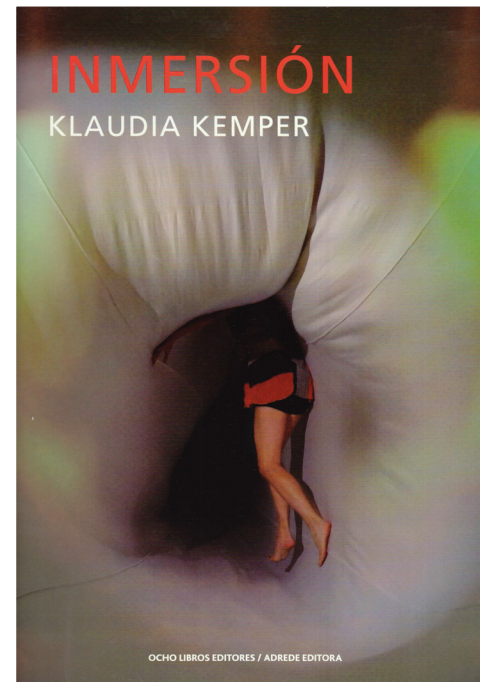
Según su propia página web, *Inmersión* se muestra como la narración de la vida artística de Kemper, *plagada de versatilidad, sin miedo a la experimentación ni al cambio.*⁵¹ Como ya fue mencionado, en ella expone su propia mirada subjetiva, realizando una *Inmersión autobiográfica.*⁵²

49. Taylor, Diana y Fuentes, Marcela. Estudios avanzados de performance. México: Fondo de Cultura Económica. p.12

50. Prensa AAL. Lo trascendente corporal de Klaudia Kemper. [consulta: 27 de noviembre 2017]. Disponible en: <http://arteallimite.com/2016/07/lo-trascendente-corporal-de-klaudia-kemper>

51. Klaudia Kemper. Inmersión. [consulta: 18 de diciembre 2017]. Disponible en: <http://www.klaudiakemper.com/inmersion.html>

52. Ibid.

En el centro, afiche de la muestra *Inmersión*. Imagen superior, obra perteneciente a la muestra. Imagen inferior, fotografía de la muestra en MNBA. 2013.

El viaje a través del cuerpo separa sus espacios en el tórax, donde aparecen obras de fotografía, impresiones y vídeo, representando las funciones vitales. Otra sala, albergaba la cabeza, boca y ojos, a través de la video-instalación. Las piernas están en otra sala donde se exponía el video-viaje. Y finalmente, en lugar de las manos, se exhibían las pinturas, representando la manualidad de este trabajo. En su conjunto, podemos observar nuevamente la exhibición, en este caso en forma de metáfora, del cuerpo mismo, presentando ahora desde otra vereda el imaginario y percepción individual de la artista.

7ECOS

7 ECOS, es una obra multidisciplinar entre danza, teatro y canto que pudo ser presenciada en el GAM durante junio del 2015. Esta obra fue creada por Rodrigo Chaverini, Licenciado en Diseño Gráfico de la Universidad de Chile, quien ha profundizado en la técnica de la danza contemporánea desempeñándose así como coreógrafo.

La obra, a través de la interpretación de 7 mujeres, pone en diálogo a la voz y el movimiento, mostrando un resultado que fue fruto de meses de experimentación por las mismas artistas, todas provenientes de áreas indiferenciadas del arte interpretativo (danza, música, teatro). La utilización del cuerpo y la vibración es lo que hace que el espectador también sea parte de lo que está aconteciendo alrededor de él en esta obra.

7 ECOS se presenta como una pieza de diseño integral, en dónde incorpora aspectos tanto de luz, color, uso de lo textil, física y psicología del sonido, entre otras muchas más áreas que confluyeron para traerla a la vida, volviéndose una experiencia sensorial única.

Registro de *7ECOS* (2015), encontrada en web de GAM (www.gam.cl). Junio 2019.

REFERENTES Y ANTECEDENTES

1. Vagina Danza

Autor: Colectivo En/puja

Año: 2018

Área: Danza Contemporánea

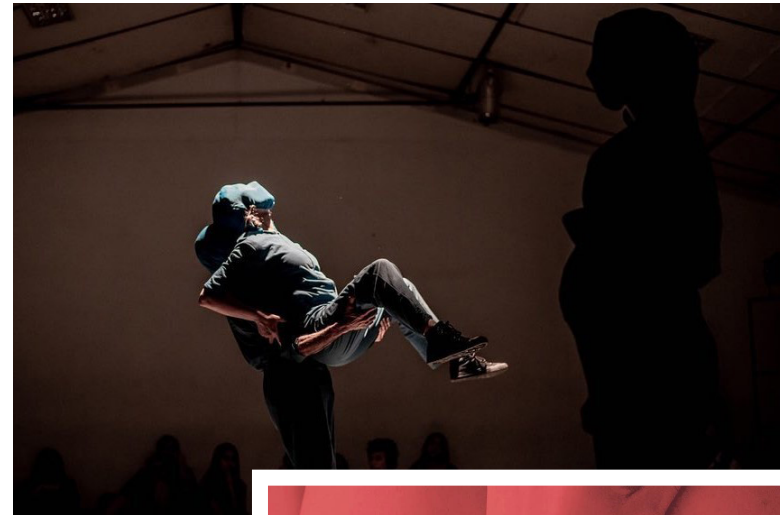
Vagina es una obra de danza contemporánea con perspectiva de género, estrenada el 30 de Noviembre de 2018, y adjudicada del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, en la modalidad de creación y producción, en la categoría Nacional 2018. A través de un desarrollo interdisciplinario de danza, teatro, audiovisual, música y artes visuales, la obra pone (simbólica o literalmente) en frente de los ojos del espectador a la vagina, órgano controversial en relación a la censurada sexualidad de las mujeres.

Vagina se desarrolla en tres ejes principales: la violencia de género y obstétrica, la gestación y el parto, y la autonomía del goce. Todo esto situado en el marco de las actuales demandas de los movimientos feministas, incrementando así las aristas de discusión que el tema pueda sugerir.

La obra se instala como una propuesta de diseño integral, donde destaca por su capacidad de interacción con el público, en donde en primer momento el espectador puede explorar una exposición de arte en relación a la vagina y las temáticas ya expuestas. Todo esto construye un imaginario previo, que luego es intervenido por el comienzo furtivo del movimiento de los bailarines, ubicados previamente en el mismo espacio que habita el público. Los espectadores tienen la posibilidad de observar la obra desde cualquier lugar que les plazca, acercarse o alejarse si es necesario, creando una experiencia "cuerpo a cuerpo" con la expresión artística, haciéndonos sentir parte de la dinámica emocional que se expone. La obra entremezclándose con los sentidos monólogos, y la exposición fotográfica del proyecto "Vulva Mia" de Sylvana González, donde expone las fotografías de vulvas tal y como son. Finalmente, la obra cierra con un preguntas de conocimiento sobre la vagina y un diálogo abierto con el público.

52. Vagina, una obra de danza interactiva. Pousta. [consulta: 24 junio 2019]. Disponible en: <https://pousta.com/vagina-obra-teatro/>

La vagina es un órgano flexible, elástico y controversial, que conecta con otros y permite placer, menstruación, abortos, partos, imaginarios, deconstrucciones y mutaciones. ⁵²

1. Registro de la obra *Vagina*. 2018. Fuente extraviada.
2. Afiche obra *Vagina*. 2018. Extraído del Instagram oficial (@vaginadanza).

Vagina trae tras de sí una investigación que abarca lo social, cultural, fisiológico y antropológico, basándose en autoras como Casilda Rodrigáñez, Betty Dudson, Paul Preciado y Marcela Lagarde. La construcción de la obra recopiló testimonios de mujeres, hombres, LGBT e indeterminados para la incorporación de éstos en su narración. La búsqueda de Vagina, es ser una reflexión sobre la sexualidad, enfocándose en la emancipación de las mujeres entorno a ella, observándola fuera de los cánones instalados, dando una mirada no sexista.

Un aspecto a resaltar, es la muestra de movimientos que se relacionan a las cualidades del útero, destacando la flexibilidad, el movimiento sinuoso y orgásmico. Además, se rememoran en ella a las culturas matrísticas, en las cuáles, anteriormente existía una mayor consciencia respecto a la matriz y la conexión con la vida y la naturaleza.

Exposición que forma parte de la obra *Vagina*. Fotografía de autor desconocido.

2. Vulvamía

Autor: Sylvana González Von Kunowsky

Año: 2018 (en curso)

Área: Fotografía

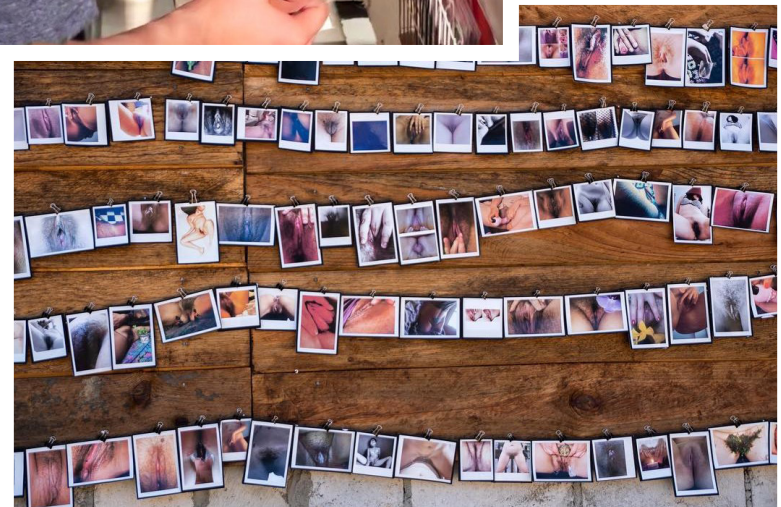
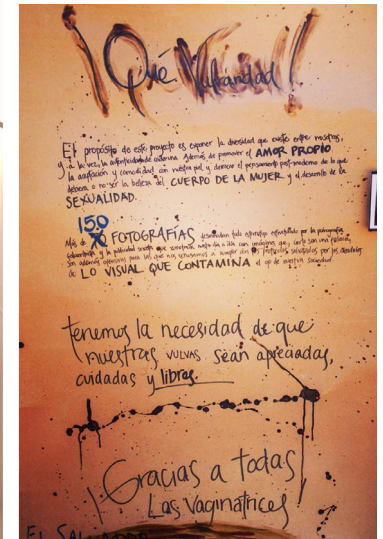
Vulvamía es un proyecto fotográfico que pretende fomentar el amor propio, la aceptación y comodidad con nuestra piel, derrocando el pensamiento de lo que debiera o no ser la belleza del cuerpo de la mujer y el desarrollo de nuestra sexualidad. Esta es la premisa que define al proyecto de Sylvana, quién luego de algunos años dedicándose a la fotografía de partos, decide comenzar a honrar la belleza natural de cada mujer a través del encuentro de cada una con sus vulvas. Su búsqueda es generar el espacio contenedor y a la vez, de reivindicación del cuerpo, desvinculándolo de los estereotipos provenientes de la pornografía, la publicidad sexista, y otros de los que usualmente nos vemos bombardeados. Estos estereotipos son mencionados por ella como un engaño, y además, ofensas a quienes no cumplen con los cánones estipulados por los que crean la visualidad que consumimos. *Vulvamía* nace inspirada en el proyecto *iQué vulvaridad!*, de la colectiva Histérica (México), consistente en fotografías de la vulva de una mujer que sentía desprecio por la misma, y que al comenzar con las fotos, pudo apreciar esta parte tan íntima de su cuerpo.

El proyecto consiste en la realización de muchos retratos de vulvas, poniendo enfoque en la diversidad y belleza de ellas, las cuáles son mostradas a la cámara tal cuál las mujeres desean ser vistas: peladas, peludas, abiertas, cerradas, pintadas o mostrando algo que sientan o quieran decir.

Desde su convocatoria y las sesiones fotográficas, *Vulvamía* busca aterrizar en una exposición fotográfica y la realización de un Libro-Documental. En la actualidad, han participado 50 mujeres (siendo una convocatoria abierta para mujeres desde los 18 años, sin límite de edad) y la exposición ya está lista. La convocatoria sigue abierta para sesiones fotográficas. Además de ello, *Vulvamía* formó parte de la exposición adjunta a la obra de danza contemporánea *Vagina*.

(...) además de sorprenderme por la belleza y el efecto de fototerapia que se produce naturalmente, me hizo dar cuenta de la necesidad que existe de tener espacios donde se hable de nuestra vulva y se vea nuestro cuerpo tal cual es.⁵⁵

55. Texto escrito por Sylvana González en la entrega de fotos a las participantes de *Vulvamía*.

Arriba a la izquierda, fotografía sacada del Instagram de *Vulvamía*, registrada en la exposición de fotos presentada en *Vagina*, danza contemporánea. 2018. A la izquierda arriba, presentación del proyecto *iQué Vulvaridad!*, en conjunto con su muestra fotográfica (abajo). Fecha desconocida. Extraídas del Instagram @vulvamia.

3. Especulaciones sobre lo humano

Autor: Circo Virtual y Circo Pacheco-Kaulen y Hnos.

Año: 2016

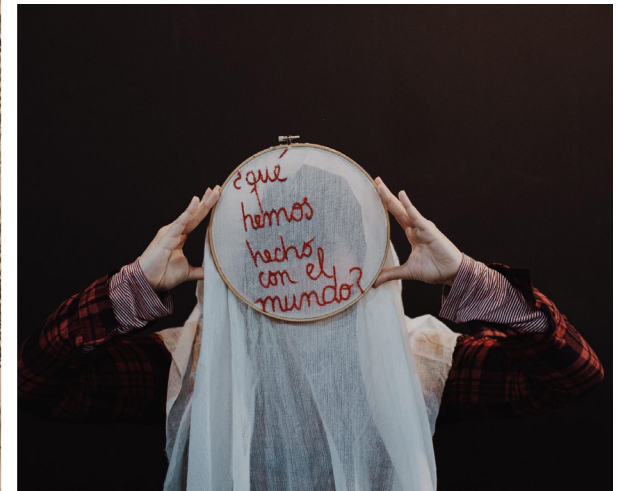
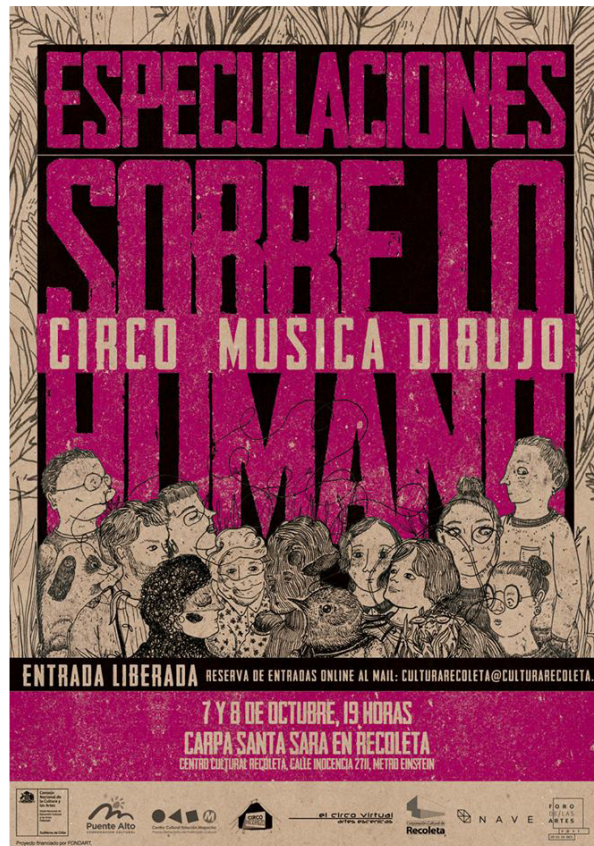
Área: Creación Multidisciplinaria

Especulaciones sobre lo humano es una obra de carácter multidisciplinar, que incluyó la creación e investigación profunda para su realización. Tiene como principal eje al circo contemporáneo, vinculándolo con la música, el dibujo en vivo y el espacio escénico. Todas estas disciplinas en favor de la investigación experiencial y creatividad sobre "qué es lo que hace al ser humano ser lo que es". Esta pregunta, no queda "resuelta" finalizada la puesta en escena, sino que queda abierta a seguir generando más preguntas respecto a la experiencia humana en la cotidianidad y en lo subjetivo.

De este modo, **Especulaciones Sobre lo Humano** invita a una experiencia real y onírica, a un viaje por aquello intangible que define "lo humano".⁵³

Extraídas del Facebook Oficial de Especulaciones sobre lo Humano. Junio 2018.

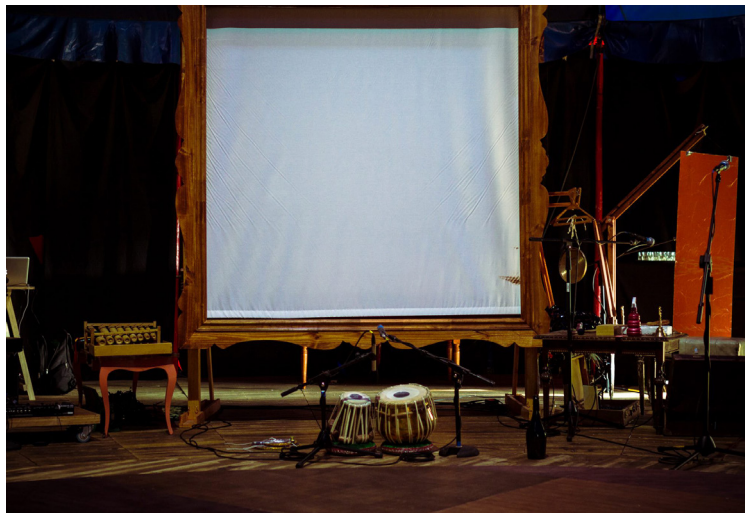
53. Página web Especulaciones sobre lo Humano. Disponible en: <http://www.circovirtual.cl/inicio/especulaciones-sobre-lo-humano/>

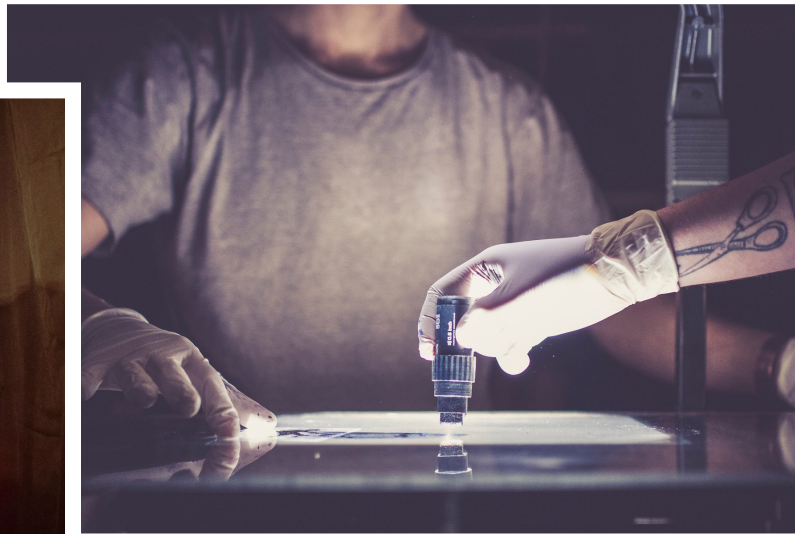
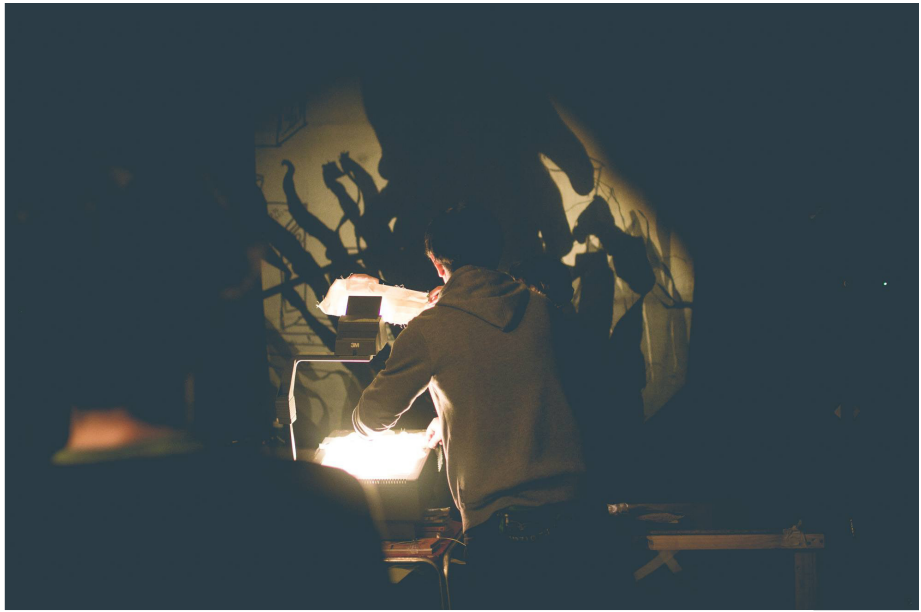
La obra se emplaza en un espacio multifuncional, transformable y que incluye dispositivos para llevar a cabo sus exploraciones. Uno de ellos es el uso de un gran marco para retrato que rodea un lienzo, en el cuál se proyectan dibujos hechos a mano y su mezcla con otros elementos como pintura, tierra, y más. A través de estos elementos se ilustran situaciones que acompañan el desarrollo escénico de los actores, personajes que exploran en sus contextos cotidianos sus relaciones interpersonales, sus divagaciones, sus dudas y excentricidades. Todo esto, acompañado fielmente por la música en vivo, que abre y crea ambientes e interacciones entre los personajes. Además de ello, la producción presenta un espacio de mediación con el público asistente, "La Plaza de las Especulaciones", en donde se dejan a disposición del espectador diversas piezas para ser intervenidas, dejando libre su creatividad y recogiendo también, más información para la investigación reflexiva-creativa de la obra. En conjunto con estas piezas, también está la exposición permanente de la investigación que está tras la obra, como registro del proceso experimental.

Cabe decir que el proyecto se gestionó y creó de forma colaborativa entre la compañía Circo Virtual y Circo Pacheco Kaulen y Hnos, en conjunto con artistas independientes, contando con el financiamiento del Fondart Nacional, en Creación Artes Circenses en 2017, y en 2016 el Fondart de Investigación en Artes Circenses.

Imágenes extraídas del Facebook Oficial de *Especulaciones sobre lo Humano*. Junio 2018.

4. La Rebelión del Cuerpo

Autor: Nerea de Ugarte

Año: 2016

Área: Movimiento Social

La Rebelión del Cuerpo es un movimiento social fundado por la psicóloga chilena Nerea de Ugarte, y que actualmente cuenta con una gran cantidad de mujeres que aportan en él a través de sus profesiones y acciones. La Rebelión busca educar sobre los efectos negativos que tienen los estereotipos de género sobre las niñas y adolescentes, y por supuesto, sobre las mujeres de cualquier edad. El movimiento surge en el marco de los números 1) que demuestra que 1 de cada 2 niñas en Chile siente presión por su imagen física, y casi el 40% de las niñas entre 10 y 17 años ha dejado de hacer alguna actividad pública que le gustaba por no sentirse segura de su apariencia física, es decir, no proyectar la imagen "deseada".

El movimiento aboga por hacer consciente en las nuevas generaciones que el valor de cada mujer no se mide en las varas que el sistema ha impuesto, sino en lo que realmente son, desde sí mismas. Esta vara de medir, con ideales totalmente irrealistas, tienen un efecto detrimental en la salud mental de las mujeres, lo cual permite nuevamente ampliar la brecha de género existente.

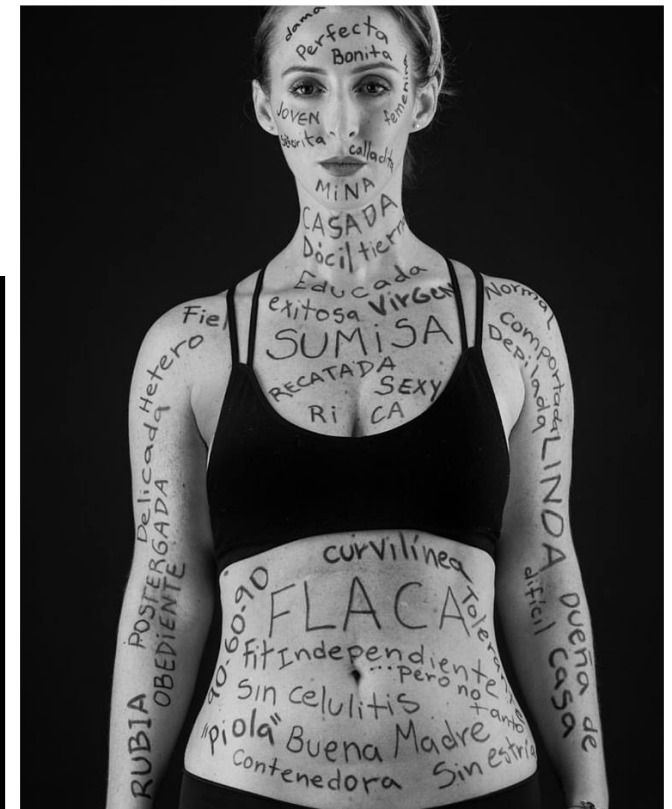
A través de sus canales de difusión, La Rebelión del Cuerpo busca poner en

Porque una rebelión es una manifestación de rechazo ante una verdad impuesta, es la acción y el efecto de rebelarse y a través de este movimiento queremos rebelarnos ante los estereotipos de "ser mujer", queremos rebelarnos ante la imposición de "los debería" que socialmente se han impuesto a nuestro género, queremos rebelarnos ante un prototipo "de ideal", que nos han presentado como "norma" y que sólo ha llevado a la objetivización, la devaluación, la inseguridad, las brechas y la escalada de la violencia de género.⁵⁴

54. Extraído de la página web oficial de La Rebelión del Cuerpo.

En la primera imagen, logo de La Rebelión del Cuerpo, en la siguiente, Nerea de Ugarte, fundadora del movimiento, 2018. Extraídas del Instagram @larebeliondelcuerpo

valor nuevas referentes de mujeres, reales, visibilizadas por lo que son y lo que hacen y no por como se ven. El movimiento sigue creciendo, a través de sus cuatro líneas de acción: denuncia, comunicación, educación e investigación, y cada cierto tiempo sigue sumando nuevas voluntarias para el trabajo conjunto.

En su trabajo incluyen la realización de "Encuentros Sororos", espacios que buscan la reflexión y socialización de las temáticas desde un plano totalmente experiencial, abierto y sin juicio hacia ninguna de las participantes. En ellos se realizan charlas informativas y actividades colaborativas entre las asistentes, generando un ambiente cálido que permite la apertura de cada una, invitando también a la manifestación activa en el cotidiano respecto a las conclusiones que surgen desde el encuentro.

En pocas palabras, el movimiento se caracteriza con la conocida cita feminista de "lo personal es político", a lo que ellas agregan que "lo personal es político... cuando se comparte". Es decir, cualquier acción nacida en el plano de lo personal, será revolución al ser compartida en lo social, hecha visible.

Extraídas del Instagram de La Rebelión del Cuerpo. A la derecha, el segundo Encuentro Sororo (Fundación Colunga, Providencia) realizado en diciembre de 2018, en el que participé. A la izquierda, participación de la rebelión en marcha. Plaza Italia. Santiago de Chile.

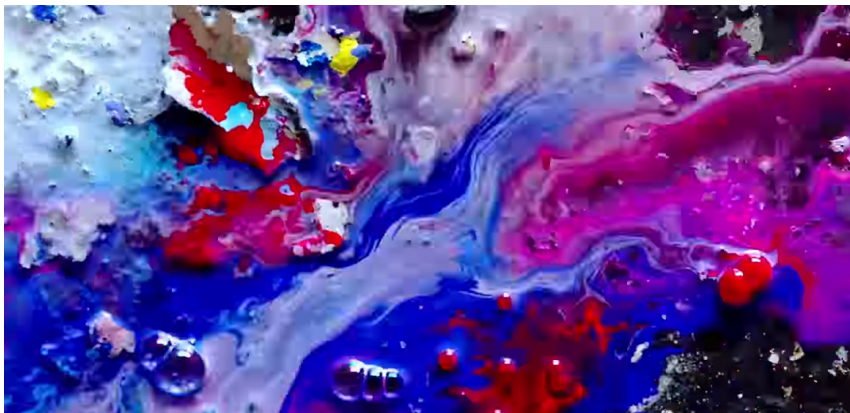
5. Camila Moreno - El amor a las hierbas salvajes
Autor: Camila Moreno / Cristóbal León y Joaquín Cociña /
Compañía Diluvio
Año: 2014
Área: Videoclip

"El amor a las hierbas salvajes" es el videoclip de la canción homónima, perteneciente al disco Panal, de Camila Moreno, artista y música chilena. El video fue realizado por Cristóbal León y Joaquín Cociña, ambos cineastas chilenos, a través de su compañía "Diluvio", en la que colaboran también con Niles Atallah.

El video narra un viaje de iniciación en que Camila toma distintas formas, rescatando el ritmo que mezcla el folk, el rock con tintes de electrónica, es lo que se señala respecto al guión narrativo. Estas formas que va tomando Camila, se ven llevadas a cabo a través de la rotoscopia análoga, es decir, cada uno de los cuadros que componen la animación son intervenidos a mano, con pintura, crayones, manchas y otros elementos. A través del video se muestra un mundo onírico, a ratos espejuznante, debido a la intervención disruptiva de trazos, imágenes recortados, que dan a la imagen fotográfica de Camila una dimensión distinta de interpretación.

Esta intervención "que deja huella" le entrega a la obra una cualidad humana, de la mano que la produce.

6. Coldplay - Every teardrop is a waterfall

Autor: Coldplay / Mat Whitecross

Año: 2011

Área: Videoclip

Every teardrop is a waterfall es el primer sencillo del álbum *Mylo Xyloto*, el quinto de la banda británica Coldplay. El vídeo se localiza en escenarios que son rociados y pintados con graffitis coloridos, incluyendo a la banda completa apareciendo en los escenarios. Para la realización de esta animación sobre imagen, se utiliza la técnica stop motion.

La pintura es protagonista en la creación de las letras de la canción que se dibujan en las paredes, como también en el armado de los graffitis. Además, la técnica del stop motion es muy visible en los flujos de pintura que aparecen en distintas partes del vídeo, mostrando su fluidez.

7. Ilustraciones por Sol Díaz

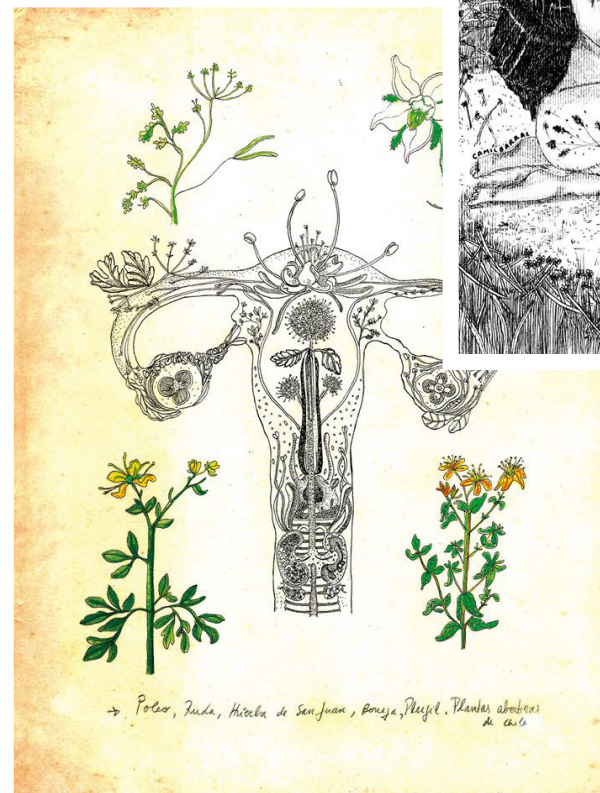
Sol Díaz es ilustradora y diseñadora gráfica chilena, autora de los libros de humor gráfico: "Bicharracas", "¿Cómo ser una mujer elegante?" y de la novela gráfica "La Hoja Naranja". Además de ello, tiene otros títulos como "Sinnada", "La Zorra y el Sapo" y "Josefina y Manuel", todos de su autoría, mezclando sus inventivas narraciones con el relato visual y un lenguaje gráfico muy personal. A lo largo de su carrera ha participado en diversos proyectos, como en el grupo de jazz andino "La Orquesta del Viento" donde participa como visualista a través del dibujo en vivo. La co-creadora de la revista "Brigida", ha desarrollado una mirada política desde el universo íntimo, explorando la dimensión "salvaje" del ser y la sensibilidad a través de sus dibujos.

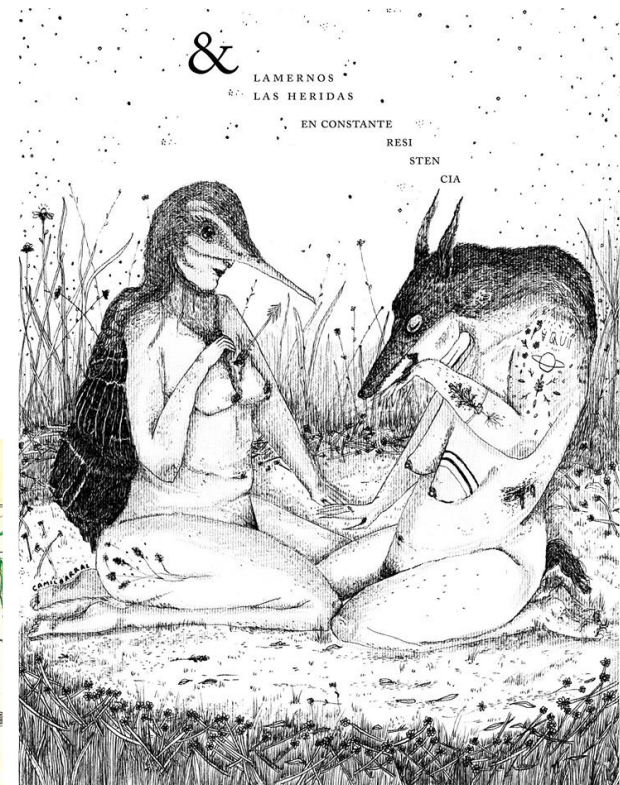
Arriba, Sol Díaz. Abajo, algunas de sus obras.
 1. Gigantes. Noviembre 2017.
 2. Ni tú, ni yo.
 3. Orgasmo de sábado por la noche. Para la Juguera Magazine. 2019.
 Extraídas de www.soldiaz.com

8. Ilustraciones por Camil Barral

Camil es diseñadora gráfica, dedicada a la ilustración, el fanzine, el collage y la escritura. Anteriormente participo de Abrazo Ediciones, para luego tomar camino propio y explorar su mundo metafórico mundo interno a través de sus dibujos. En sus temáticas abarca las disidencias sexuales en relación a su sensibilidad, como también su relación con la naturaleza y sus laberintos. Su lenguaje gráfico es sutil, delicado y con detalles exhaustivos.

→ Potos, Zuda, Hierba de San Juan, Boaya, Plegel, Plantas aborígenes de aca

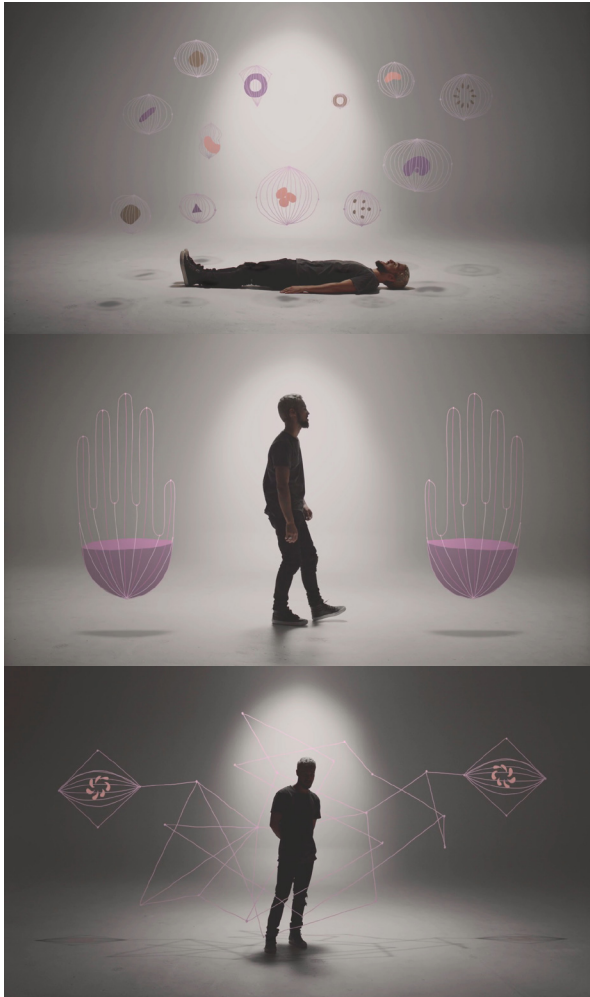
Extraídas del Instagram de Camil Barral, donde difunde su trabajo. 2019.

9. Amigo Universo / Crisol Rey

Amigo Universo es un "minilab" creativo en amistad con el universo. Nace de una mujer llamada Daniela, quién después es llamada Crisol, acumuladora de vasto conocimiento en relación a los ciclos vitales, el tiempo, y el universo. Anteriormente formó parte de Casita ediciones, editorial independiente chilena. Actualmente investiga a través de Amigo Universo y difunde generosamente este conocimiento a través de ilustraciones, talleres, encuentros. Su ilustración digital trae impregnada su mano, marca que no permite olvidar lo "lento" del escribir, el dibujar y tomarse tiempo a procesar, concepto que su proyecto busca reflejar.

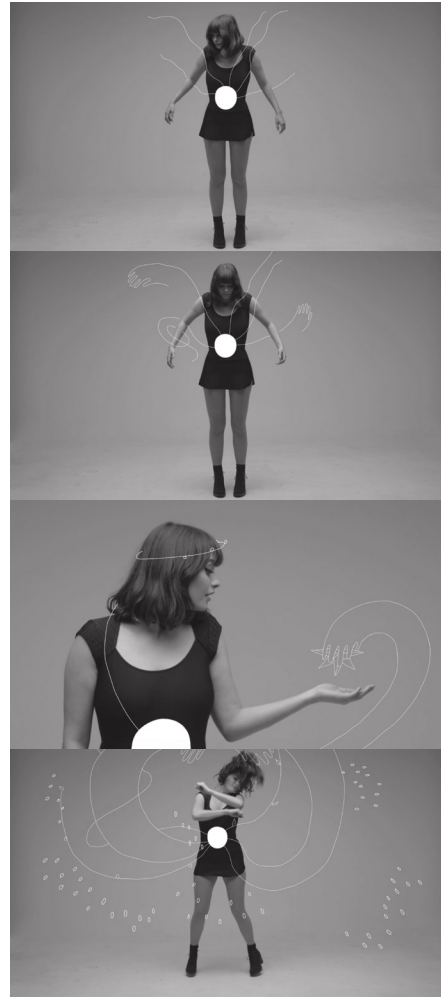
Extraídas del Instagram de Amigouniverso. 2019.

10. Crawl - Gabriel Garzon Montano

Crawl es un video que mezcla el registro audiovisual con la animación de elementos, los cuales están en constante relación con el protagonista. Se toma esta referencia debido a la fluidez con que se mueven los elementos y la interrelación del registro y lo ilustrado/digitalizado.

Disponible en: <https://vimeo.com/211336487>

11. Save Me Now — Toyboy & Robin

Al igual que en la anterior referencia, video y dibujo conviven en esta obra. En este caso con dibujos "autogenerados", lenguaje que rescatamos para el trabajo en Matrix.

Disponible en: <https://vimeo.com/134249582>

12. SONATA - Nadia Micault

Sonata es una rotoscopia que muestra la danza y movimiento del cuerpo con fina fluidez. A través de los trazos que recuerdan a un boceto, la figura de los cuerpos van construyéndose y enlazándose en medida que aparecen, mezclando también el lenguaje de las manchas, muy útil para Matrix.

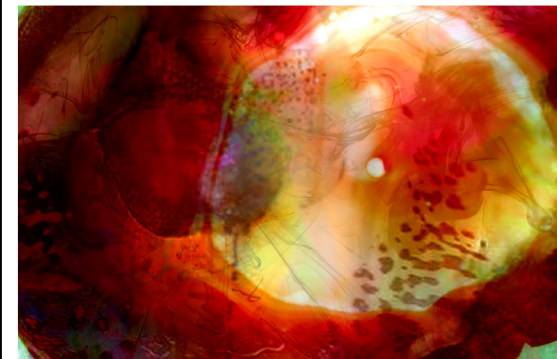
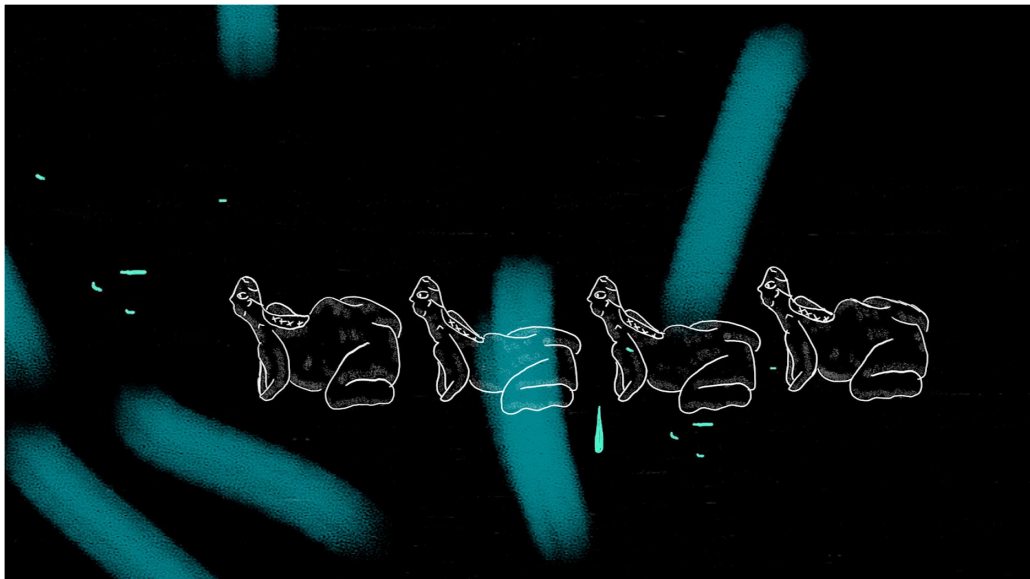
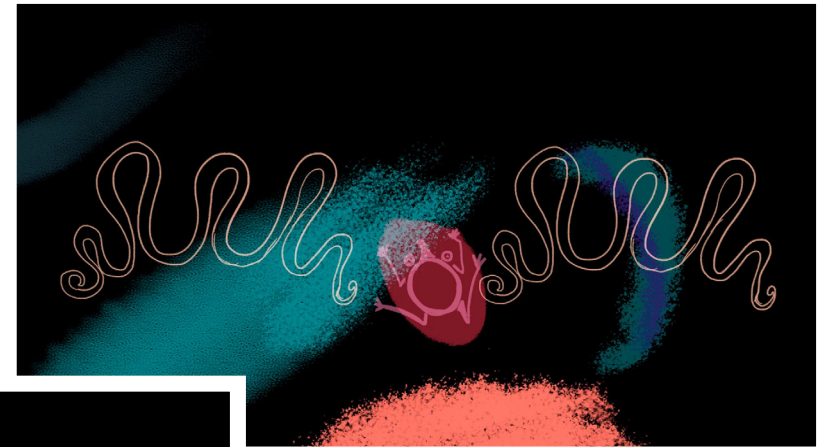
Disponible en: <https://vimeo.com/63339292>

13. Animaciones para VAGINA - María Valeria Ortiz de la Tabla

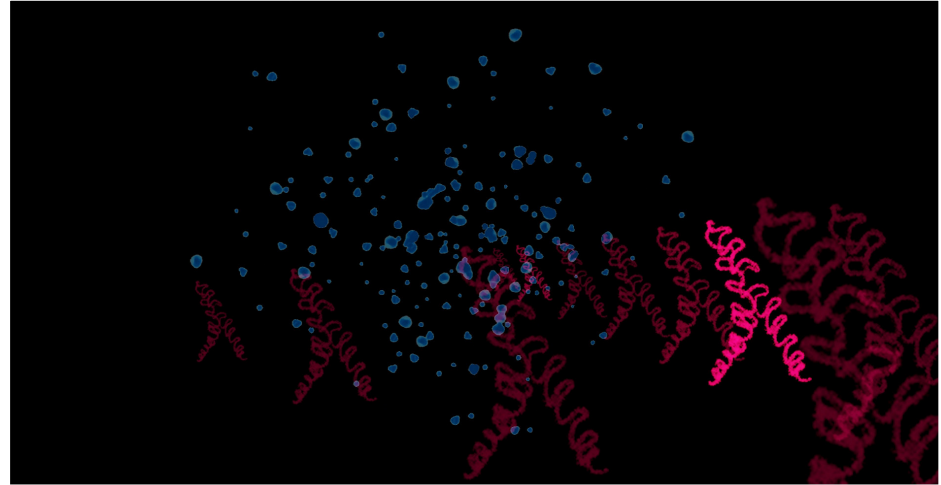
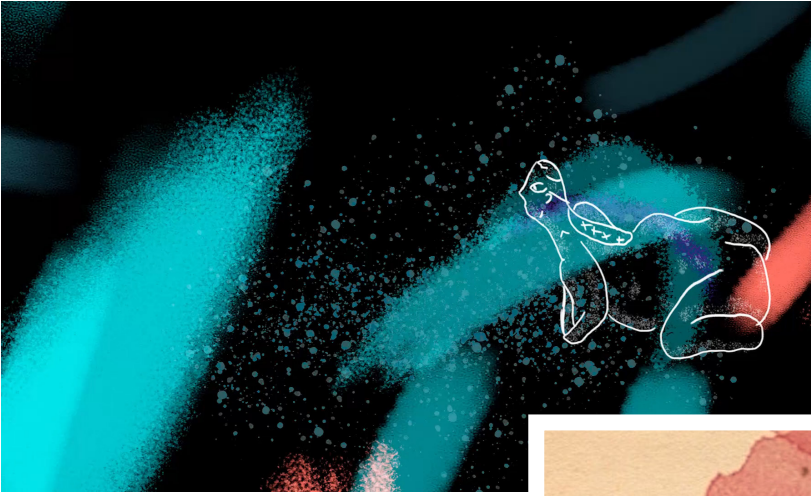
María Valeria es animadora argentina, actualmente radicada en Chile, y es quien se hizo cargo de las animaciones proyectadas en la obra de danza contemporánea VAGINA, del colectivo En-puja. En esta oportunidad, su exploración está guiada al universo de las mujeres, reflejando en sus animaciones el movimiento de lo instintivo, como lo es el parto, el desorden y la huella de la mancha de la menstruación, y el espiral cambiante y caleidoscópico de las realidades emocionales internas del ser mujer.

Respecto a la visualidad, los dibujos cuentan con una simpleza que no los hace menos potentes a nivel de lo que buscan decir, como también es utilizado el trazo desprolijo, las manchas, pincelazos, y texturas que nuevamente, nos recuerdan el lenguaje de la rotoscopia.

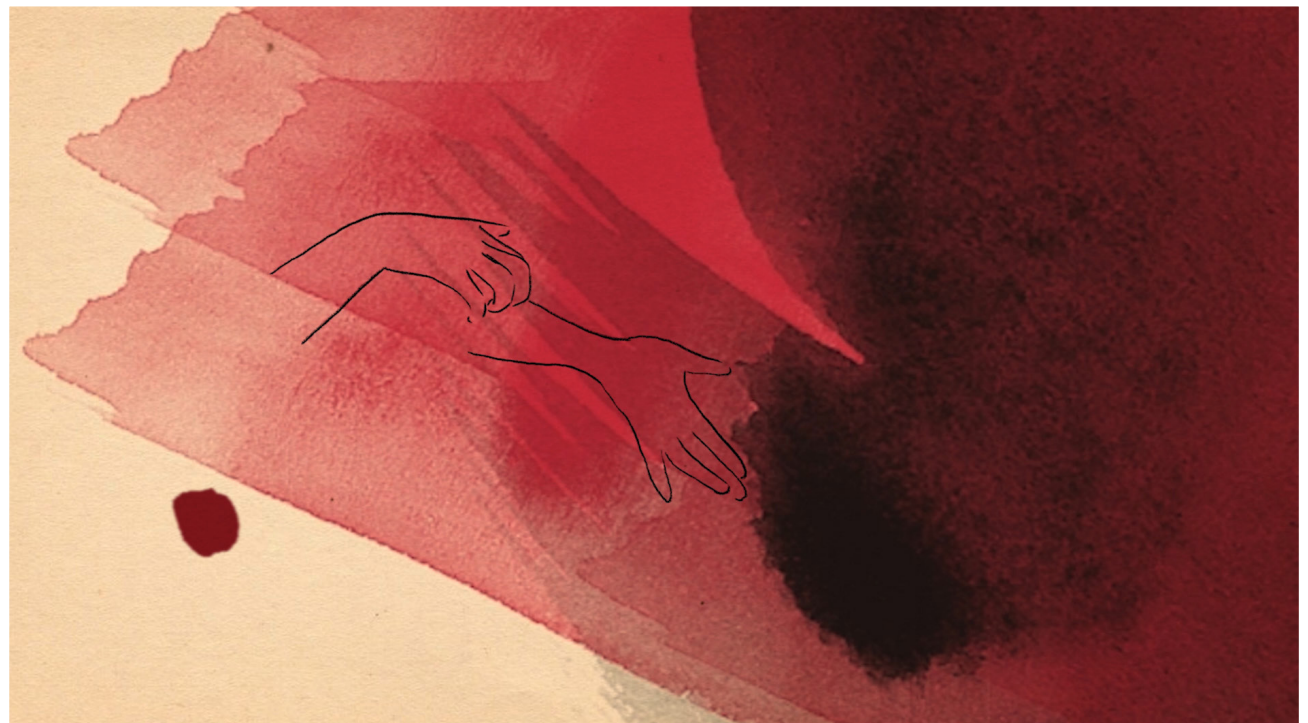
En este proyecto, conté con la asesoría de Valeria para dar el comienzo a la etapa de animación, como también en etapas previas donde compartió conmigo su conocimiento en el área audiovisual. Su ayuda fue de especial importancia dada la inspiración que Matriz toma desde VAGINA, tanto en su nivel conceptual, proyectual y gráfico.

Capturas de animaciones entregadas por María Valeria para referencia en Matriz Proyecto. 2018.

Capturas de animaciones entregadas por María Valeria para referencia en Matriz Proyecto. 2018.

14. Manual Introductorio a la Ginecología Natural - Pabla Pérez San Martín

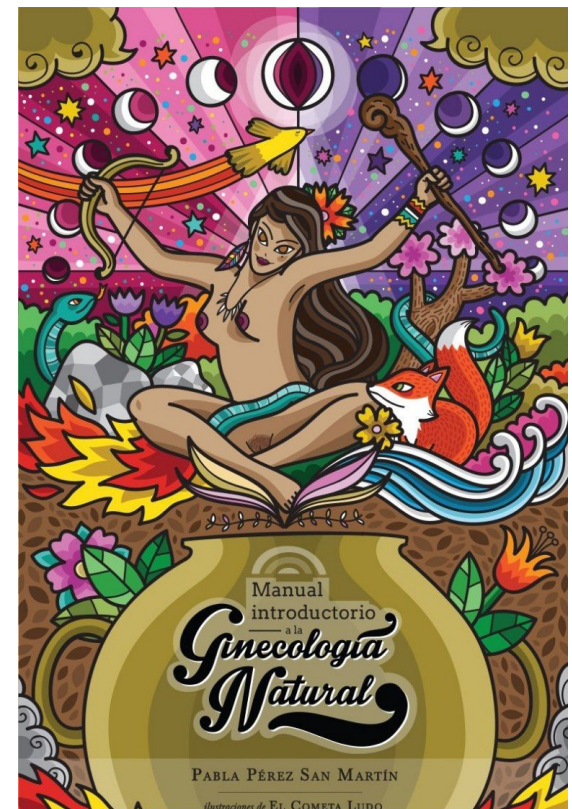
Pabla Pérez San Martín es investigadora y partera chilena, quien luego de años de recopilación de material parió el Manual Introductorio a la Ginecología Natural. En él reúne conocimientos de utilidad práctica para fomentar el Do It Yourself en relación a la salud ginecológica de las mujeres, abarcando el ciclo menstrual, las hormonas, la alimentación, los abortos y pérdidas gestacionales, el parto y la anatomía del sistema reproductor femenino. Además de ello, entrega su mirada personal en relación a como ha sido manipulada la ginecología en una medicina implementada por hombres, en donde mucha de la capacidad de auto-observación y confianza en nuestro cuerpo nos ha sido arrebatada.

En su forma gráfica, el Manual navega por universos místicos, llenos de magia y conexión con la tierra y el cielo, a través del color y los elementos simbólicos, como la Luna, la Serpiente, el Cántaro.

Este proyecto fue uno de los principales inspiradores de Matriz, ya que a partir de su lectura pude descubrir un área de conocimiento que si bien no conocía, me hacía profunda resonancia en las entrañas.

Ilustraciones realizadas por El Cometa Ludo.2015.
Extraída del Facebook de Ginecosofía.

15. Visualidad para ÖXA - Rocío Barra Pino

En los últimos años (2016 a la actualidad) he trabajado con la banda chilena OXA, liderada por la cantautora y flautista Monserrat Sembler. En este período hemos trabajado visualidad para distintos soportes, desde afiches para difusión impresa, y redes sociales, hasta el arte de singles y disco. La más actual obra fue la realización de un vídeolyric de su último single "Luz de Miel", el cuál toma el arte (Cover Art) del mismo y lo lleva al movimiento bajo superficies acuosas, y algunos efectos animados en After Effects. Todo esto en conjunto con el texto flotante que nace de mis manos.

La experiencia de trabajar la visualidad de OXA me permitió explorar mi propio lenguaje de dibujo e intervención fotográfica, el cuál se ha visto marcado por la creación de fluidos y sus movimientos, y la presencia de la naturaleza. Además, me ha otorgado la oportunidad de profundizar en mis conocimientos de animación y de diseño gráfico, llevándome a explorar el cómo conseguir los resultados que proyecto en mi imaginación.

Capturas de pantalla del vídeolyric de Luz de Miel. Extraídas de Youtube. 2019.

Arriba y a la derecha, portadas para Luz de Miel y Dulce Ansiedad. A la izquierda, afiche para concierto realizado en 2018. Elaboración propia.

16. Crisálida - Nicole Bunout

Dentro de las referencias musicales, el disco Crisálida de Nicole Bunout fue un antecedente importante en el proceso de Matriz. Nicole es cantautora chilena, especializada en el jazz, pero que actualmente se ha dedicado a su búsqueda musical personal, en la cuál nace Crisálida, disco lleno de magia y sanación convertida en música. En él recorre los lugares que las mujeres hemos habitado y hemos silenciado, los lugares que se relacionan con lo ritual, con nuestros instintos y nuestra conexión profunda al espíritu. Lugares, que como persona ella también habita, y traspasa a los demás en su compartir. Su obra y su persona son inspiradoras para Matriz en su intención de reconocimiento y búsqueda de las verdades personales, relacionadas con este universo místico.

17. Chaleco - Airelavalera

Airelavalera es el seudónimo de Valeria Marmentini, compositora chilena que resalta en su primer disco Chaleco, sus particulares maneras de percibir la vida y el sentir. Valeria se mueve por géneros diversos, sin nunca perder su voz enunciativa honesta de lo que piensa y siente. Su disco y su persona fueron quienes dieron el impulso a la composición en mi persona, siendo siempre una invitación al juego y el ensayo/error, manera en que la música de Matriz fue construida.

An aerial photograph of a rugged, mountainous landscape. The terrain is characterized by steep, rocky slopes and a winding road that snakes through the valleys. A small settlement or village is visible in the lower right quadrant, nestled in a valley. The overall color palette is dominated by earthy tones, including browns, oranges, and yellows, suggesting a dry or semi-arid environment. The lighting creates strong shadows, emphasizing the topography.

14

PROYECTO MATRIZ

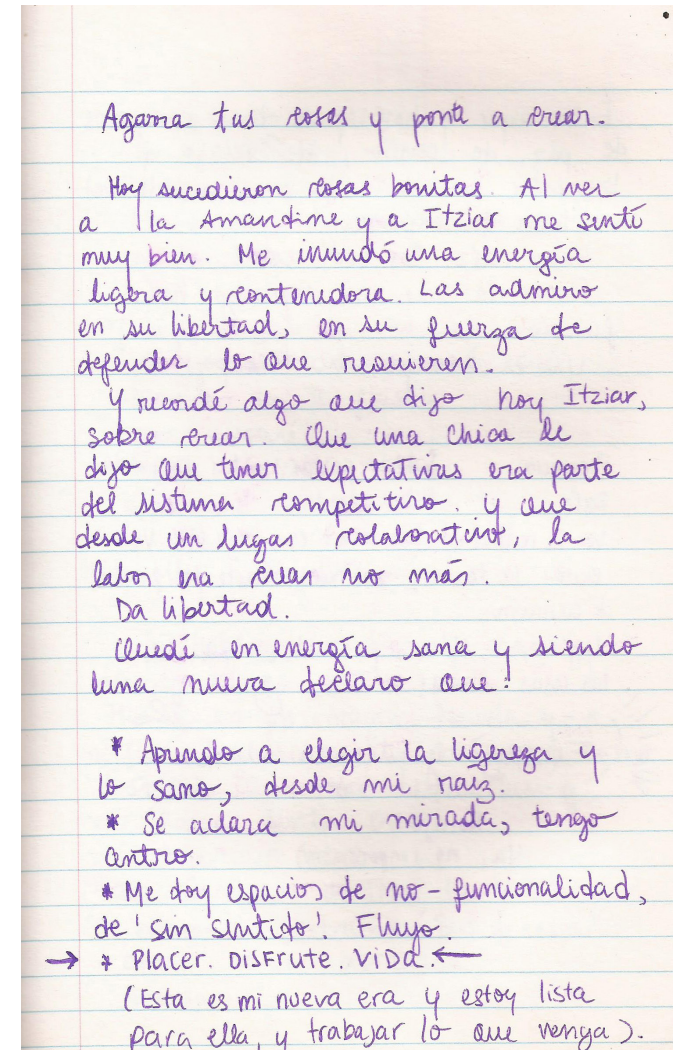
PROYECTO MATRIZ

I. Descripción del proyecto

Matriz nace como consecuencia natural de la propia búsqueda e impulso respecto a mi ciclicidad, mi cuerpo y ser completo. Durante años viví como una desconocida en un trozo de materia orgánica, sin saber como funcionaba, sintiéndome ajena, pensando que "yo" era mi cabeza y lo que yo pensaba. Eso me llevo a diversas situaciones complejas. Sin embargo, estas instancias de desconexión con la raíz, me llevaron a exhaustivamente querer saber qué estaba ocurriendo, conocer, cuidarme y tomarme a mi misma. Tal vez no casualmente llegan a mi las personas que traen este conocimiento, para volver a encarnar en lo único que nos tiene aquí presentes: el cuerpo. Y en mi caso, encontré una posibilidad de estudiarme mes a mes: el ciclo menstrual. Si bien estudiar es algo que me apasiona, también este conocimiento fue un eje liberador. Ahora podía entender por qué las formas de funcionamiento del mundo me eran tan dolorosas, opresoras. Que hay días donde el cuerpo está profundamente ocupado en su limpieza interior, y por lo mismo, en todo lo que eso traiga a nivel emocional. Descubrí la conexión entre esta forma física y sus significados, constantemente cambiantes. Eso me hizo darme permiso para ser. Para ser lo que se es, en esta sociedad que busca que funcionemos y seamos productivos. Matriz emerge de mi, de forma pausada y amorosa, para dar forma y poner en valor los aprendizajes que hasta este período de mi vida he ido adquiriendo los cuáles no son solamente conocimiento teórico: abarcan la amplia dimensión del vivir cotidiano con el propio cuerpo, y sus constantes idas y venidas, subidas y bajadas. Estos conocimientos han sido una herramienta pura de amor propio, llevándome a hurgar hasta las profundidades, aceptando y cobijando mis propias características vitales, y permitiéndome así ser una persona más plena, honesta en su verdad.

El proyecto Matriz se concreta como una expresión artística proveniente de esta reflexión personal a la que he llegado a través de la introspección y mi relación con el mundo, para entregar una perspectiva visible de la experiencia del ciclo menstrual. Su intención es generar preguntas o "intromiradas" en quienes lo vean, especialmente les seres menstruantes, respecto a su propia experiencia vital. No busca entregar conocimiento objetivo, si no conectarse directamente con la intuición, espiritualidad y emocionalidad.

A través de una pieza audiovisual de cuatro minutos de duración, Matriz puede recorrer una y otra vez el viaje menstrual que yo viví y decidí mostrar, a través de mi música, la danza de una sensible compañera y la intervención animada de distintos elementos que hacen el relato vivo, palpable y palpitante.

A la izquierda, autorretrato (2018) por Rocío Barra. A la derecha, fragmento extraído de uno de mis diarios, al momento de comenzar la mayor actividad y creación de Matriz.

OPORTUNIDAD DE DISEÑO

El proyecto Matriz se emplaza en el vacío de conocimiento y abordaje respecto al tema del ciclo menstrual en nuestra sociedad actual, en especial desde una perspectiva que considere a las personas que menstruan como seres completos, con aspectos biopsicosociales diferentes entre sí. En una sociedad en la que cada vez más se observa la emancipación respecto a muchas creencias obsoletas, Matriz busca ser un aporte a la expansión de los horizontes de posibilidades sociales y culturales frente a quienes lo reciban, creando un espacio para sentir, ya sin tantas etiquetas, la vivencia unipersonal y como colectivo de un proceso biológico que comparte la mitad del mundo, les seres menstruantes.

Autorretrato corporal (2018), por Rocío Barra.

Día 12. 2 de Julio

La negación del vientro materno.
De la ternura. Del derramarse y esparcirse.
El estado flotante de la vida.

Darme cuenta de que nada está tan separado,
sino que lo es en mi mente.
y todo se interconecta,
cuando levantas las banderas.

Que en eliminar (o dejar) de actuar por ego,
y en mi falibilidad... y a la vez su existencia,
emerge lo real.

Mamífera.

Amor, amor, amor.
líquido. Escapándose por pequeños
espacios.
Como miel. ~~Savia~~ Savia.
Algo se quemó, y cayó un hilo
de miel.

Oxitocina sagrada.
Dejame sentir el cariño cálido.

~~~~~  
¿Cuántas cosas se hacen?  
¿Cómo se hacen las cosas?  
~~~~~

Distintos fragmentos extraídos de varios personales, seleccionando los que representaban mayormente los descubrimientos emocionales durante las menstruaciones. Recolectados desde 2017 a la actualidad.

27
Día 4. 27/06/18

Parece que se expande el amor.
¿Qué es esto? Nuevo y desconocido
pero sí recordado.

Amor, confianza.
Amor - calma.

Oxitocina, sustancias que sanan
y reparan. Y puedo tomarme todo
el tiempo de tomar, tomar.
El abrazo de Juan Andrés y Feli.
Apertura.

Mi estructura no sabe a donde me
lleve. Pero ¿por qué podía estar
mal? Me abro a sanar.

A dejar las estructuras que me
hacían vivir en defensa.

Y aprender a vivir. En amor calma.

Un fuego late y arde en mi
corazón.
(aprendo a dibujar corazones)

Mis piernas de miel
~~son~~ hilos de miel rosácea
~~son~~ oscuro con gamas
su suave liquidez caer
con la lengua cosquilleando
por sentir su dulzura
expandiéndose ~~se~~ ^{amarrar}
como flores ~~en un~~
en un campo amplio
quiero vivir esa experiencia
observarte caer, por gravedad
derramarte con gracia para
volver a ser compacta
~~reducto~~ ^{reducto} de una forma temporal
que es fluida en potencia.

Habla. Expresa.
Apriétate. Encuéntrala.

Ese contenido firme
Esa voz que existe
y suena fuerte en tu cabeza
y cuerpo.

Maleable, fluida entre
los espacios de tus sentimientos.

¿Que no nos vuelvan a apretar
más?

Que ahora hay una voz
que suena fuerte
y impacta en los silencios
compacta. Potente.

17/10.

II. Objetivos

Objetivo general

Proponer una interpretación autoral del proceso del ciclo menstrual, a través del diseño audiovisual.

Objetivos específicos

1. Abordar contenidos relevantes relativos al ciclo menstrual y sus significados e implicancias socioculturales.
2. Desarrollar una pieza audiovisual que refleje una introspección respecto al ciclo menstrual.
3. Evaluar las respuestas a la pieza audiovisual por parte de informantes claves, pertenecientes a las áreas de género, feminismo y las artes.

II. DESARROLLO DE PROYECTO

1. El enfrentamiento a la creación

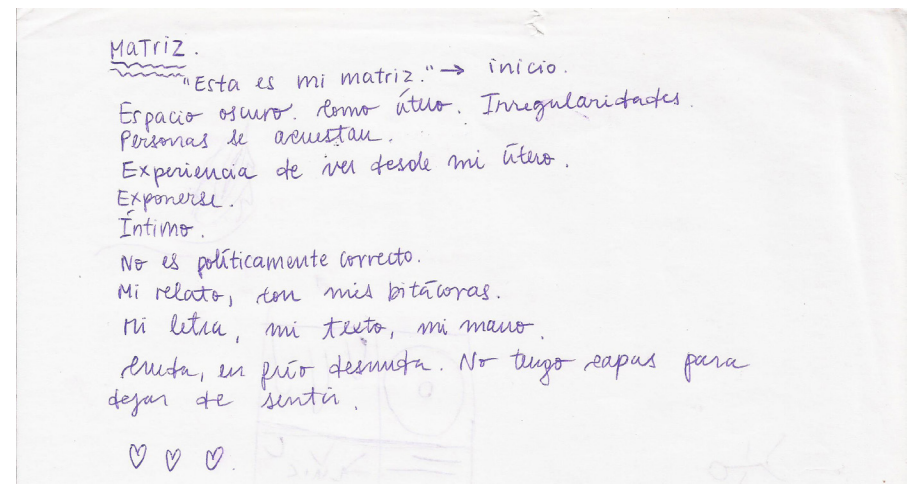
El primer paso hacia la creación es similar a un abismo: no sabes lo que te vas a encontrar, pero el sentimiento de vertigo de lanzarse es inminente. Luego de algunos meses de investigación externa y por supuesto, la respectiva investigación interior que simultáneamente me ocurría, el desafío de darle una forma fue un paso de gran complejidad.

Nunca he sido tan rápida para decidir. Y la gama de posibilidades que existían, sumadas a la inseguridad de hacer algo "correcto" me tenían en una pequeña parálisis. Enfrentar un proyecto como éste en el ámbito académico, es algo bastante paradójico, ya que de una u otra forma requiere disciplina, cumplimiento de plazos; como también es un proyecto que justamente, quiere ir contra todos estos parámetros de lo correcto o lo incorrecto, de lo que se espera o no se espera. Es una expresión libre, algo que tenía que dejar de ser políticamente correcto.

El primer paso que di fue hacia un terreno que conozco bien, y me hace sentir segura: la expresión musical. Tomé el proyecto desde el lugar que más me vibraba comenzar a crear, y apliqué el ejercicio de realizarlo con el menor juicio posible. Hasta ese momento, no sabía como iba a ser Matriz, pero de alguna forma tendría que existir a través de mí.

Mi voz siempre ha sido mi instrumento más a la mano, por lo mismo, partí desde allí. Basándome en la información concreta de que el ciclo menstrual tiene cuatro fases, comencé a darles salida a cada una a través de mi voz, y lo poco que podía hacer con una guitarra que tengo en casa. Aprendí a utilizar programa de grabación para poder registrar de alguna manera un maqueteo de este posible ser mutante. Allí, exploré algunas posibilidades de sonoridades y otros elementos musicales. Esta fue la primera fase de creación de esta obra.

En base a estas fases menstruales, las definiré interpretativamente una a una, y según el orden que aparecen en Matriz.

Fragmento extraído del comienzo del cuaderno de trabajo de Matriz. Marzo 2018.

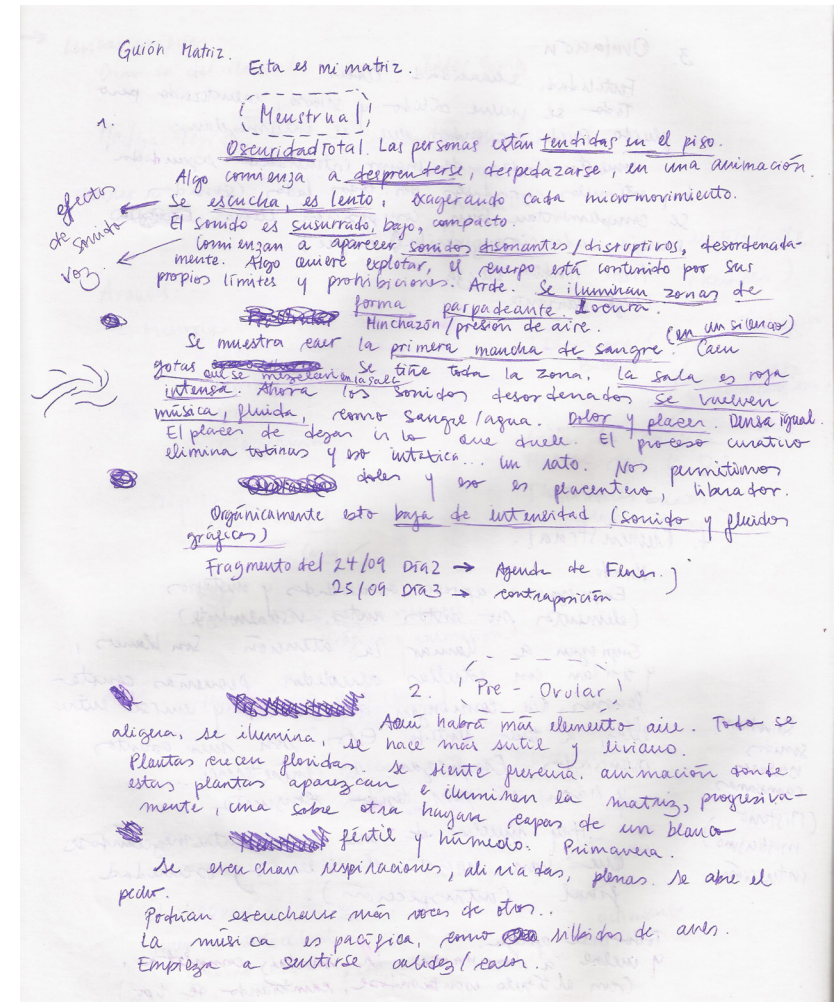
Guión Sensorial

i. Fase Premenstrual

Fase predominada por el misterio, por la lentitud, por lo intuitivo. Oscuridad aproximándose. Caos. Principalmente, el caos domina esta fase, debido a la poca claridad que siento en mi mente, ansiedades, miedos que están más cerca de la piel y de cualquier toque. Todo es sentir, y como la mente no está en orden, sino más volátil, los sentires suben para arriba y para abajo. También tiene una cierta cuota de misticismo. Algunas creencias ya mencionadas, relacionan el ciclo menstrual con el ciclo lunar, y éstos últimos con ciertos arquetipos. En este caso, la fase premenstrual es vinculada con el arquetipo de "la mujer bruja", que se guarda en la oscuridad, en su refugio a percibir, sentir, y direccionar su poder o su magia, preparar su hechizo. También la fase premenstrual es salvaje. Salvaje, como las brujas mujeres que quemaron en la historia, las cuáles quedaron marcadas bajo diversos prejuicios, por el hecho de revelarse contra la cultura imperante. Salvaje, como los lobos y lobas, como todos los animales que viven del instinto. Para mi, esta fase es un grito desesperado, un lamento, un quejido. O varios, que se superponen una y otra vez para hacer comunión en un sonido que inquiete y moleste. Porque la fase premenstrual nos inquieta y nos molesta, a muchxs.

ii. Fase Menstrual

Oscuridad total. La menstruación es un momento para guardarse, parar "volverse bolita" y simbólicamente, mirarse el ombligo en esa posición: necesitamos mirar todo el ciclo que paso y parar. Urgentemente parar, salir de la locura y la rapidez en la que nos vemos insertxs. Algo comienza a despedazarse, levemente, en mi caso. A veces casi no me doy cuenta de cuando ya estoy inundada en sangre. El comienzo a veces es un poco rudo. Y no quiero que suene a mal, esta oscuridad. El proceso de descubrirse a través de la sangre que sale, es amoroso, y claro. Trae consigo un amor extraño, bello. Tal vez similar al que uno siente por unx niñx pequeñx, o un bebé. Cascadas de oxitocina (la hormona del amor materno). Todo es susurrado, silencioso si es necesario. A veces se escucha una canción de cuna, algo que mece, flota. Es como estar en una burbuja de agua, muy fluida. Existe el placer de dejar ir lo que ya no quieres. Saber que el cuerpo te va a responder.

3. Ovulación

Fertilidad, sexualidad. Placer.
 Todo se vuelve cálido y silencioso, ralentizado pero
 plácido. Pueden ser ondas que se entremezclan.
 momento álgido, de mayor intensidad 'expansión'
 hay estímulos agradables por todos lados (sonidos
 se complementan bien, composición plena, ~~energía~~
 energía cadenciosa, arriba alegría)
 Fiesta. Hindú. Danza.
 Fuego danzante.

4. Premenstrual.

Morato.
 Empiezan a aparecer oscurecidos y misterios
 (elementos no vistos antes, visualmente)
 Empiezan a llamar la atención. Son blancos,
 y tienen un estrellado alrededor. Pequeñas conste-
 laciones, que comienzan a crecer, y unirse entre
 ellas, a tener sentido. Estos son mis asuntos,
 silenciados. Empiezan a entretajarse...
 y hacen un gran tejido conjunto.
 Hay muchas de mis voces entremezclándose
 que van hacia el silencio y oscuridad
 final (introspección).

Todo se apaga.
 y vuelve a iluminarse la matriz completa.
 (con el título cambiándose, cambiando de tipo)

Shivoham
 Semidos
 Vitales
 campanas
 (Misterio
 misticismo)
 intuición

Memo No. _____
 Date 21/03/18

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Matriz.

Araucipos

Menstruación	Pre-Ovulación
introversión - oscuridad	crecimiento - creatividad
silencio - vacío - reflexión	vitalidad - nutrición
hibernar - frío - cueva	preparación - proyectos
vejez - semilla se nutre	primavera - luna
luna nueva - invierno	creciente - juventud
viaje interno - solitario	
Ovulación	Pre-menstrual
extroversión - luz	Luna menguante
plenitud - expansión	intuición - magia
verano - calor	subsistencia - soltar
fuego vital - madre	otoño - lado oscuro
luna llena - energía ^{energía} señal	de la dualidad -
	caos

Esquema de las fases según emociones y conceptos. Abril 2018.

iii. Fase Folicular (Pre-Ovulatoria)

Esta fase es como abrir las cortinas de la mañana. Y dejar entrar el sol, esa luminosidad clara y amarilla. Airosa, fresca. Existe una ligereza de por sí, se siente en el cuerpo, y se siente mayor cantidad de energía estando a su vez la mente más despierta. Siempre he relacionado la pre-ovulación a las plantas que comienzan a emerger, a esa vida que está ahí latente, moviéndose, tal vez lento, pero moviéndose. Esta fase es el alivio, luego de un proceso tal vez doloroso e intenso. Calidez que comienza, pero suave.

iv. Fase Ovulatoria

Esta fase es calor. En el útero, en las caderas, en todo el cuerpo, cadencia, disfrute, placer. Todos los colores salen a pintar su baile, hay mucha ondulación. Es el momento de mayor energía y deseo sexual. Para mí, es como una fiesta hindú, llena de devoción, euforia, felicidad, trajes coloridos, olores, y sinuosidades. Es de sentirse listx de abrirse, porque ya hemos recorrido todo un proceso, y podemos mostrar nuestros colores. También es un momento de descubrimiento de elementos novedosos que podamos encontrarnos, al relacionarnos con otrxs o con nosotrxs mismos, tal como en una fiesta en dónde ocurren muchos sucesos.

2. La forma / Construcción de la pieza audiovisual

Existiendo ya la semilla creativa de la música, el siguiente paso fue tomar una decisión respecto a la salida visual de Matriz.

Desde mi formación como diseñadora, he pasado a dedicarme mucho al trabajo con músicxs, ya sea en la creación de visualidad para difusión (portadas de discos, singles, EP) como de shows en vivo (visuales para proyección en escenario). Por lo mismo comencé preguntándome como estas cosas podían vincularse para la realización de Matriz. Luego de dar diversas vueltas y descartar algunas opciones, el producto final que comencé a desarrollar fue una pieza audiovisual, que fuera guiada por la música que construí. Mi imaginario sobre el ciclo daba para mucha exploración, por lo que hacer una pieza con material original era lo más acertado.

i. Creación de guión narrativo

El primer paso para visualizar la historia que contaría Matriz, fue la creación de su narrativa. En este punto comenzamos a trabajar en conjunto con Felipe Bermúdez, ilustrador chileno y compañero de creaciones y reflexiones. Dedicamos una jornada a la escritura de las ideas que nos iban surgiendo con la música y con cada fase, para crear un relato que tuviese sentido, tanto para nosotrxs como para el público que lo iba a recibir, ocupándonos de que no fuese demasiado abstracto o no existieran saltos inentendibles. Así fijamos bases de los elementos que aparecerían en Matriz:

- a) *La naturaleza*
- b) *El cuerpo, la piel*
- c) *El movimiento/danza orgánico*
- d) *Los fluidos (sangre y otros)*

Estos elementos concretos, fueron emplazados en el guión con significaciones diversas, respondiendo a ideas cercanas a los imaginarios de creencias ancestrales (la aparición de la Luna, sus ciclos).

El siguiente paso fue refinar el relato, verificando su coherencia. Para ello, comencé a asesorarme por alguien experto en el área audiovisual. Juan Andrés Riquelme, realizador audiovisual chileno especializado en el área de guión, quien fue la persona que me acompañó en este proceso gracias a su interés en Matriz.

La posibilidad de tener una segunda mirada de lo que anteriormente surgió de la imaginación, ayudó a eliminar detalles innecesarios y que cada elemento que surgiese tuviese un sentido, permitiendo así que el relato fuese consistente.

Bocetos y dibujos, que aparecieron en el proceso de creación.
Por Rocío Barra. 2018.

Además de ello, se visualizó detalladamente el relato a través de los planos y encuadres, cuidando así el ritmo visual.

Guión Narrativo

Fase Lútea (Premenstrual)

0:00

Desde el vacío, comienzan a generarse líneas ondulantes, arbóreas, como peces que en su movimiento concéntrico comienzan a formar la ilustración de la Luna. Todo esto siguiendo sincrónicamente las voces que van apareciendo.

0:40

La intensidad de las voces sube y la Luna comienza a llenarse de sangre, líquida, y chorreante. Esta se mueve dentro de la Luna, incluso creando algunas siluetas distinguibles como imágenes. La sangre es como tinta que se expande. El fondo tras la luna va cambiando, de forma frenética a medida que el sonido se vuelve más intenso y caótico, las líneas del comienzo chocan con la luna, presionándola, haciéndola sentir que está a punto de ser reventada, estallar. Esta Luna tiene un movimiento orgánico (palpitante) durante todo el cuadro.

1:06

La Luna sigue palpitando, cuando una mano de mujer se acerca a tocarla, de forma sutil, justo al momento del sonido del Tingsha (Campana Tibetana). Esto da el paso a la fase Menstrual.

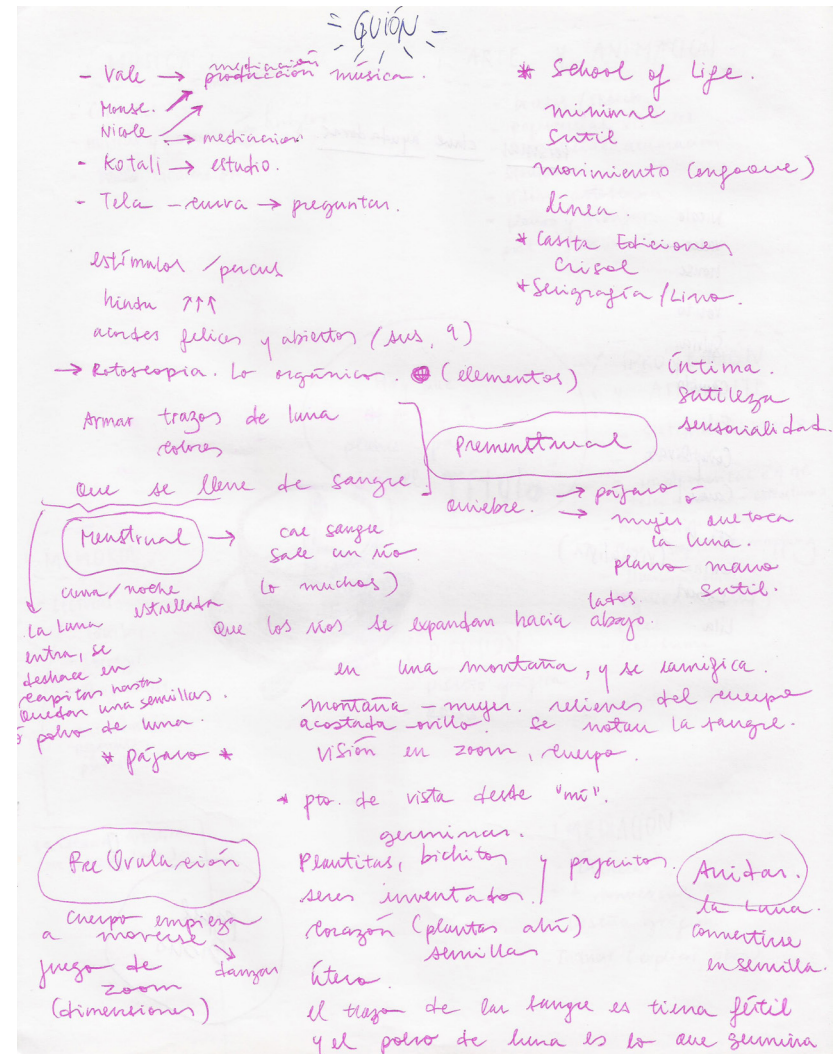
Fase Menstrual

1:14

La sangre cae como un fino río por la mano de la chica, ramificándose y marcando sus relieves. Al caer la sangre, la Luna se deshace en ella siguiendo su recorrido, impregnándola de semillas de luna (similares a pequeños destellos), viajando.

1:26

Se presentan distintos cuadros en primer plano de relieves corporales, con la sangre que se desliza por la piel. En este cuadro, la sangre cae por el brazo. Estos cuadros no permiten visualizar el cuerpo completo, sólo detalles, con movimientos delicados. La chica está en postura fetal, como ovillo, pero mirando hacia el cielo (importante de mencionar, para coherencia de todo, aunque aquí no se muestre totalmente).

Esquema del guión narrativo. Junio 2018.

1:30

Primer plano de la sangre cayendo por uno de sus mamas, marcando su redondez.

1:41

Primer plano de su abdomen y la sangre marcando caminos a través de él.

1:49

Primer plano del vientre, ya más cercano al pubis, lugar donde bajo piel está el útero, y sangre llegando a cobijarse en ese lugar (momento más "tenso" de la música). Esta música induce a acunarse, con el sentimiento agri dulce de la menstruación: el dolor, pero a la vez alivio de soltar, y dejarse sostener por la tierra.

1:58

El fondo comienza a oscurecerse, se hace de noche, lo que hace que el "polvo" de luna esparcido por la sangre se ilumine en el cuerpo de la mujer. La sangre que la recorría comienza a aumentar, hasta envolverla en esta misma postura de ovillo que está, suspendiéndola un poco en el aire y meciéndola. Esto se debiese ver como una esfera de sangre en movimiento, en la que ella está acurrucada e inmersa. La sangre danza y ella está entregada a eso.

2:13

Se muestra un primer plano de sus ojos, donde los abre de pronto.

2:22

Plano donde pasa una mano por su cara, acariciándose y manchándose con sangre.

2:30

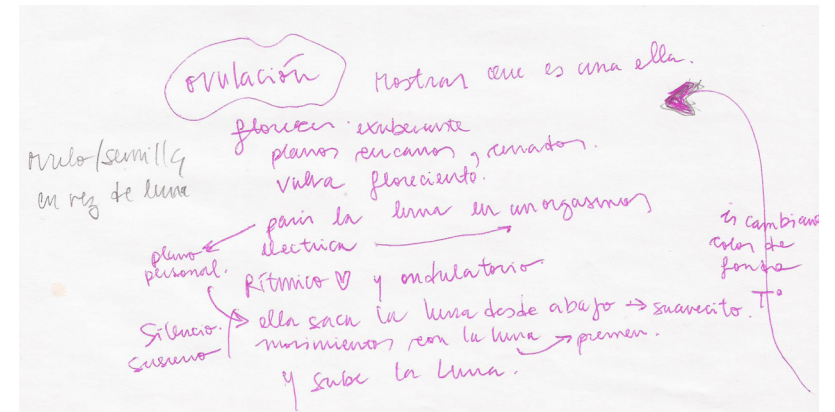
Plano de sus pies flotando unos centímetros sobre el suelo (suspensión), y luego estos bajan, dejando su peso caer en ellos.

Fase Pre-Ovulatoria

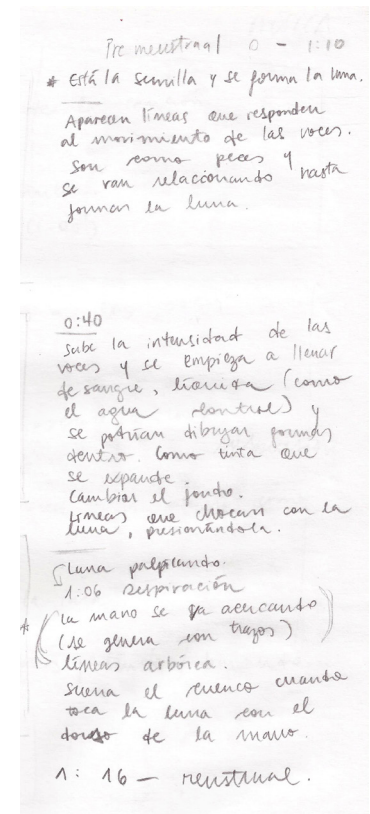
2:43

Ocurre un despertar. Las voces comienzan a hacer crecer pequeños brotes suavemente por su brazo extendido, de forma rítmica. Estos brotes provienen de las semillas de Luna antes mencionadas. La sangre fue fertilizadora de ello en su cuerpo, tierra fértil.

Se suceden distintos planos de su cuerpo (ahora, más alejados que un primer plano) donde ella, con actitud de descubrimiento, observa y mueve su cuerpo. Son movimientos lentos, cenestésicos, ligeros. Movimientos de manos, pies, cadera, pechos,

Esquemas del guión narrativo. Junio 2018.

y plantas también naciendo ya más fuertemente desde su corazón. También desde su útero.

Cuando la música comienza a tomar más intensidad (aparecen las voces que titilan "uh") los brotes nacen más rápido en su cuerpo, con el mismo ritmo de las voces, mientras ella se mueve de forma más fluida, y a la vez chispeante, entrando en ella misma y su propio ritmo.

Fase Ovulatoria

La música anterior termina arriba (en intensidad) pasando a una música más sinuosa, expandida, pero a la vez placentera. Este es el momento del mayor éxtasis de la danza. Los colores del fondo van cambiando, acompañando este momento de explosión, de clímax, similar a un orgasmo sensorial. En esta fase se ve el cuerpo completo de la mujer danzante. Danza expresiva. Mientras, el polvo de luna esparcido en su cuerpo, se reúne en ella, en su útero, tomando la forma del óvulo.

Su danza comienza a decrecer de forma suave. Ella toma este óvulo de su cuerpo, lo devuelve hacia arriba, hacia el cielo, para luego acercarse a él las líneas ondulantes del comienzo, que forman la Luna.

Y el ciclo vuelve a suceder.

Boceto nacido en el proceso de creación de Matriz. Por Rocío Barra. Junio 2018.

3. Decisión de la técnica

Al mismo tiempo que se creaba el guión narrativo, se inició una búsqueda de referencias audiovisuales que se ajustara a mi imaginario. La técnica de la rotoscopia es la escogida, debido a su capacidad de imitación de movimientos orgánicos, y también de intervención gráfica y pictórica de forma diversa.

La Rotoscopia.

El término rotoscopia alude a dos significados: uno es la técnica de animación que consiste en calcar un movimiento prefilmado, tratando de mantener un modo de trabajo consecuente en cada fotograma. El segundo, refiere al dispositivo que en sus inicios, permitió realizar este trabajo, el rotoscopio. Este es un proyector que permite el paso de fotograma a fotograma, los cuáles son reproducidos bajo una superficie de cristal esmerilado que forma parte de una mesa de dibujo o un disco de animación⁵⁵, lo que permite al animador usarlos como referencia para calcar. Con este proceso completo, los dibujos se vuelven a calcar en una animación nueva de celuloide y se pintan con los mismos patrones entre sí para lograr la coherencial visual.

Este invento nació de Max Fleischer, austriaco nacido en 1883, artista que luego de trabajar en el periódico Brooklyn Daily News en el departamento de dibujos animados y tener su propia tira cómica, comenzó a tener una fascinación por las máquinas e inventos, lo que lo llevaría a crear el rotoscopio.

55. Cabarga, Leslie en Mérida, Sara. Rotoscopia y captura de movimiento. Una aproximación general a través de sus técnicas y procesos en la postproducción. Máster en Producción digital. Universitat Politècnica de València. 2013. p. 8.

La rotoscopia fue una técnica que vino a revolucionar la industria cinematográfica, trayendo la posibilidad de imitar cualquier movimiento orgánico de los personajes y por lo tanto haciéndolos más vivos. Además de ello, permitió a los animadores la observación y estudio de los movimientos naturales de personas y animales, algo que años antes no era posible y se debía resolver simplemente con la memoria o incluso el propio reflejo en el espejo. Es considerada una técnica de profunda trascendencia en el mundo de la animación, marcando un antes y después en la historia de ésta. Esta importancia nace de su utilidad para el desarrollo de animaciones, señalada por el mismo Max Fleischer:

Un artista, por ejemplo, simplemente se sienta y, con un personaje en mente, dibuja las figuras que han de hacerlo animado. (...) La probabilidad es que el movimiento resultante sea mecánico. (...) Con la única ayuda de su imaginación, un artista no puede, en principio, obtener la perspectiva y los movimientos relacionados con la realidad.⁵⁶

Una pieza muy conocida en donde la rotoscopia es puesta en marcha, es el famoso videoclip *Take on me* de A-ha. El video estrenado en 1985, presenta la animación realizada por Mike Patterson, quién con un lápiz realiza los dibujos que el mismo define como *"muy imprecisos y esquemáticos"*⁵⁷ lo que, mezclado con la rotoscopia, significó una pieza auténticamente novedosa. En él cuenta la historia de amor de un personaje de cómics con una mujer que se encuentra en una cafetería leyendo esta revista de historietas. El la invita a entrar a su mundo, a lo que ella acepta, encontrándose allí con una persecución en la que también se ve involucrada. El video desarrolla esta trama a través de la mezcla de ambos lenguajes, lo fotográfico y lo dibujado.

Ganador y nominado a diversos premios, *Take on me* es considerado uno de los videos más emblemáticos de todos los tiempos, y una obra maestra de la animación.⁵⁸

56. Seymour, Mike en *Íbid.* p. 9.

57. «Taking on a-ha classic». bbc.co.uk (en inglés). 7 de octubre de 2010. Consultado el 10 de octubre de 2010.

58. UGO (28 de septiembre de 2007). «Flashback Friday: Take on Me» (en inglés). Archivado desde el original el 15 de noviembre de 2013. Consultado el 9 de julio de 2012.

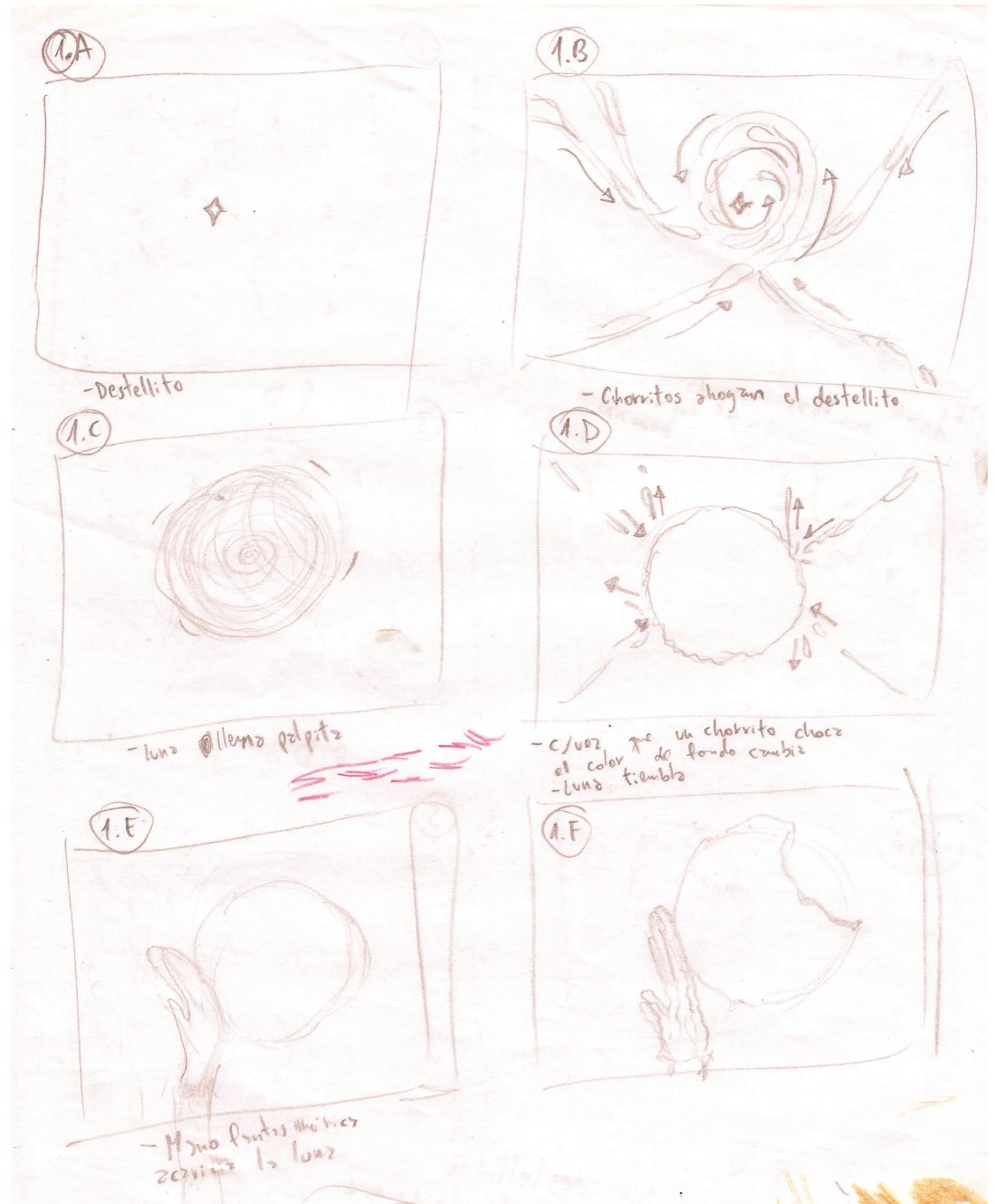

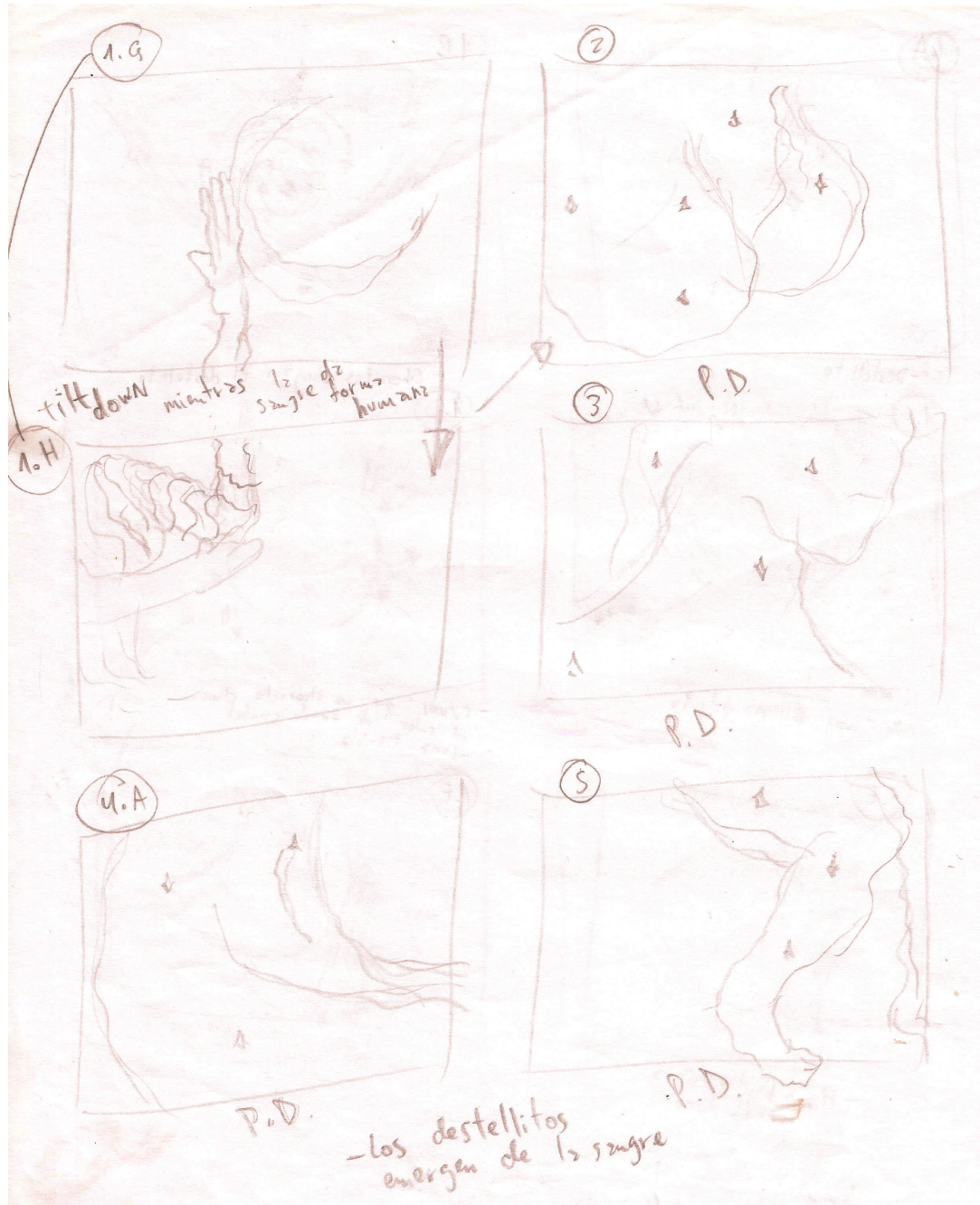
Extraídas del video original en Youtube. 1985. Dirigido por Steve Barron.

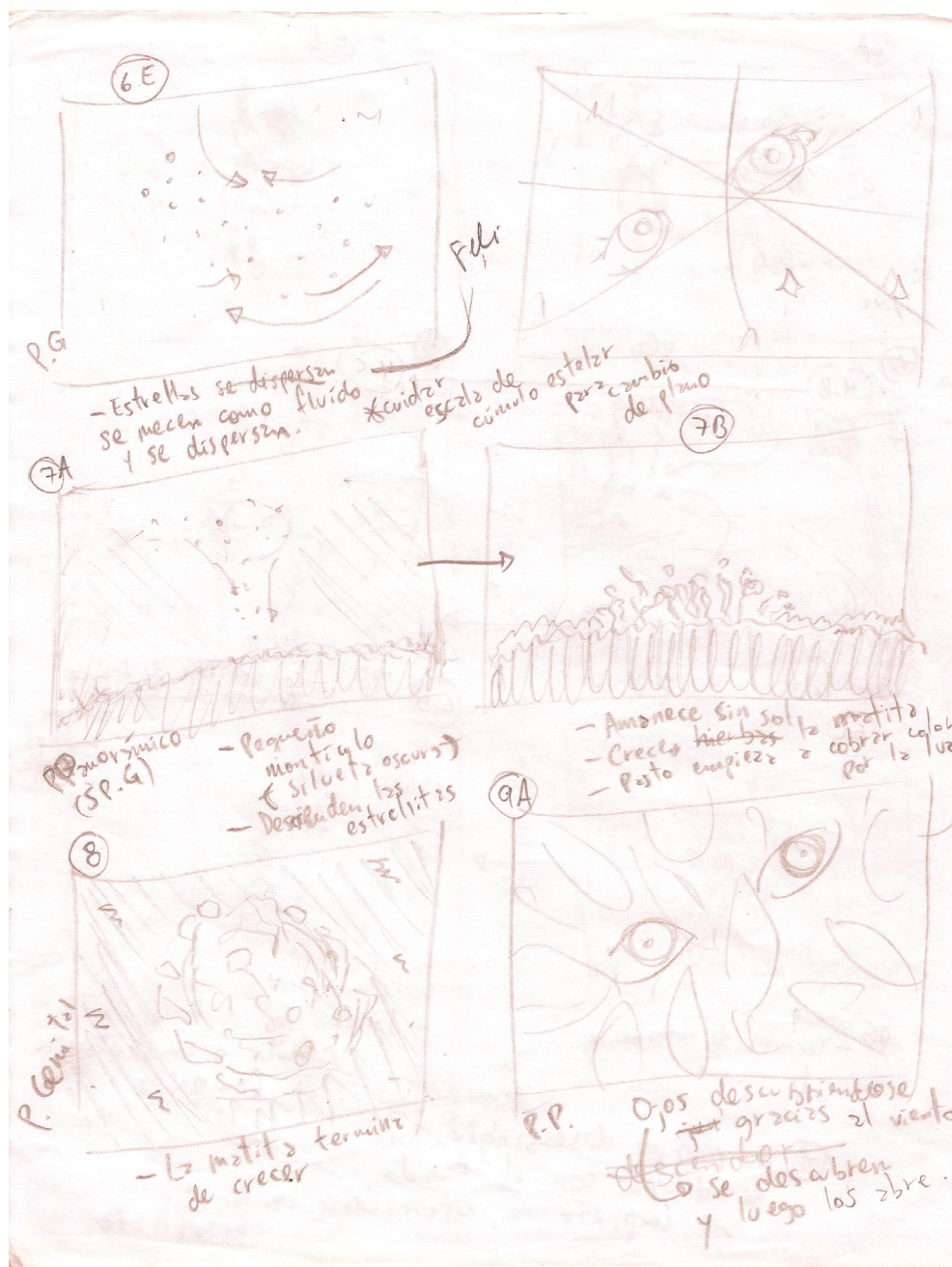

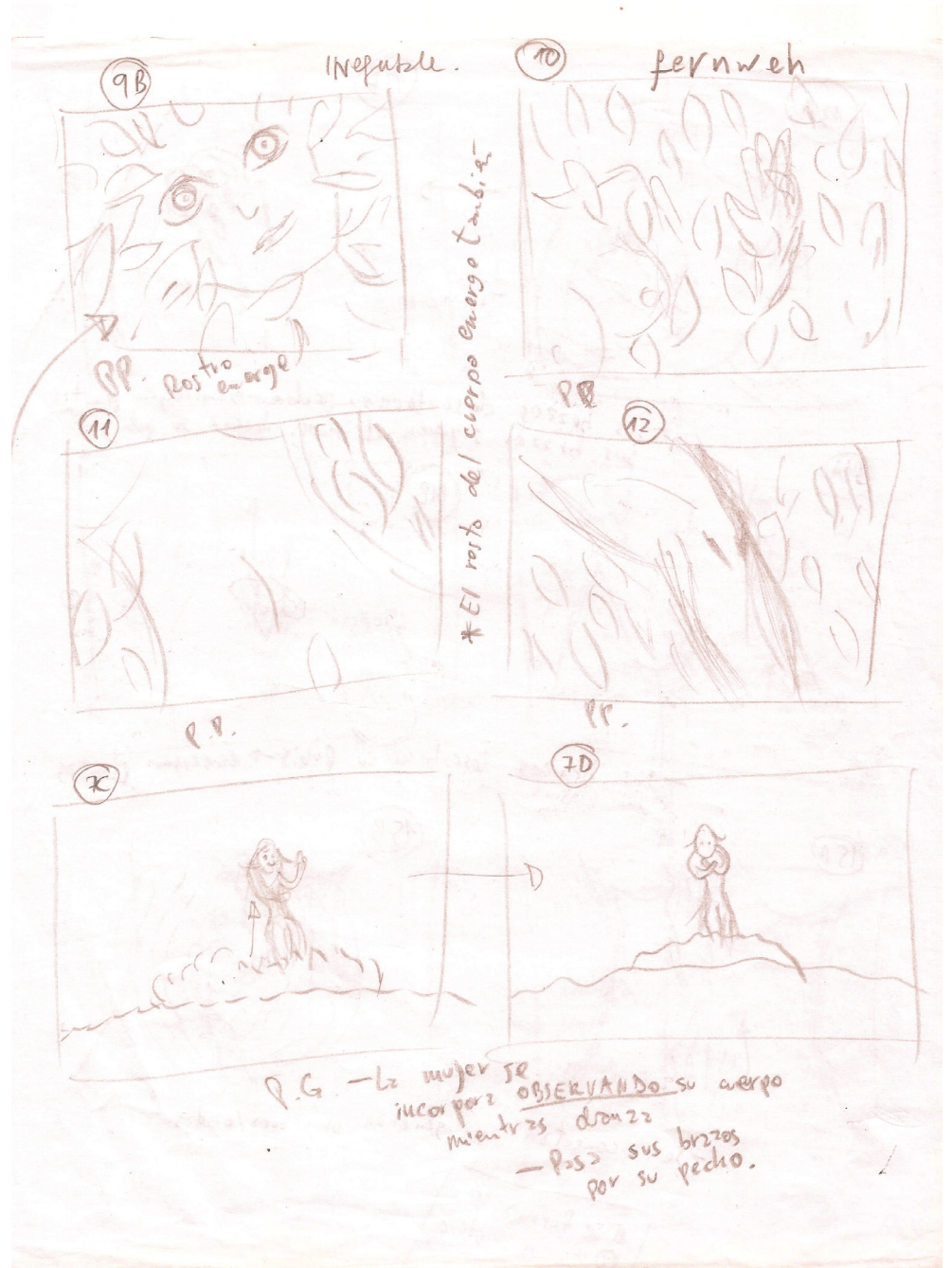
4. Creación del Storyboard

El primer paso para la creación del storyboard fue construirlo a través de bocetos rápidos, definiendo de forma exacta cuáles y cuántos planos íbamos a utilizar para cada acción. En esta ocasión definimos movimientos a realizarse, incluyendo en ellos una coreografía para la protagonista del video, que sin embargo fuera lo más orgánica posible.

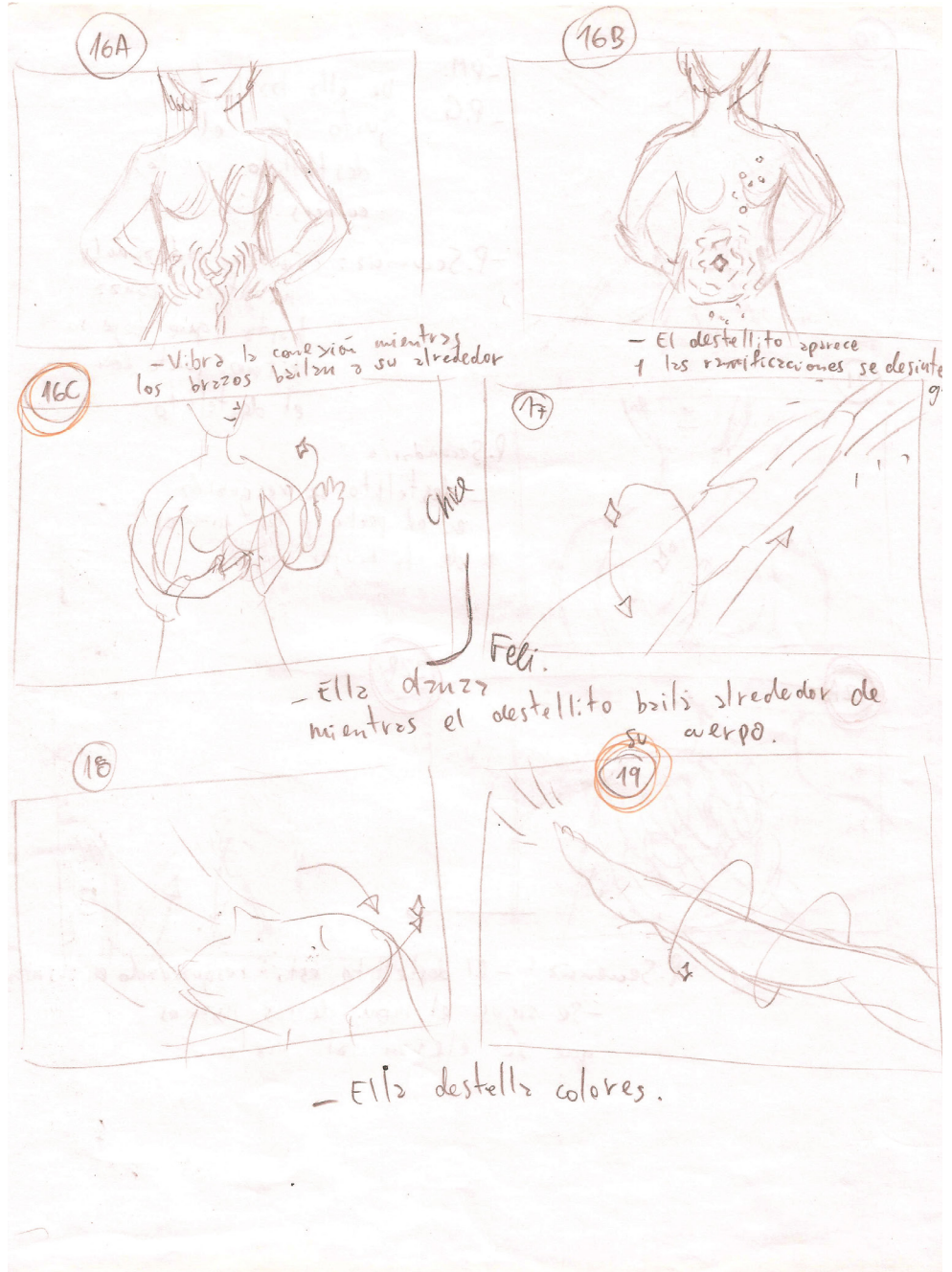

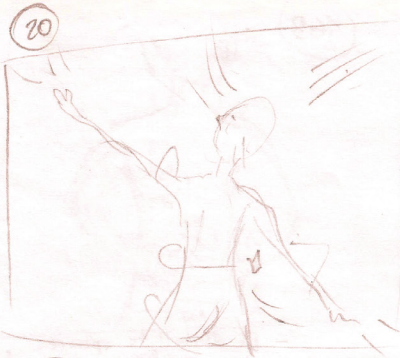

-P.M.
-P.G.
De ella bailando
junto con el
destellito y los
colores.

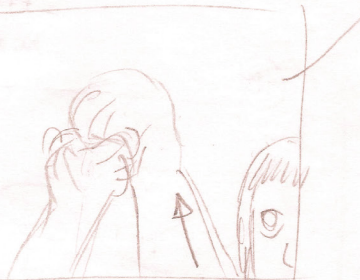
-P. Secuencia: cámara rodeándola
mientras danza
hasta que baja su
ritmo junto con
el destellito.

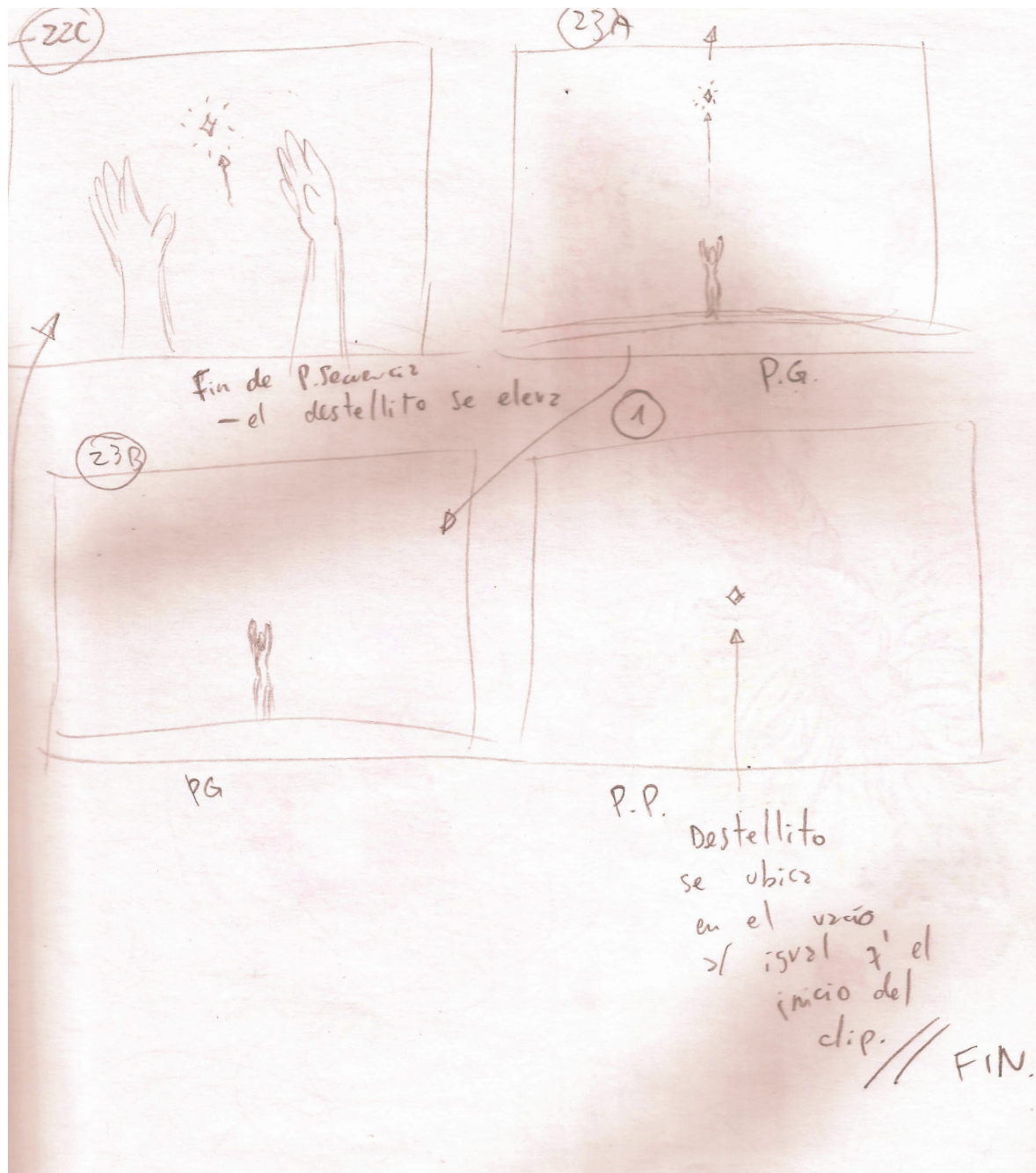
P. Secundario
- destellito se resguarda
en el pecho y los mamos
de la mujer

22B

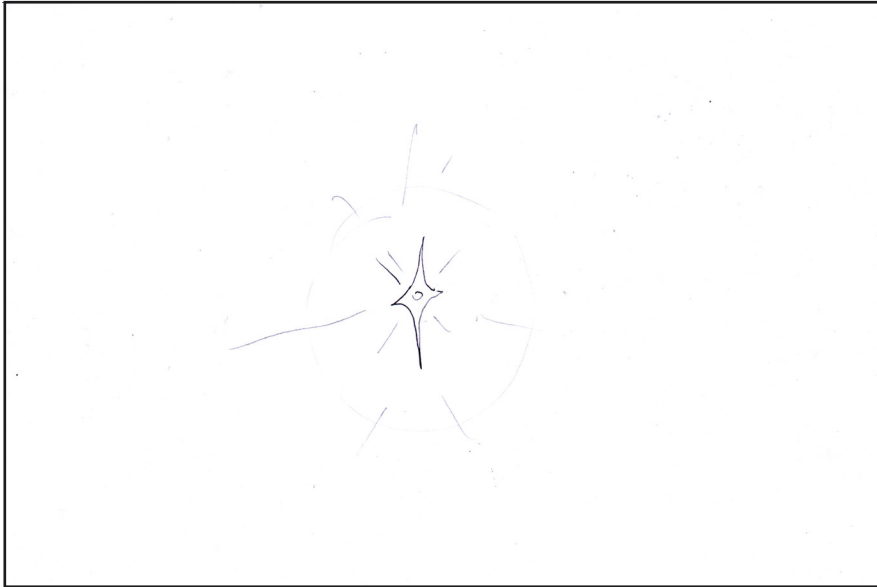
P. Secuencia: - El destellito está resguardado en sus manos
- Se sigue el mov. de las manos
que se elevan al cielo

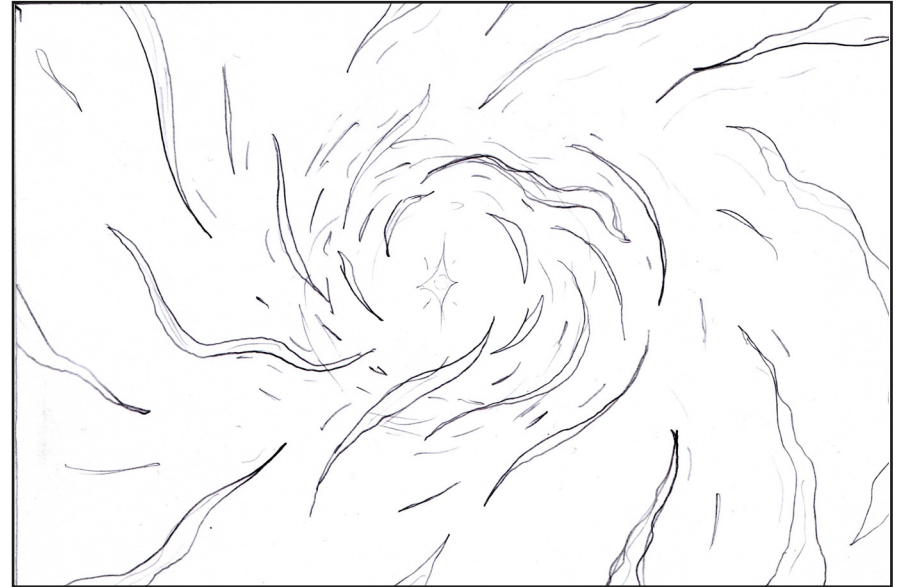
Con este antecedente, nos dedicamos a la creación del storyboard detallado, con los bocetos que ilustrarían lo que esperábamos de las tomas reales. Esta fase nos permitió concretizar los elementos que queríamos que aparecieran a nivel de forma, tamaño y planteamiento de movimiento.

Es importante señalar que durante el rodaje de Matriz, surgieron nuevos planos espontáneos que pudimos captar, que no aparecen incluidos en este storyboard, y que fueron utilizados en el montaje.

1A

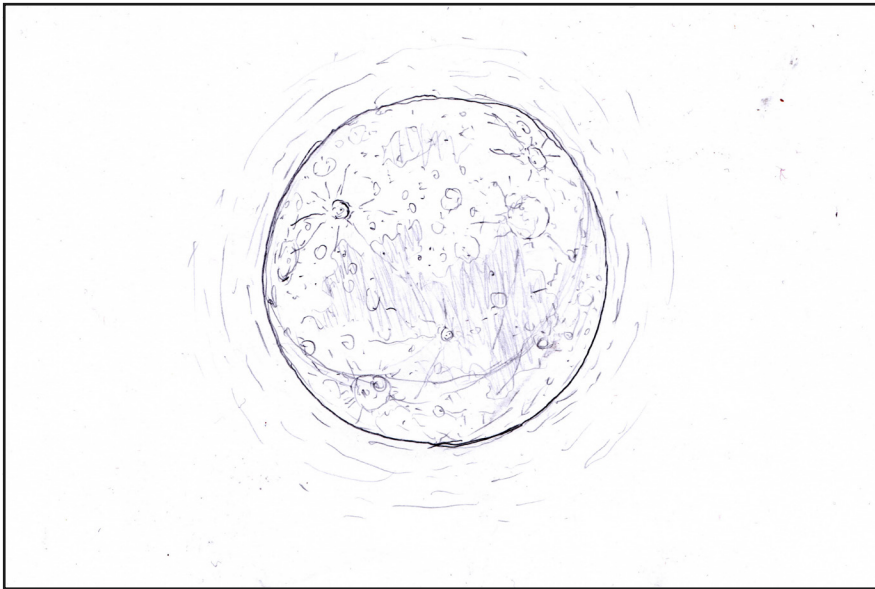

1B

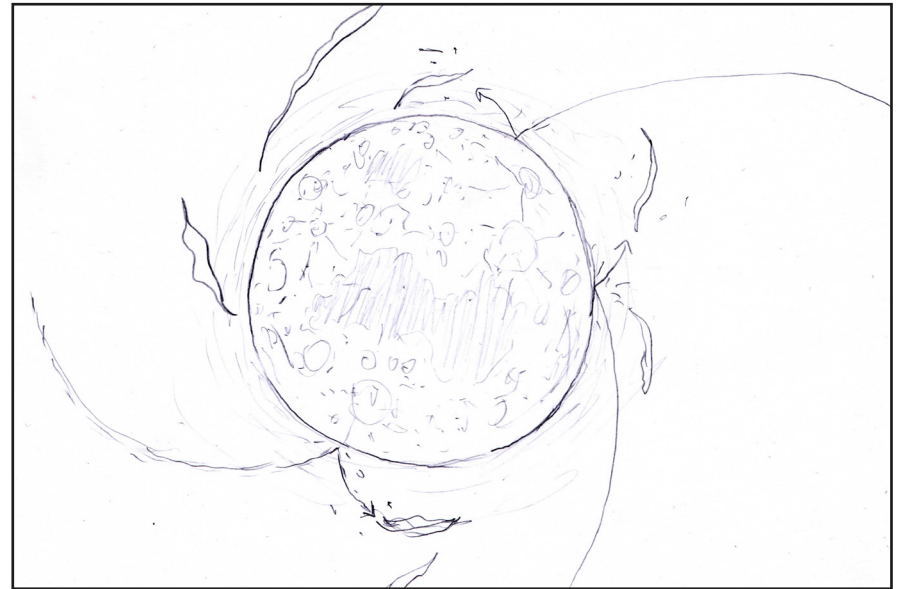
1A-1B-PG (Conformación de la Luna)

Un destello ubicado en el vacío, comienza a ser rodeado por líneas ondulantes rojas, arbóreas, como peces que en su movimiento concéntrico comienzan a formar la ilustración de la Luna (desde distintas esquinas hasta confluir en un mismo sector - la luna). Todo esto siguiendo sincrónicamente las voces que van apareciendo.

1C

1D

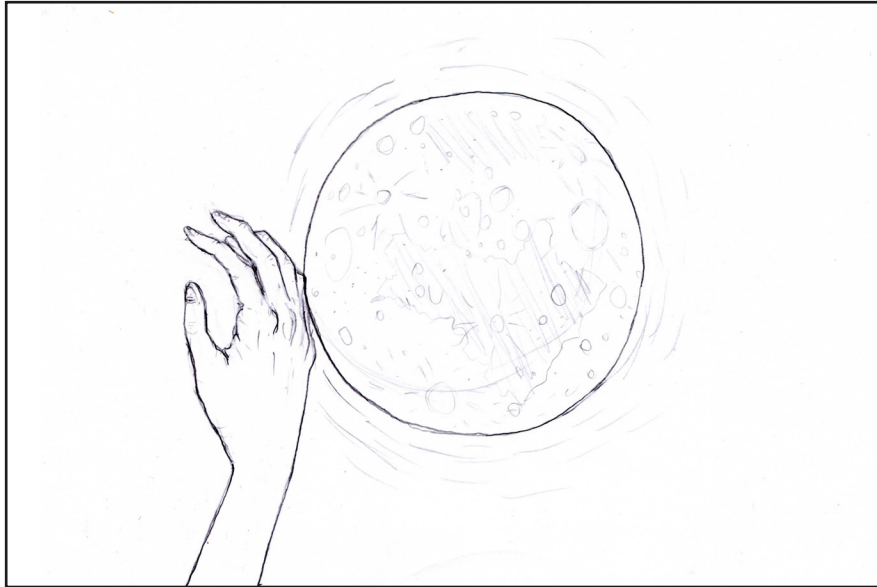
1C-PG

La luna llena palpita. La intensidad de las voces sube y la Luna comienza a llenarse de sangre, líquida, y chorreante (*como un cántaro por donde fluye el líquido desde abajo sin llenarla del todo, efecto oleaje suave*). La sangre es como tinta que se expande.

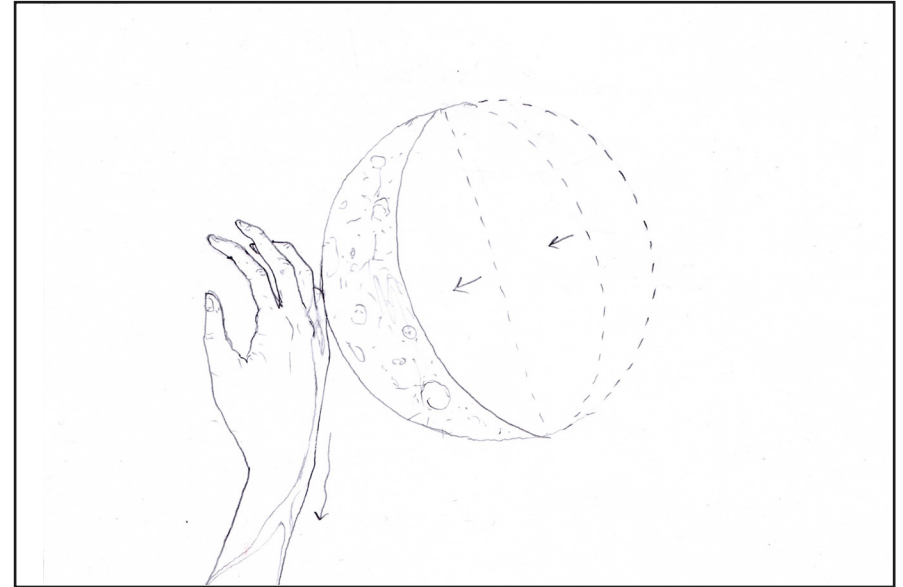
1D-PG

Con cada voz, un chorro de sangre choca con la luna y el color de fondo cambia, creando un ambiente caótico. La Luna tiembla, haciéndola sentir que está a punto de ser reventada, estallar. *La luna es una metáfora del útero.*

1E

1F

1E-PG

La Luna sigue palpitando, cuando una mano de mujer se acerca a tocarla, la acaricia de forma sutil, justo al momento del sonido del Tingsha (Campana Tibetana). Esto da el paso a la fase Menstrual.

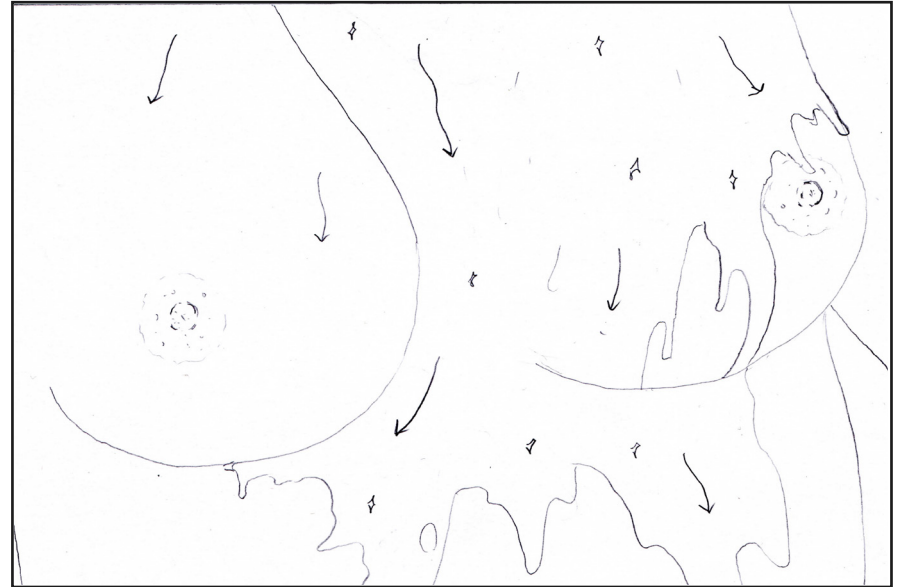
1F-PG

La sangre contenida en la Luna comienza a vaciarse, haciendo una alusión visual a las fases lunares. Este fluido comienza a caer por la mano de la Mujer. Tilt down (cámara) hacia el fluido de la sangre, que va develando el cuerpo, que presenta movimientos delicados.

1G

2

1G - PG

La sangre cae por la mano y brazos de la chica, Seguimiento de ramificaciones, marcando sus relieves. Esta sangre contiene en ella pequeños destellos titilantes.

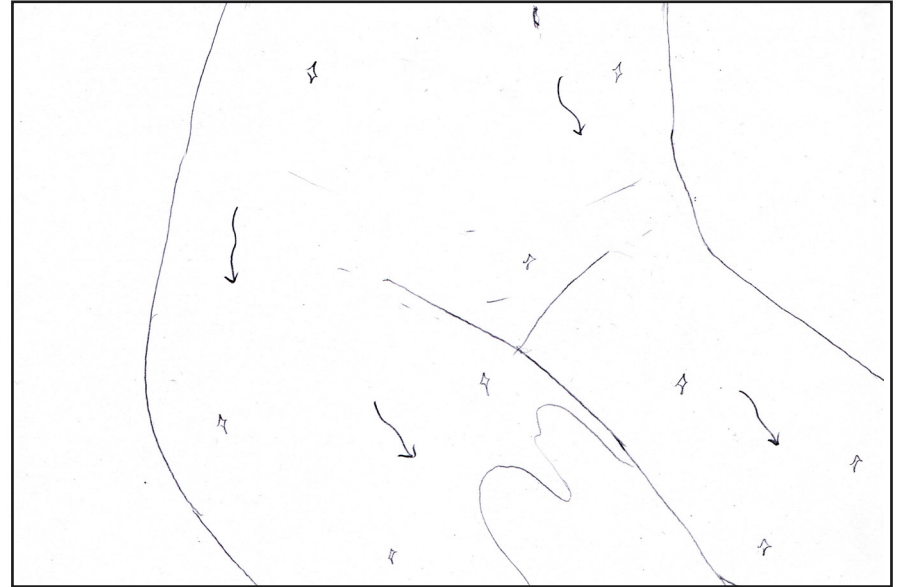
2 - PD

La sangre cayendo por sus senos, marcando su redondez.

3

4A

3-PD

Plano detalle de su cara y la sangre expandiéndose desde el cuello hacia ella.

4A-PD y seguimiento

Primer plano del vientre, ya más cercano al pubis.

5

6A

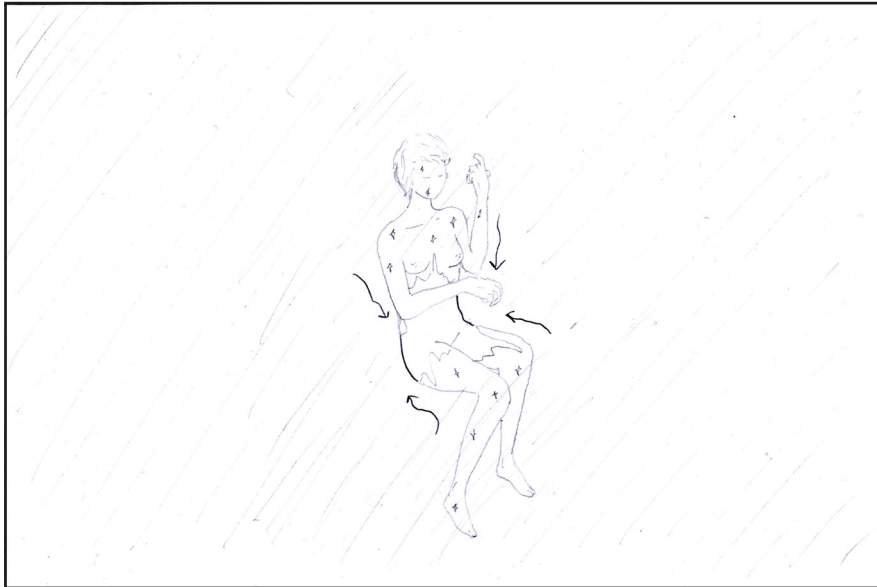
5-PD

Plano detalle de la sangre recorriendo las piernas de la chica.

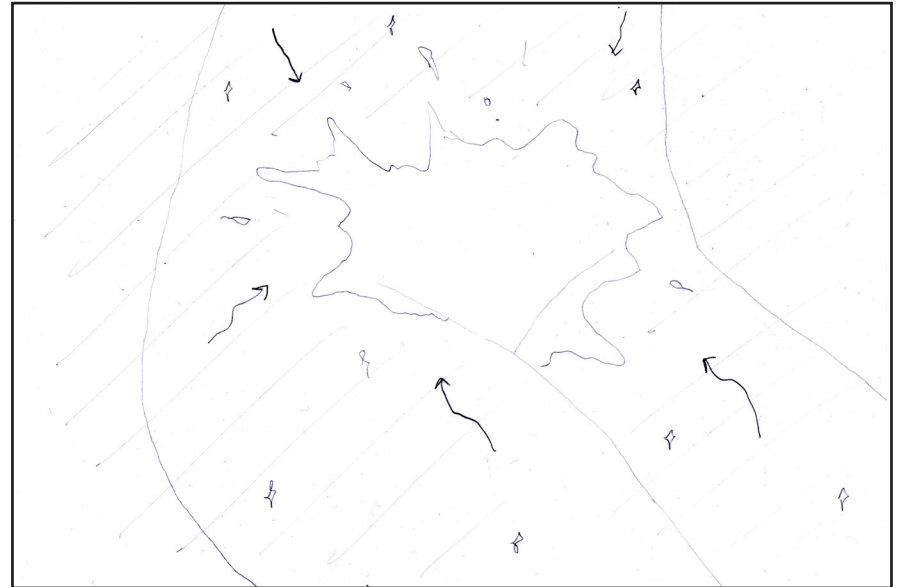
6A-PG

Mujer cubierta de su sangre, en postura fetal. Plano cenital.

6B

4B

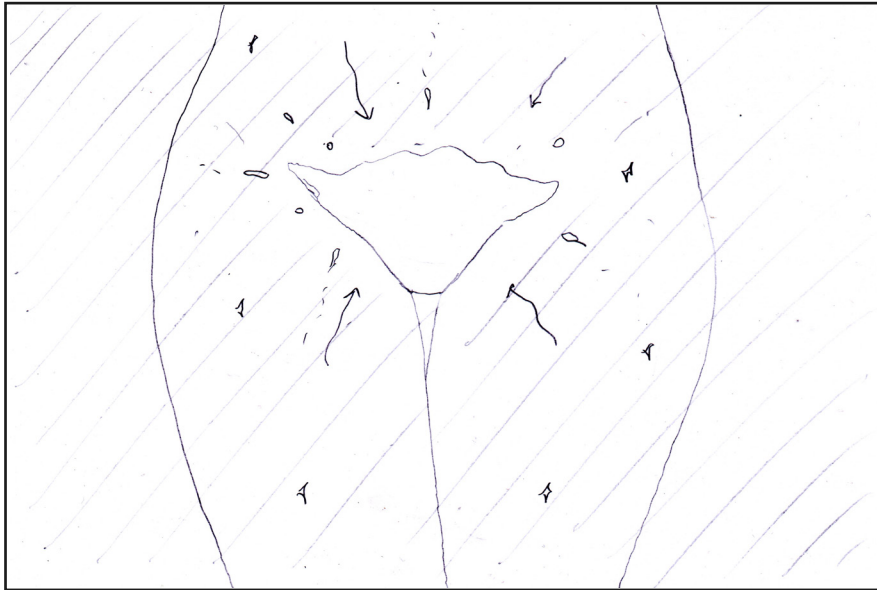
6B - PG Cuerpo de Mujer haciéndose parte del firmamento

El fondo se oscurece de forma progresiva, comenzando la sangre a retraerse desde el cuerpo entero al útero de la Mujer.

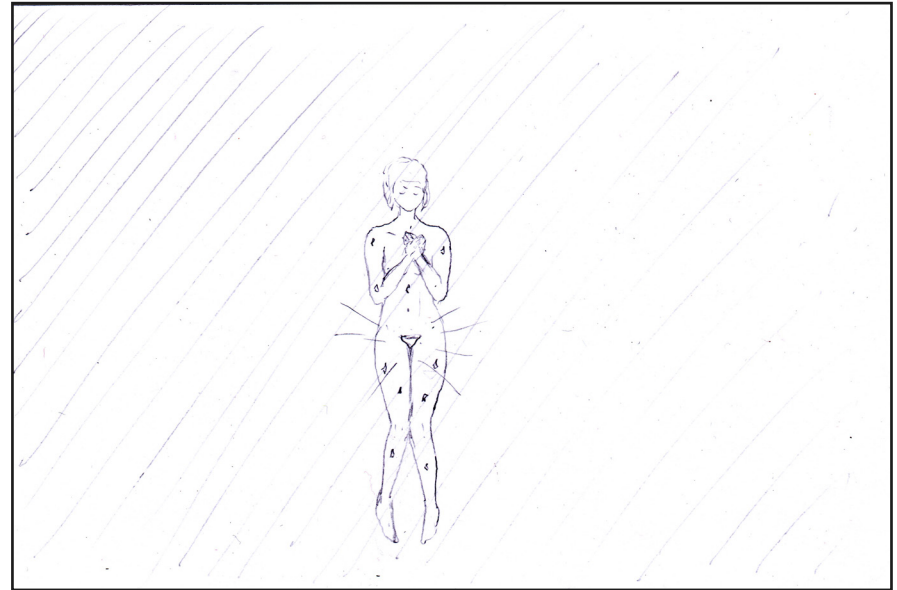
4B - PP

Mujer con "piscina" de sangre en el pubis, lugar donde bajo piel está el útero. Este es el momento más tenso de la música.

4C

6C

4C -PP

La Mujer se acomoda de frente, sigue absorbiéndose la sangre por el útero, que empieza a destellar más. Al absorberse la sangre, su cuerpo comienza a fusionarse con el fondo que empezó a oscurecerse.

6C - PG

Termina de absorberse la sangre.

6D

6E

6D - PG

Aparecen los destellos, haciendo ver un cúmulo de estrellas, una constelación del cuerpo de la Mujer.

6E-PG

Las estrellas se mecen como un fluido y se dispersan.

*Cuidar escala de cúmulo estelar para cambio de plano.

7A

7B

7A-PPanorámico Cielo Nocturno y un prado silvestre

Se observa la silueta oscura de un pequeño montículo, flores cerradas, pastos chiquitos. Las estrellas empiezan a descender como fluido desde el firmamento hacia una naturaleza dormida.

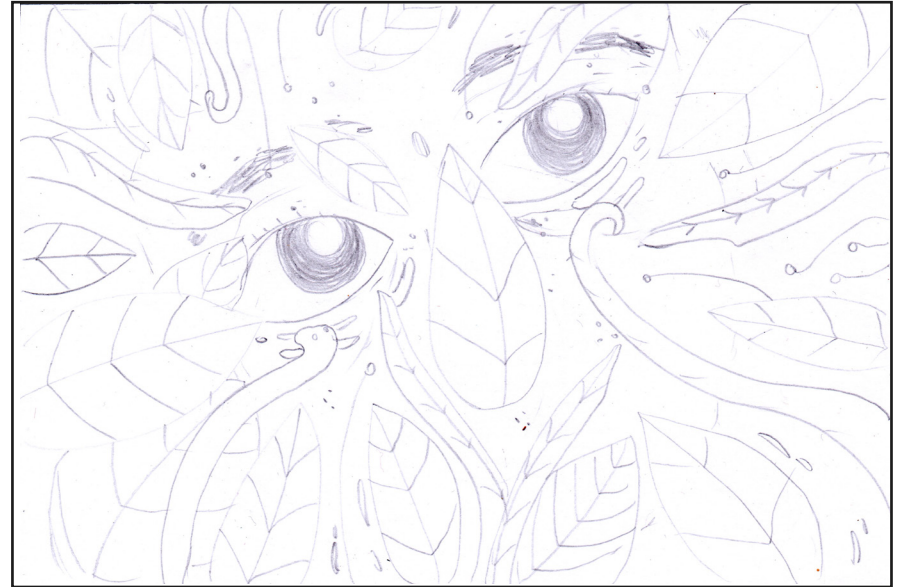
7B-PPanorámico

En este pequeño montículo, crecen más los brotes de plantas, lianas, hojas, ramas y flores a medida que la música comienza a ascender. Al mismo tiempo, amanece (sin que se vea el sol) y todo el plano comienza a iluminarse.

8

9A

8 - PCenital

La mata de plantas termina de crecer, observada desde arriba.

9A -PP

Comienzan a descubrirse los ojos de la Mujer, gracias al movimiento del viento sobre las plantas. Ella abre los ojos.

9B

9B-PP

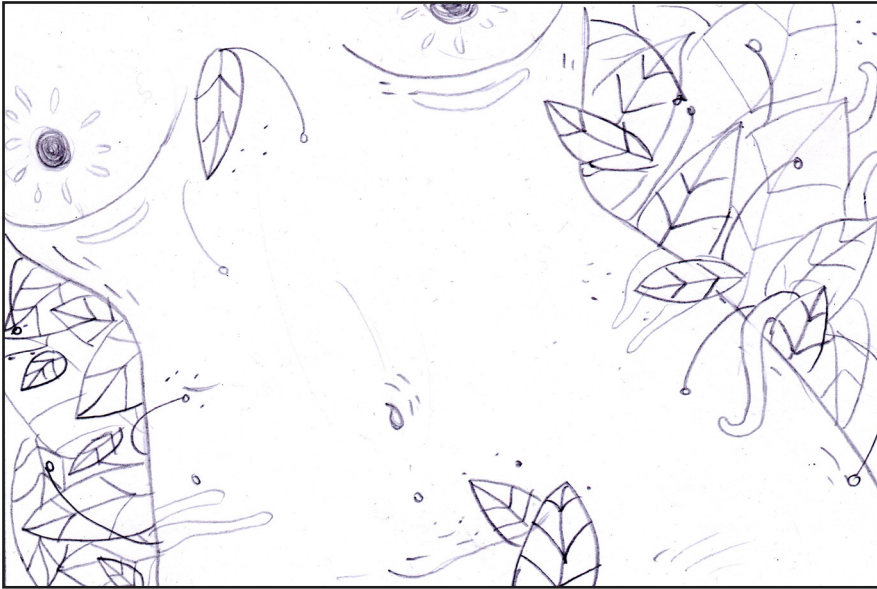
El rostro emerge desde las plantas.

10

10-PP

Se observa como se descubre y levanta el pecho y uno de los brazos.

11

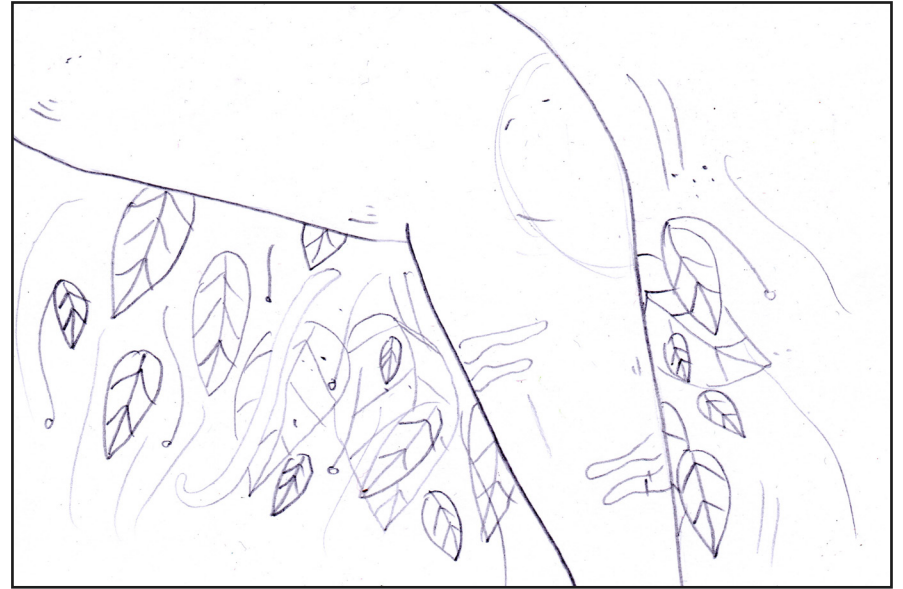
11-PP

Se levanta el abdomen, torso completo.

12-PP

La pierna se levanta y se sacude las hojas.

12

7C

7D

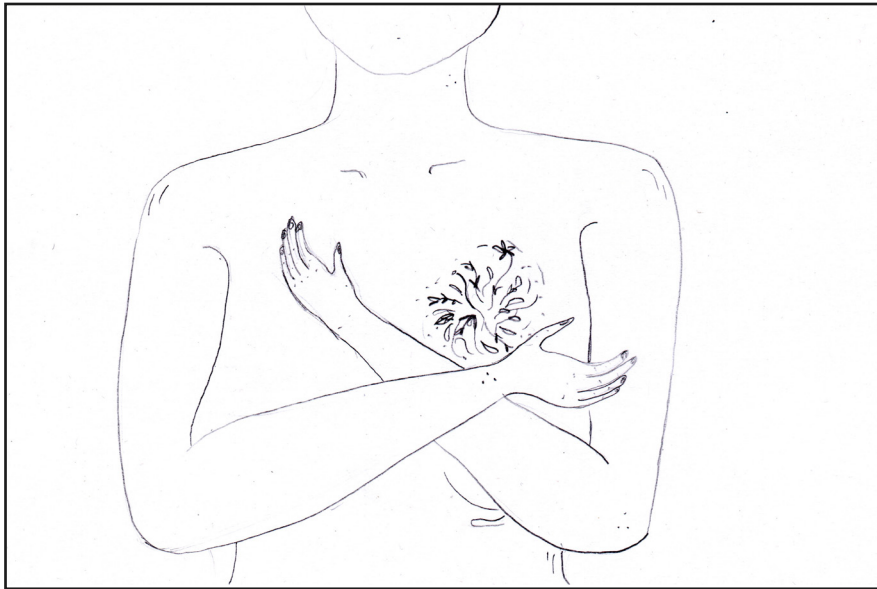
7C-PPanorámico

La mujer se incorpora desde las plantas, observando su cuerpo mientras danza.

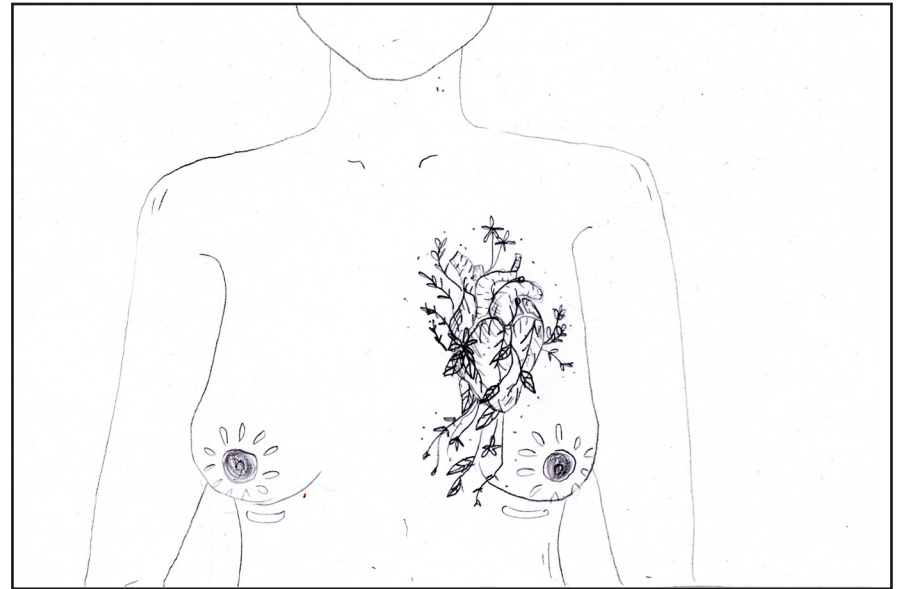
7D-PPanorámico

Acerca sus brazos a su pecho.

13A

13B

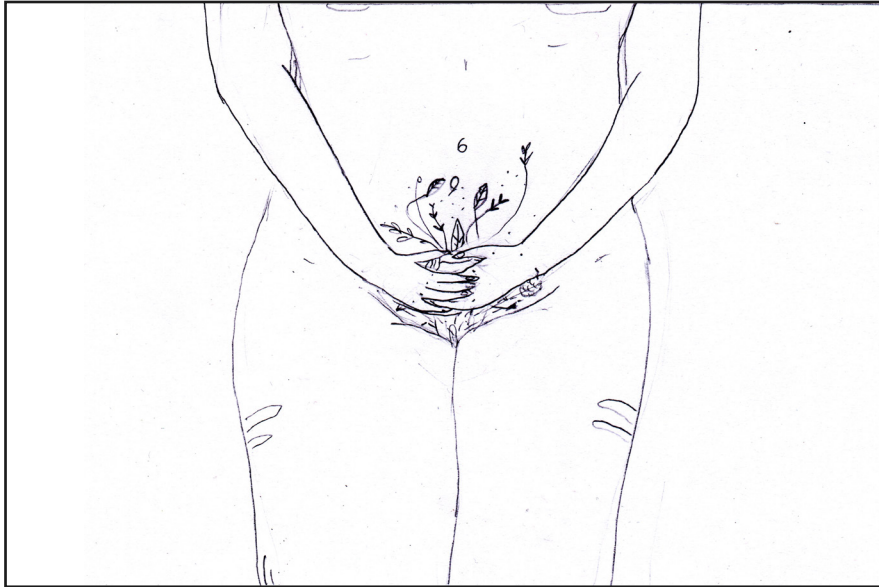
13A-PG

Sus brazos descubren su pecho, donde emergen plantas en movimiento desde su corazón. Las plantas se dibujan y mueven con un movimiento orgánico.

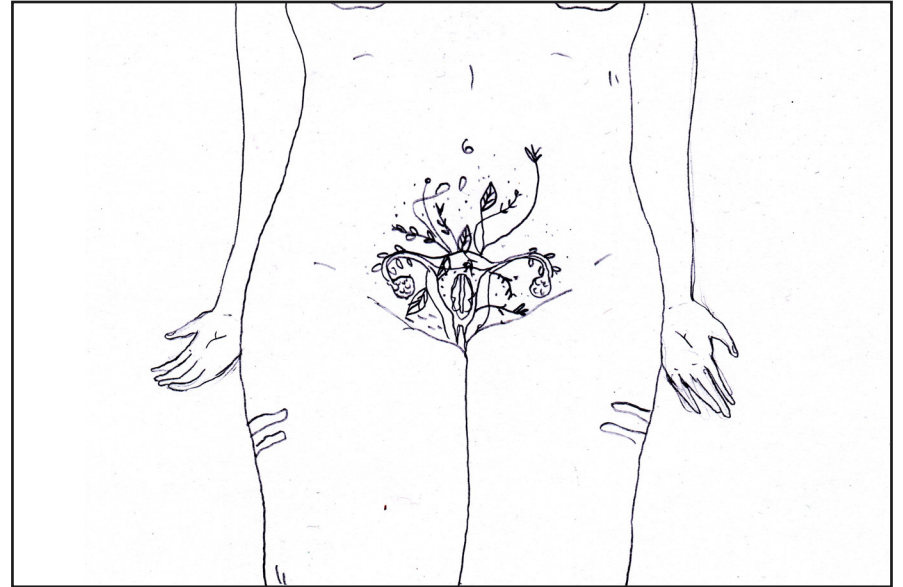
13B-PG

El fluir de las plantas forma la ilustración de su corazón latente

14A

14B

14A-PG

Sus brazos descubren su pubis, en donde emergen plantas.

14B-PG

Las plantas crecen y dibujan su útero.

15A

15B

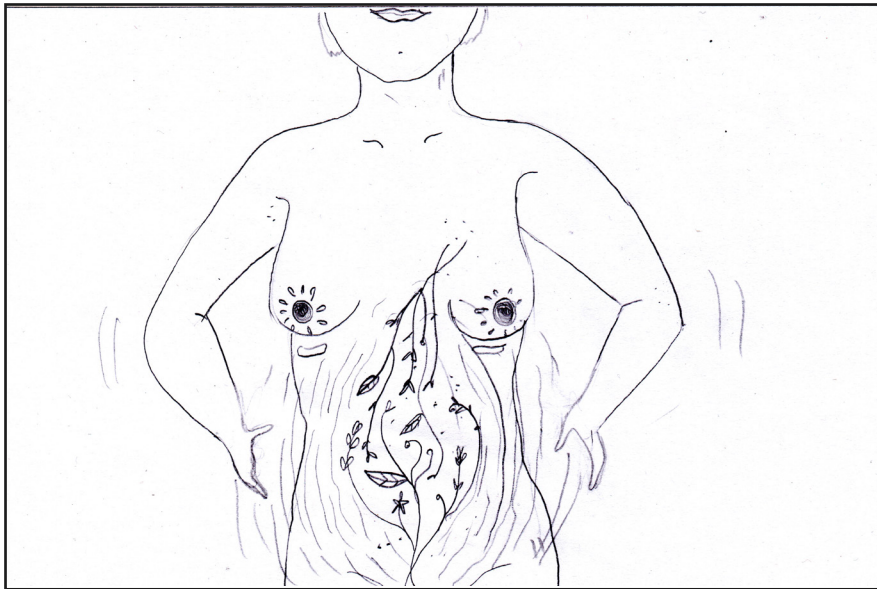
15A-PG

Ambos brotes de plantas se conectan en el centro (plexo solar) de la Mujer, comenzando a disolverse las ilustraciones útero y corazón.

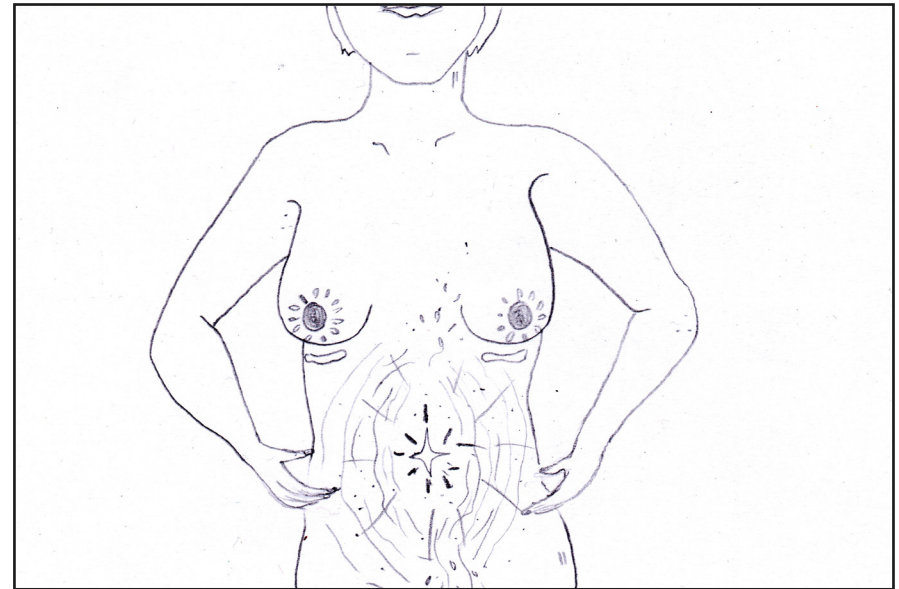
15B-PG

Avanza la conexión de las plantas, formándose un cúmulo en su centro y generando ondas expansivas alrededor.

16A

16B

16A-PG

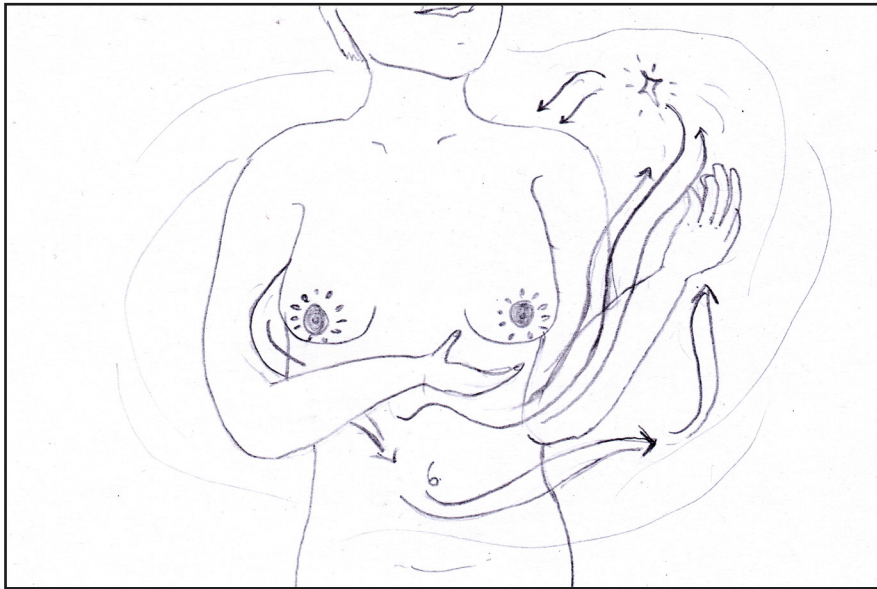
La conexión vibra mientras los brazos de ella danzan alrededor, potenciando este movimiento. Es una acumulación de energía.

16B-PG

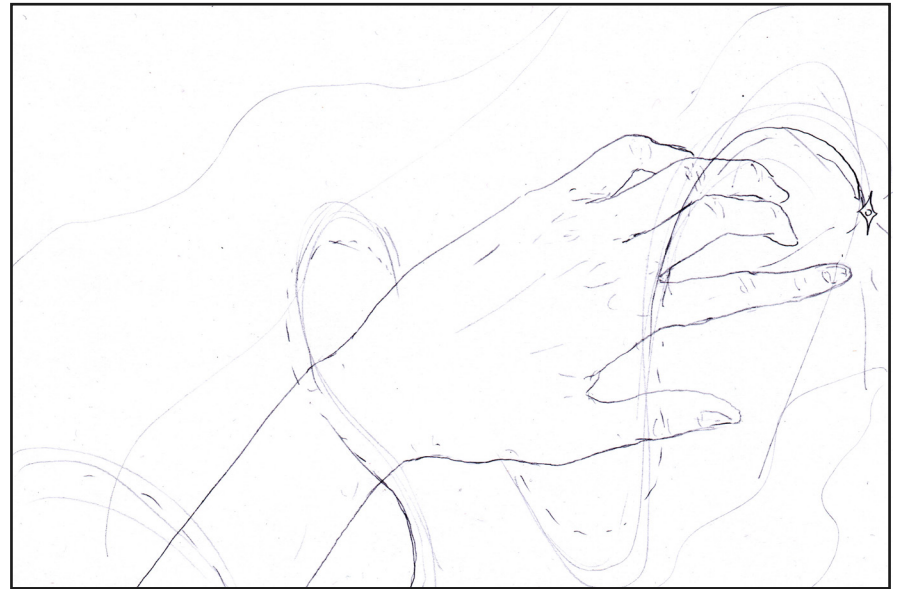
Se llega al clímax de la música, con el sonido del tingsha, la conexión estalla, para dar vida a un destello. Las ramificaciones de plantas se desintegran.

Comienza la fase de ovulación.

16C

17

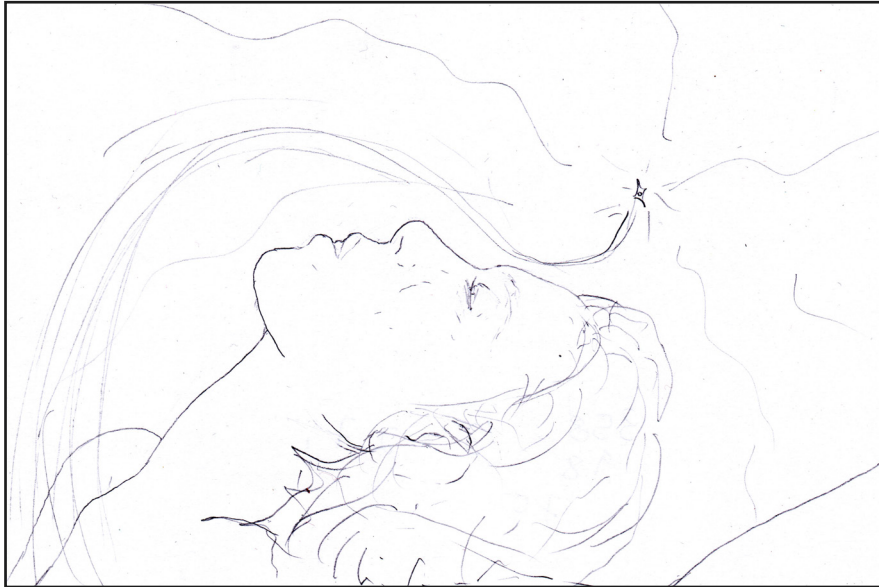
16C-PG

Momento del mayor éxtasis de la danza. Música que invita a la expansión. Ella danza con el movimiento del destello alrededor de ella, conversando a través de sus movimientos. *El destello es una metáfora del óvulo. Mientras se mueve, ella destella colores (splash) que salen de sus movimientos.

17-PD

Plano detalle de su mano danzando.

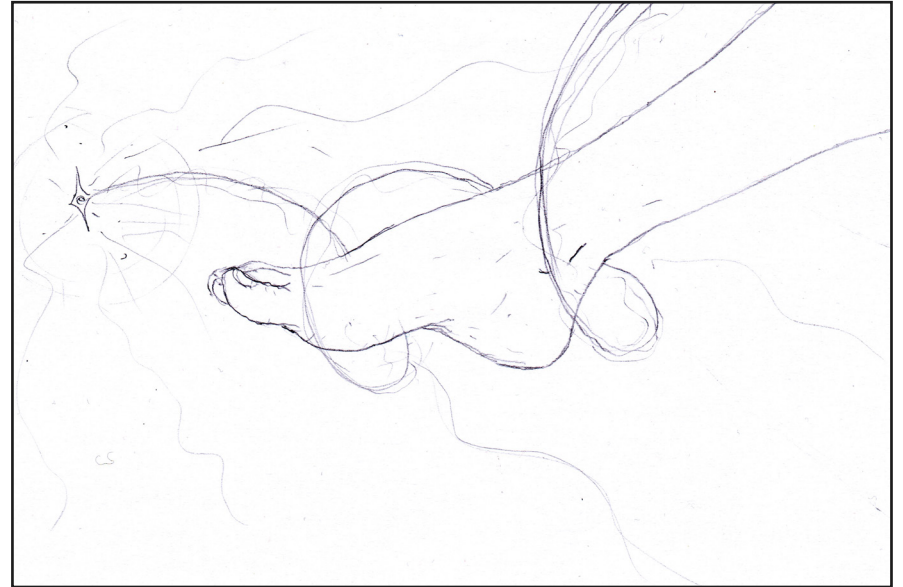
18

18-PD

Detalle de movimiento de cabeza.

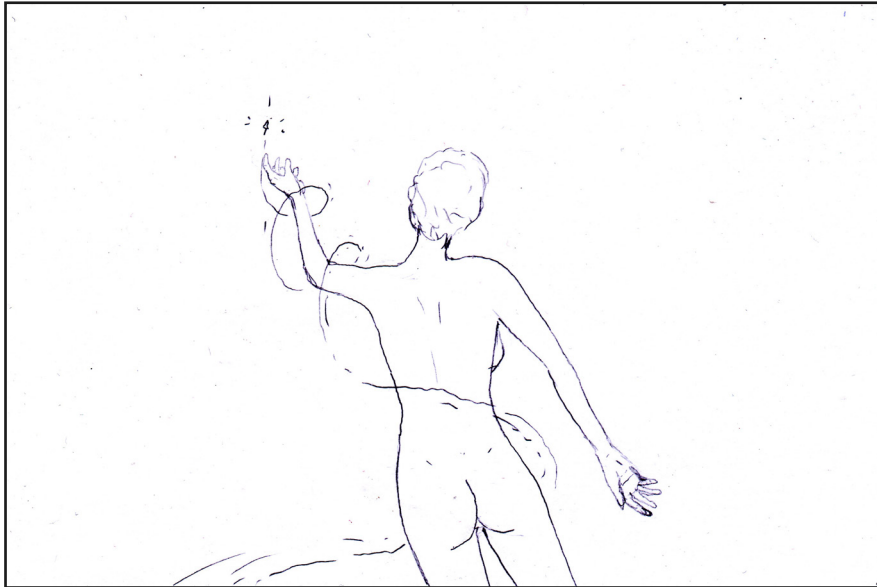
19

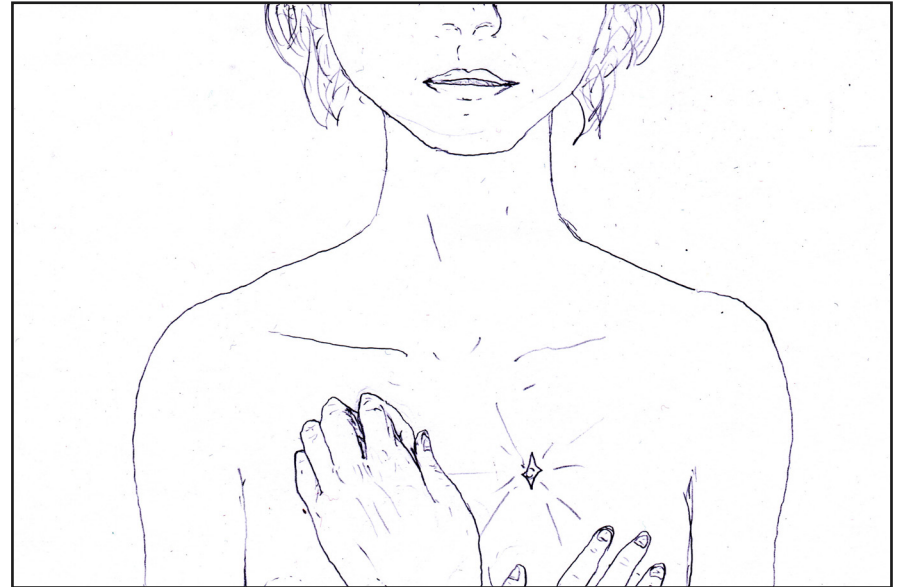
19-PD

Detalle del movimiento de su pie.

20

21

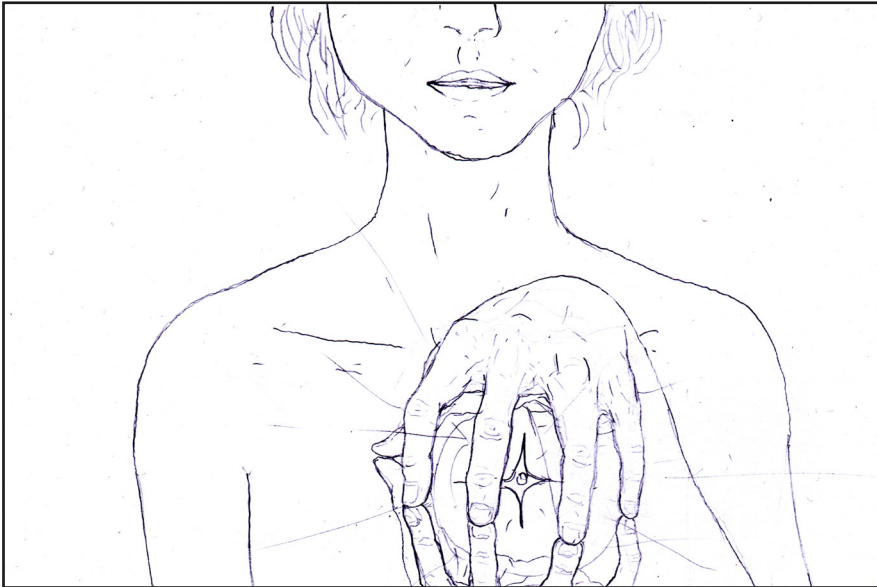
20-PM

Continúa la danza. Posible plano secuencia: cámara rodeándola mientras danza, hasta que baja su ritmo gradualmente, al igual que el destello.

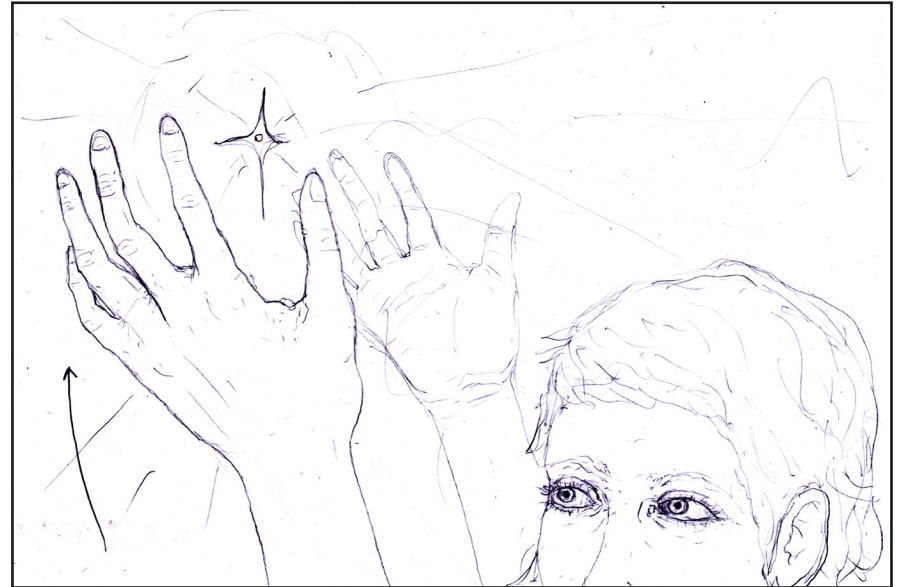
21-PG

Plano Secundario, el destello se resguarda en su pecho.

22A

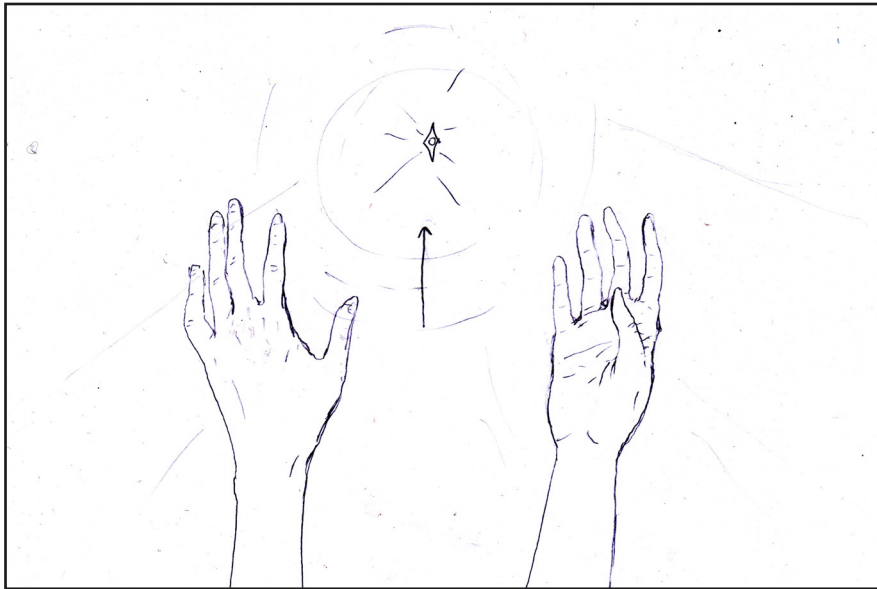

22B

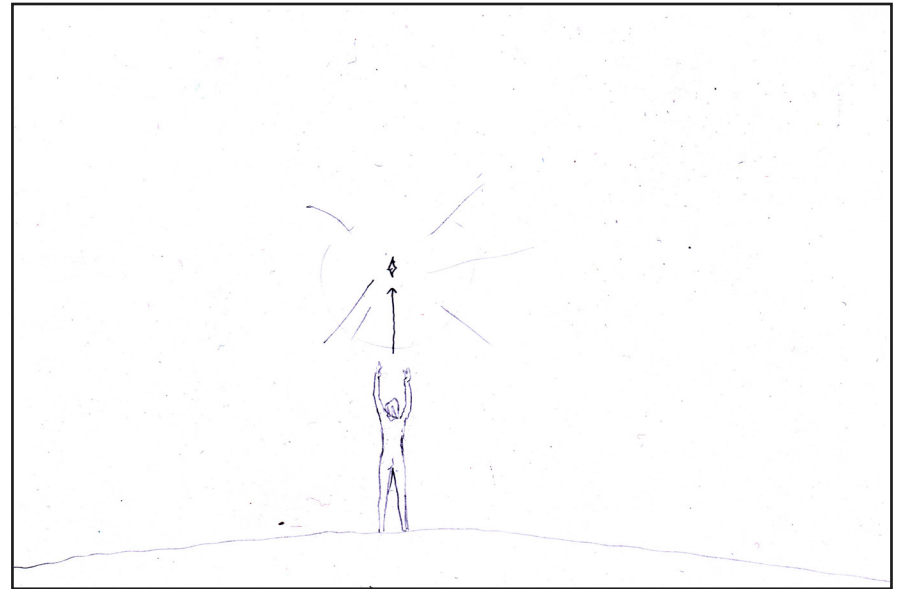
22A-22B-PSecuencia

El destello está resguardado en sus manos. La cámara sigue el movimiento de las manos, que se elevan al cielo.

22C

23A

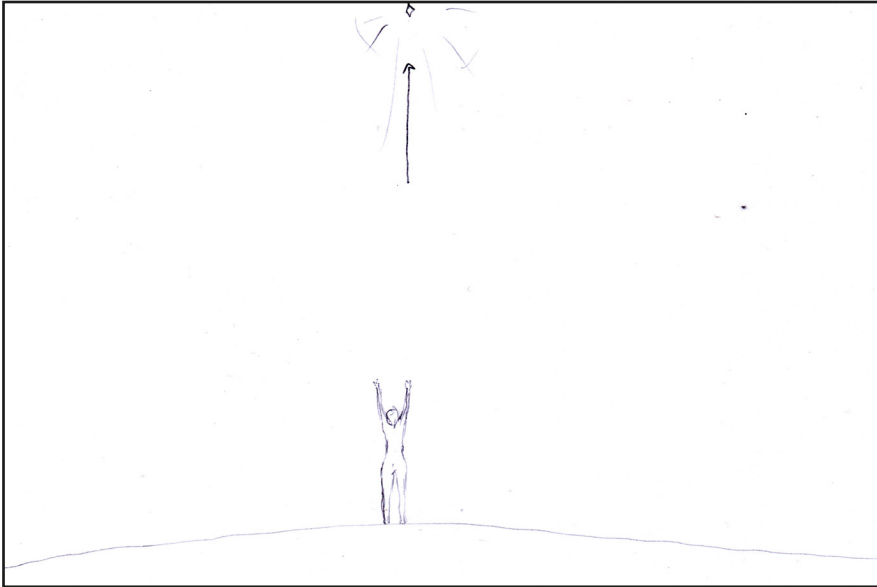
22C-PSequencia

Fin del plano secuencia.

23A-PG

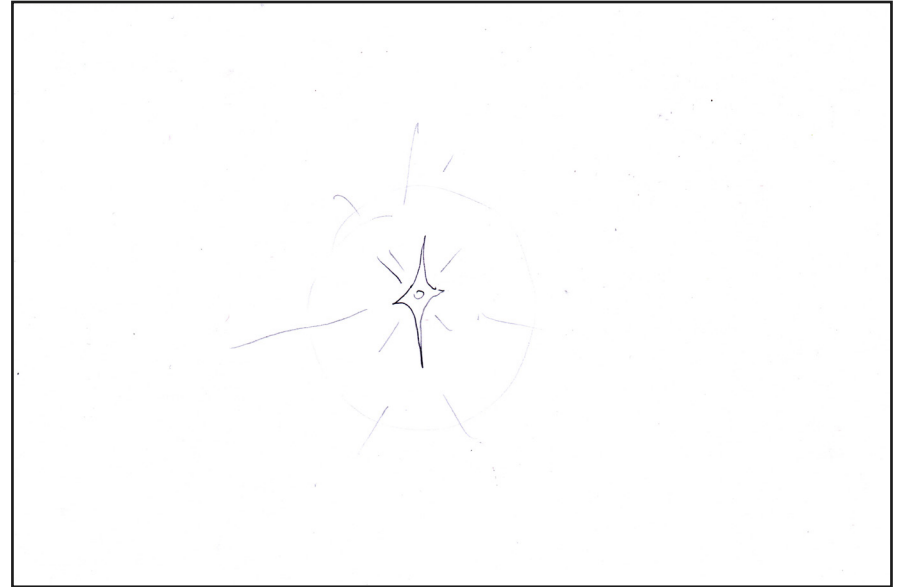
El destello se eleva al cielo.

23B

23B-PG

Destello se eleva.

1A

1A-PP

El destello se ubica en el vacío, al igual que al inicio del clip.

5. El proceso paralelo de la creación musical

Como todo tenía que avanzar de forma sincrónica, no podíamos dejar de lado que para poder crear una continuidad con los planos, necesitábamos la música como armadora. Para ello, seguí trabajando en la composición, esta vez reuniéndome con algunos actores importantes para este proyecto: Matías Fueyo, productor y director musical, además de guitarrista de la banda tropical chilena Luisko y la Fruta Fresca; Monserrat Sembler, flautista travesa y cantautora chilena; Rodrigo Donoso, músico y guitarrista profesional; y Felipe Bermúdez, ilustrador y también guitarrista y compositor. A través de sus aportes en sus diferentes áreas, la música fue tomando más forma, siendo Matías quién colaboró con la grabación profesional de las voces e instrumentos, parte de la dirección musical y mezcla. En esta fase, se hizo una revisión de la maqueta realizada en el inicio, pasando por un "filtro" algunos elementos que estaban en desorden para así poder grabarse. Al mismo tiempo se realizó la grabación de frases de flauta travesa de Monserrat Sembler, añadiéndole más capas a la música, la inclusión de la fase Menstrual, grabada en guitarra por Rodrigo Donoso y la grabación de todas las voces, por Rocío Barra. Posteriormente se decidió el cambio de ciertas partes musicales que en mi proceso personal dejaron de hacerme sentido respecto a lo que deseaba expresar. Eso nos abrió un nuevo proceso de creación junto a Felipe, quién me acompañó en la re-composición en guitarra de las fases Pre-Ovulatoria y Ovulatoria.

Finalizadas estas acciones, la mezcla quedó a cargo de Matías, mandando una versión previa con los tiempos musicales correctos, para poder montar las imágenes en un Animatic.

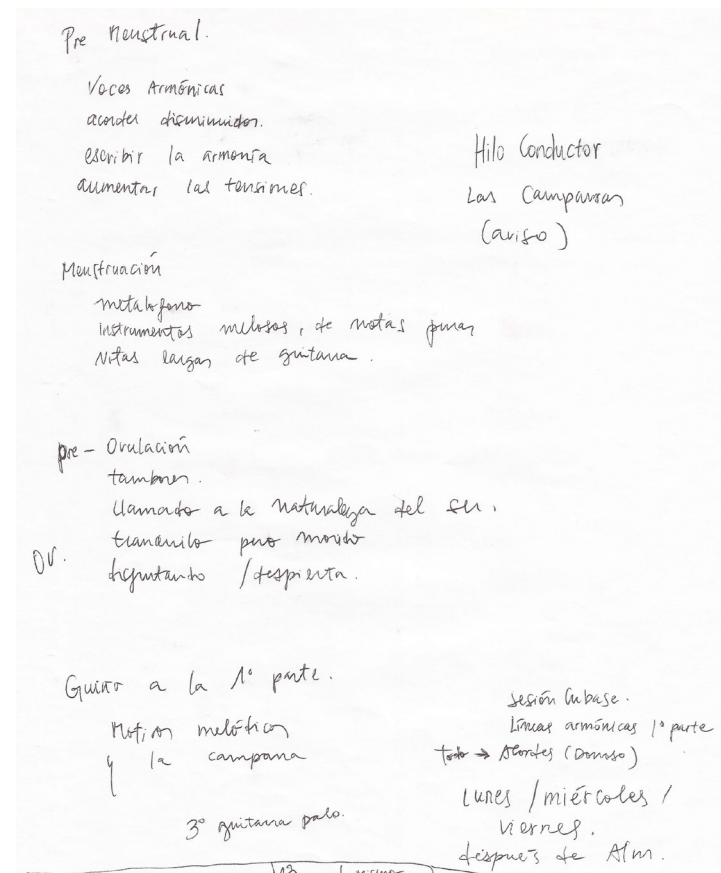
Creación Musical II

En una segunda instancia, y pasados meses desde su inicio, se retomó el proceso de la música, pasando a ser trabajada por Rodrigo Donoso, músico y guitarrista chileno especializado en jazz, quien me acompañó hasta la etapa final del desarrollo de la pieza musical.

Al retomar la obra, se realizó la re-grabación de algunas de las voces, como la inclusión de las voces de sección final (pre-ovulación/ovulación). En ella la creación fue espontánea: todas las pruebas vocales que grabé para "jugar" fueron finalmente incluidas, ya que al activarlas todas en su conjunto, se realizaba un efecto magníficamente inesperado, y adecuado a lo que estábamos buscando: la expansión.

En conjunto con las voces, se agregaron sintetizadores y algunos samples (muestras de sonido) a través del programa Cubase, los cuáles dieron una atmósfera a la obra. La fase final, fue agregar efectos a cada una de las pistas grabadas, y la posterior mezcla y masterización de la pista, que quedó en manos de Rodrigo.

Todo el proceso de creación musical fue una forma de jugar, quizás a parte más "libre" de Matriz, y que fue la que dio pie a toda la creación, la que muchos meses después, y a semanas de su final, vuelve para sellar una intención desde una versión de mí más llena de conocimientos y saberes.

Felipe Bermudez

**GUITARRISTA
Y COMPOSITOR**

Matias Fueyo

PRODUCTOR

Rocío Barra

**COMPOSITORA
Y VOCES**

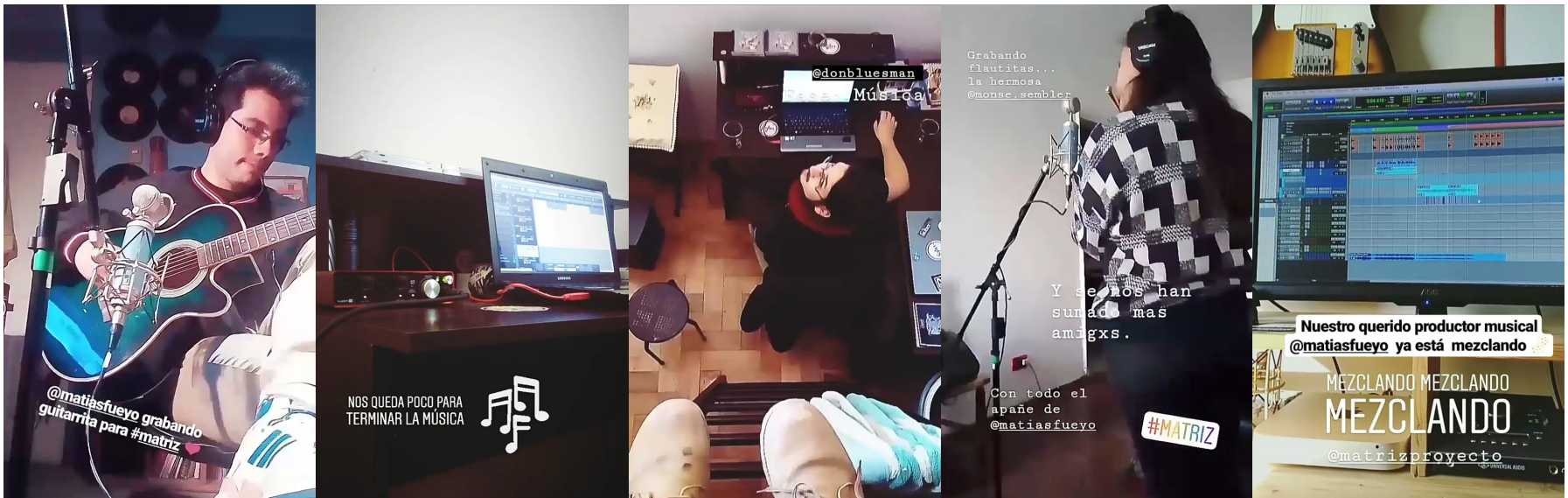
Rodrigo Donoso

**PRODUCTOR
Y GUITARRISTA**

Monserrat Sembler

FLAUTISTA

Registros del proceso de grabación compartidos en las redes sociales. Grabaciones realizadas en Ñuñoa y Santiago Centro, entre 2018 y 2019.

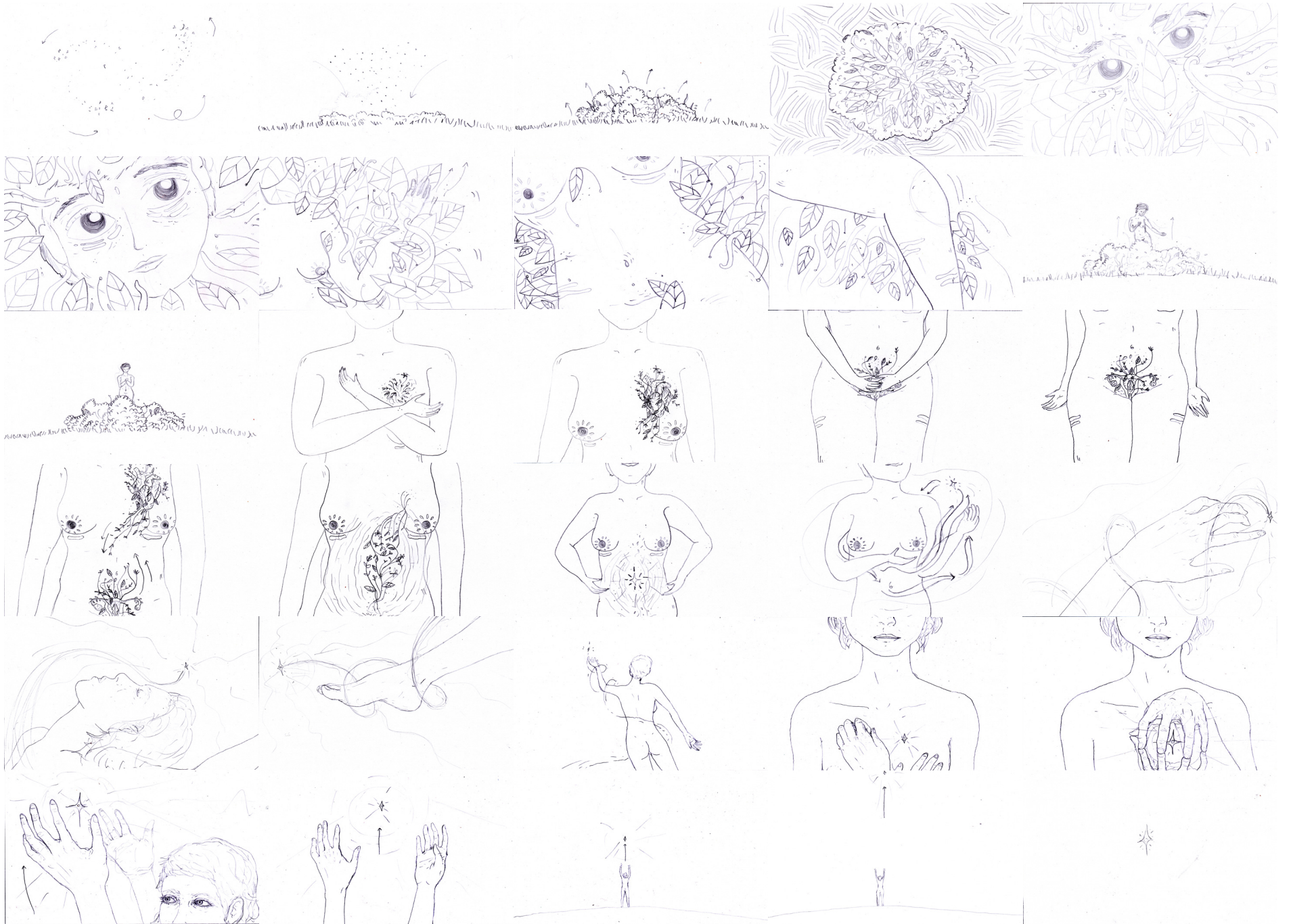
6. Montaje de Animatic

Un animatic es una forma clara de mostrar de qué va un relato audiovisual, dándole estructura y continuidad, evitando así posteriores errores. Es una previsualización del producto final en marcha.

Teniendo ya todos los planos dibujados, la tarea de montaje del animatic se realizó de forma sencilla, siendo lo que más requirió atención el calce de los tiempos con la música.

Dibujos del animatic en secuencia.
2018.

7. Encontrar a las personas correctas (parte II)

Con todo lo ya hecho, estábamos listos para llevar a Matriz a la vida, por lo que nos dispusimos a la búsqueda de las personas correctas (por segunda vez, ya que en todo el anterior camino, aparecieron fortuitamente quiénes más resonaban con el proyecto). En primer lugar, debíamos encontrar a la protagonista de Matriz, quién debía ser idealmente una mujer que tuviera conocimientos de danza, y que también estuviese dispuesta a desnudar su cuerpo ante las cámaras. No menos importante era que la persona elegida tuviese una sintonía con la temática del proyecto, ya que no estábamos buscando una danza coreográfica, ni perfectamente en su técnica: queríamos alguien que supiera conectarse con el sentir de la obra. En esta búsqueda, nos encontramos con Kunti Martínez, constante estudiante de danzas y métodos corporales, además de instructora de Yoga. La incorporación de Kunti en nuestro trabajo, fue lo que completó lo que Matriz necesitaba, trayendo en su interpretación toda la sensibilidad que se requería mostrar. En este paso, me es importante señalar que si bien Matriz es una realización artística personal, tomó toda su vida gracias a la interrelación con el trabajo artístico de todos los actores que participaron en la obra.

Tomando lo dicho anteriormente, también iniciamos la búsqueda de un camarógrafo que tuviera expertiz en la fotografía. En ese momento se incorpora al equipo Matriz, Marcela Toledo, realizadora audiovisual y fotógrafa independiente, quién ha trabajado con diversos artistas musicales chilenos como Newen Afrobeat, ÒXA, Mamma Soul y Manuel García. El talento fotográfico que posee Marcela, capturaría a Matriz de la forma en que buscábamos.

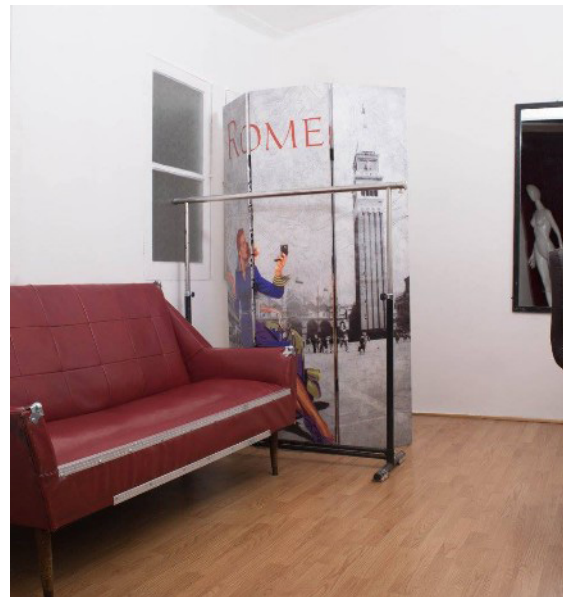
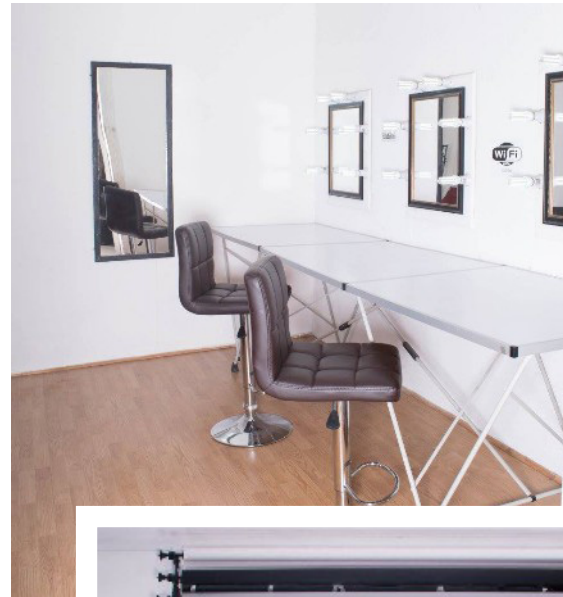

En las fotos, arriba, Kunti Martínez, bailarina. Abajo, Marcela Toledo, audiovisualista y fotógrafa. Extraídas de Facebook, 2019.

8. Locacionar y pruebas de estudio

Para la realización del video decidimos locacionarnos en un estudio profesional, que tuviese a disposición diversos colores de sinfín y el espacio suficiente para que Kunti pudiese bailar con libertad. Como el producto final sería una rotoscopia, donde intervendríamos el fondo y animaríamos elementos, se requería de un fondo uniforme.

Escogimos al Estudio Paris, ubicado en Paris 830, comuna de Santiago. El estudio nos facilitó la iluminación e instrumentos necesarios para la realización del video. Allí mismo se realizó una primera prueba de grabación, verificando que el tamaño de los planos que deseábamos pudiera realizarse, que la iluminación fuera la adecuada y que el espacio fuera seguro para la danza de Kunti.

Estudio Paris (Paris 830). Extraídas de la página web de www.estudioparis.cl. Junio 2019.

Registro de la sesión de prueba de estudio, por Rocio Barra.
Julio 2018.

9. Coreografía

Para enfrentarnos al rodaje con una idea clara, otro de los pasos previos fue el maquetaje de la coreografía que interpretaría nuestra bailarina. En una sesión nos dedicamos a repasar el storyboard parte por parte para desglosarlo en los movimientos, ajustando con ello su extensión en el tiempo y fluidez. La dirección de ésta estuvo a cargo de la realizadora, Rocio Barra, basándose mucho en la poesía y conexión con la naturaleza para el traspaso de las sensaciones a interpretar, lenguaje que Kunti sintonizó de forma inmediata.

10. Rodaje

El gran y esperado día del rodaje ocurrió el Martes 31 de julio de 2018. Se arrendó el Estudio París durante una jornada de 10 AM a 18 PM, en dónde actúamos como equipo ocho personas, en distintas labores.

El equipo y sus roles fueron los siguientes:

Rocío Barra

DIRECTORA

Juan Andrés Riguelme

**ASISTENTE
DE DIRECCIÓN**

María José Abarca

**ASISTENTE
DE PRODUCCIÓN**

Kunti Martínez

ACTRIZ/BAILARINA

Marcela Toledo

CAMARÓGRAFA

Alonso Becerra

**ASISTENTE DE CÁMARA
/ CAMARÓGRAFO**

Anaís Godoy

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
/ LOGÍSTICA**

Paula Espinoza

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
Y AUDIOVISUAL
/ LOGÍSTICA**

La jornada comenzó con la adecuación del espacio del estudio, emplazando un sinfín de color blanco y cubriendo el suelo con placas del mismo color. Para la realización ordenada de la grabación, se creó un plan de rodaje que pusiera en orden los planos por nivel de complejidad o reuniéndolos por similitud, siendo así una forma de optimizar el tiempo limitado de arriendo del estudio.

DÍA DE RODAJE 31 DE JULIO						
VIDEOCLIP PRYECTO MATRIZ						
LLEGADA - Estudio París (París 830 Of. 207. Metro U. de Chile)						9.30
PREPARATIVOS						
ESC.	PLANO	N° PLANO	LOCACIÓN	Descripción	PÁG	HORARIO
1	PG Cenital o Picado	6A	Cielo Nocturno	Mujer cubierta de su sangre, posición fetal	7	10.00 - 10.30
1	PG Cenital o Picado	6B	Cielo Nocturno	El fondo se oscurece de forma progresiva. La sangre que cubre a la mujer empieza a concentrarse hacia el pubis.	8	
1	PG Cenital o Picado	6C-6D	Cielo Nocturno	Termina de absorberse la sangre. Cuerpo termina por desaparecer.	9	
1	PP Cenital o Picado	1E-1F	Cielo Nocturno	Una mano de mujer acaricia a la luna llena. La luna empieza a menguar, mientras su sangre baja por la mano de la mujer.	4	10.45
1	PP Cenital o Picado	1G	Cielo Nocturno	La sangre sigue bajando por el brazo de la mujer	5	11.00
1	PP Cenital o Picado	2	Cielo Nocturno	La sangre se ramifica en el pecho, expandiéndose a todas partes.	5	
1	PP Cenital o Picado	3	Cielo Nocturno	La sangre expandiéndose del cuello hacia su rostro	6	11.10
1	PP Cenital o Picado	5	Cielo Nocturno	Sangre recorriendo las piernas	7	11.20
1	PP Cenital o Picado	4A	Cielo Nocturno	Sangre expandiéndose por el vientre hacia su pubis y piernas	6	11.30
1	PP Cenital o Picado	4B	Cielo Nocturno	Sangre formando "piscinita" en el pubis	8	
1	PP Cenital o Picado	4C	Cielo Nocturno	Mujer se acomoda de frente. Mientras la sangre termina de absorberse. El cuerpo se fusiona con el cielo.	9	
2	PP Cenital o Picado	9A	Tierra y hierbas	Se descubre el rostro de la mujer entre las hierbas. Ella abre sus ojos.	12	11.45
2	PD Cenital o Picado	9B	Tierra y hierbas	Rostro emerge entre las plantas.	13	
2	PD Cenital o Picado	10	Tierra y hierbas	Se descubre un brazo y parte de su torso a medida que se incorpora.	13	12.00
2	PD Cenital o Picado	11	Tierra y hierbas	Se descubre el abdomen y torso completo a medida que se incorpora.	14	12.15
2	PD Cenital o Picado	12	Tierra y hierbas	Se descubren rodillas a medida que se incorpora.	14	12.30
2	PD Cenital o Picado	Z	Tierra y hierbas	Manos y pies están apoyados sobre la tierra, mientras ella se incorpora.	Animatic	12.45

2	PM Frente	13A-13B	Tierra y hierbas	Con sus brazos descubre su pecho de donde fluyen hierbas. Su brazos bajan al pubis.	16	13.00
2	PM Frente	14A-14B	Tierra y hierbas	Sus brazos descubren su pubis de donde fluyen hierbas. Sus brazos se elevan al vientre.	17	13.10
2	PM Frente	15A-15B-16A-16B	Tierra y hierbas	Ambos brotes se conectan en el vientre. Los brazos danzan rodeando la conjunción vibrante. Se produce una micro-explósión orgásmica.	18-19	13.20
2	PM Frente	16C	Tierra y hierbas	Surge un destello que juguetea con la mujer. Ella lo sigue con sus manos como si fuese un ave.	20	13.30
2	PD Frente	Y	Tierra y hierbas	Las hierbas bajan desde su pecho hacia el vientre.	Animatic	13.40
2	PD Frente	X	Tierra y hierbas	Las hierbas suben desde su pubis hacia el vientre.	Animatic	13.50
ALMUERZO						14.00 - 15.00
2	PD Frente	17	Tierra y hierbas	Mano danzando con destellito.	20	15.10
2	PD Frente	18	Tierra y hierbas	Cabeza danzando con destellito.	21	15.20
2	PD Frente	19	Tierra y hierbas	Pie danzando con destellito.	21	15.30
2	PMc	21 (22 inicial)	Tierra y hierbas	El destello se resguarda entre sus manos, en su pecho. Gesto maternal	22	15.45
2	PMc Secuencia	22A-22B-22C	Tierra y hierbas	Ella eleva sus manos resguardando el destellito, como si fuese un ave.	23-24	
2	PAm Frente	20	Tierra y hierbas	Mujer danza y gira hasta que baja su ritmo al volver a quedar de frente.	22	16.00
2	PG Frente	7C-7D	Tierra y hierbas	Se incorpora desde las plantas, observa su cuerpo mientras danza. Hasta que lleva sus brazos a su pecho.	15	16.20
2	PG Frente	23A-23B	Tierra y hierbas	Ella mantiene sus barzos erguidos hacia el cielo, mientras el destello se eleva.	24-25	16.40
TIEMPO EXTRA					30 minutos	17.00
DESMONTAR						17.30 - 18.00

Registro fotográfico del rodaje, por Anais Godoy. Julio 2018.

Los primeros planos fueron los de mayor complejidad: los planos cenitales. Su preparación requirió adecuar la cámara a una altura adecuada con los recursos que teníamos.

Las tomas se realizaron acompañadas de la música. Ocupar el rol de la dirección me desafió a ser clara transmitiendo la idea que tenía en mente, además de presentarse como una concreción de mi creatividad. El modo de comunicación siempre fue a través del sentir, guiando a Kunti a entregar su movimiento conectada consigo misma, interpretándola desde su propio lugar emocional. Vale decir que siempre fue tomada en cuenta la comodidad de Kunti ante las cámaras, siendo ella quien pudiese determinar si requería más intimidad o descanso del proceso, por la implicancia emocional que puede ser estar desnuda frente a las cámaras y otras personas.

En un comienzo, tomar el ritmo de un rodaje fue complejo, desafiándonos a no bajar la guardia frente a la duración de cada toma (aproximadamente 15 minutos para cada una). A medida que la jornada avanzó, los planos fueron fluyendo de una manera más rápida, permitiéndonos incluso la grabación de planos "extra" que también podían servirnos para el montaje. A mitad de la jornada, ya gran parte de la grabación estaba completada.

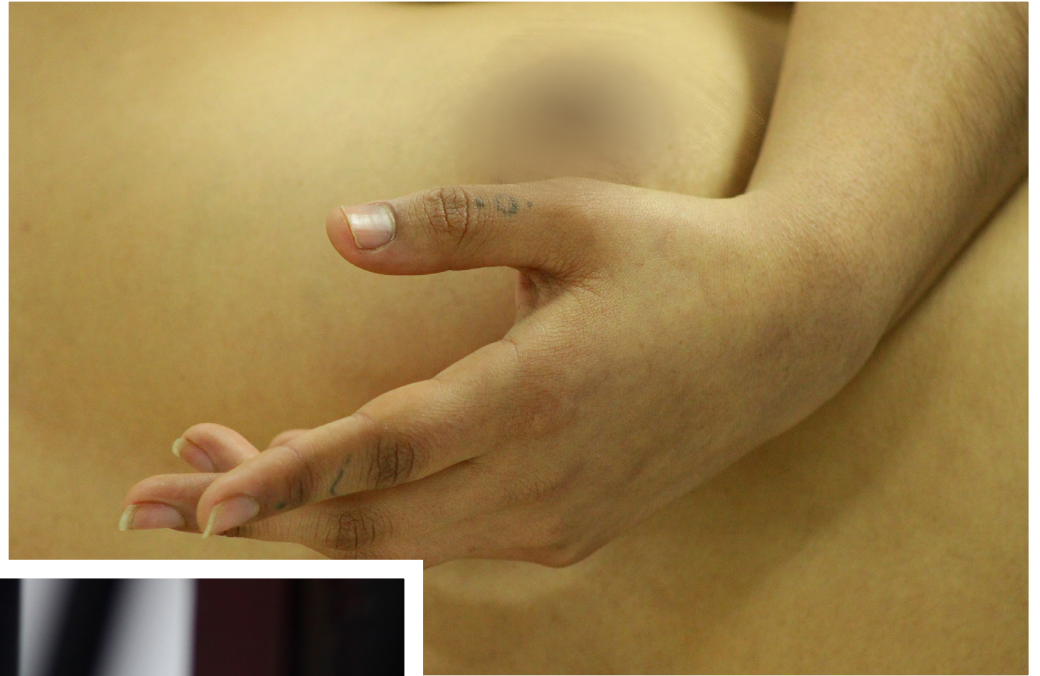

Registro fotográfico del rodaje, por Anaís Godoy, Julio 2018.

Registro fotográfico del rodaje, por Anais Godoy. Julio 2018.

Registro fotográfico del rodaje, por Anais Godoy. Julio 2018.

El resto de la jornada se sucedió en mucha calma, y en sincronía entre todos los integrantes del equipo. Justamente hacia el final, las tomas permitían un mayor desenvolvimiento de Kunti y su danza, siendo movimientos más libres e interpretativos.

El rodaje finalizó pasadas las 5 de la tarde, dejándonos una sensación satisfactoria de haberlo logrado en cuanto a tiempo, como a resultados. Me es importante resaltar que el compromiso de cada uno de los integrantes del equipo fue fundamental, en dónde además de realizar correctamente sus roles, entregaron lo mejor de lo que sabían realizar desde sus respectivas áreas, siendo entes activos en la opinión y construcción de las tomas, siempre apuntando al resultado final.

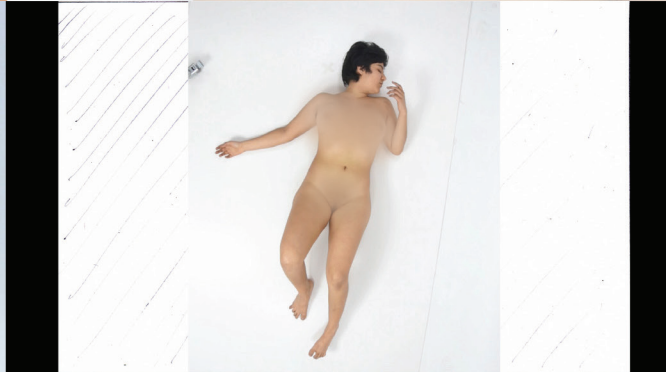
Registro fotográfico del rodaje, por Anais Godoy, Julio 2018.

Registro fotográfico del rodaje, por Anaís Godoy.
Julio 2018.

11. Montaje

Con todo el material ya en nuestras manos, nos dispusimos a crear el primer montaje para Matriz. En esta ocasión el trabajo fue realizado por la realizadora, Rocío Barra, y Juan Andrés Riquelme, realizador audiovisual. En base al "esqueleto" que nos otorgó el Animatic, fuimos sobreponiendo en él cada uno de los planos correspondientes, escogiendo los que representaban mejor cada toma. En este paso realizamos algunas modificaciones en tanto a orden de planos, debido a que necesitábamos una continuidad visual, como por ejemplo ubicaciones de ciertas partes del cuerpo que en la siguiente toma fueran coincidentes. El ritmo visual que otorgan los distintos tipos de planos dispuestos en un tiempo estaba construido desde el Storyboard, lo que hizo del montaje un proceso fluido. Además, tuvimos la oportunidad de agregar una nueva serie de planos en la fase Ovulatoria, la cual fue rodada como un adicional a lo que teníamos predispuesto y fue absolutamente atingente a lo que la pieza final requería. Un plano secuencia lleno de fluidez, que puso la nota cúlmine al "crescendo" que se buscaba mostrar durante el ciclo. Esto y otras pequeñas modificaciones para calzar la música y los planos fueron realizadas, sin embargo, el plan inicial seguía siendo nuestra guía de ruta.

EQUIPO DE DIRECCIÓN DE ARTE

Rocío Barra

María José Abarca

Camila Carreño

Sofía Rojas

12. Cuadros de estilo

El primer paso para materializar la animación, fue la creación de ilustraciones. Los conceptos que tuvieron mayor presencia fueron la sutileza, la suavidad, vinculando la necesidad de manifestar este proceso (el ciclo menstrual) como un ciclo que puede ser vivenciado con cuidado y contención. En otros casos lo salvaje, selvático, vital, se hace presente, mostrando así también la raíz "animalesca" con la que me vinculo al contactar con este proceso. Dada la técnica que utilizamos, el dibujo lineal fue el escogido para la ilustración del cuerpo, conviviendo con las manchas de sangre, a través de pinceladas y desgarros. En la ilustración de las plantas se mezclan los elementos con relleno, con los que sólo están dibujados tipo "sketch".

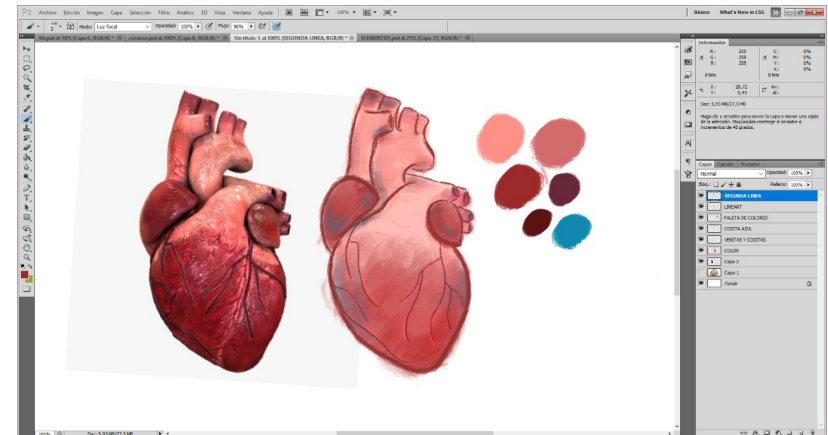
En este proceso se incorporaron al equipo tres ilustradoras: Camila Carreño, practicante de ilustración, María José Abarca, egresada de Cine y Sofía Rojas, egresada de Diseño Gráfico.

Primeras Pruebas

Para llegar a los cuadros finales, realizamos distintos avances hasta encontrar el lenguaje que esperábamos reflejar. Durante el proceso, fuimos integrando los distintos estilos de ilustración de cada una en base a parámetros comunes.

1. En principio, la rotoscopia iba a utilizar el registro original que captamos, siendo intervenido con dibujo digital. Posteriormente decidimos dejarla de lado, debido a que la realización de todo el vídeo en ilustración permitía a todos los elementos unificarse.

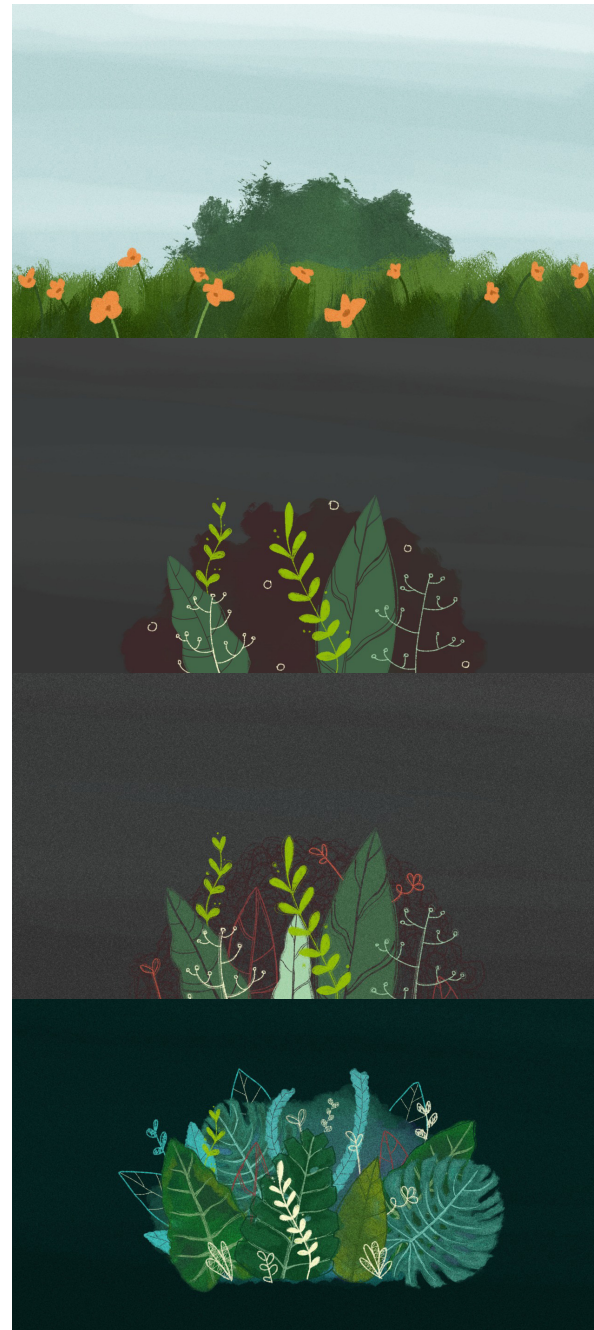
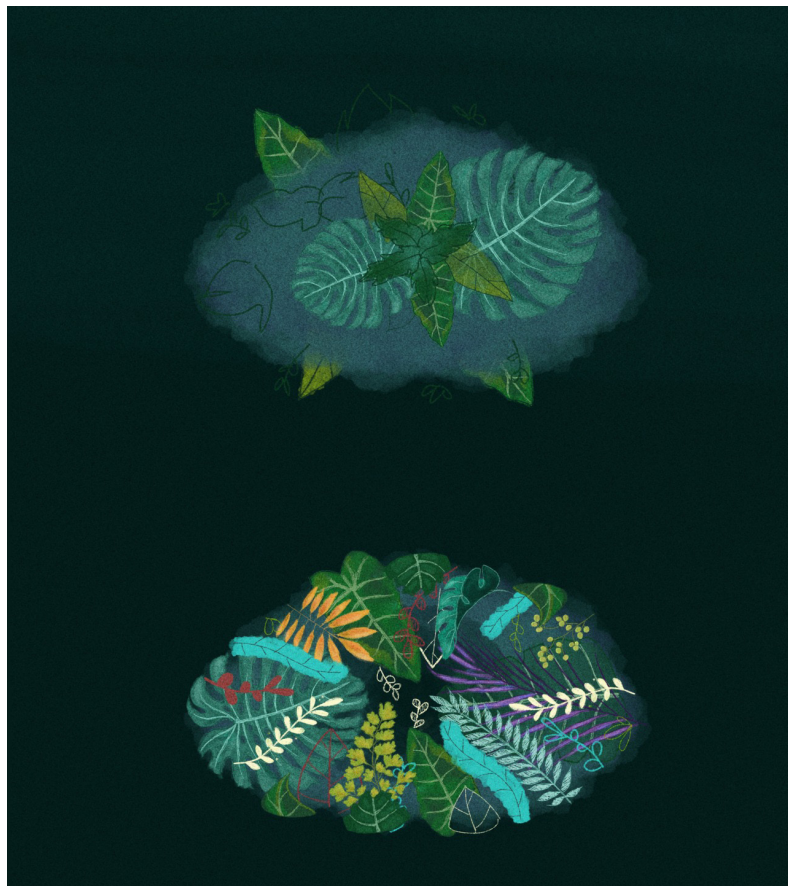
2. Como segundo paso, dibujamos distintos elementos que aparecerían en los cuadros acercándose a un lenguaje "realista". Esta idea fue descartada parcialmente, ya que no todas las ilustradoras manejaban el mismo lenguaje y se nos dificultaría en su realización, en conjunto con sumar una complejización de la etapa de animación.

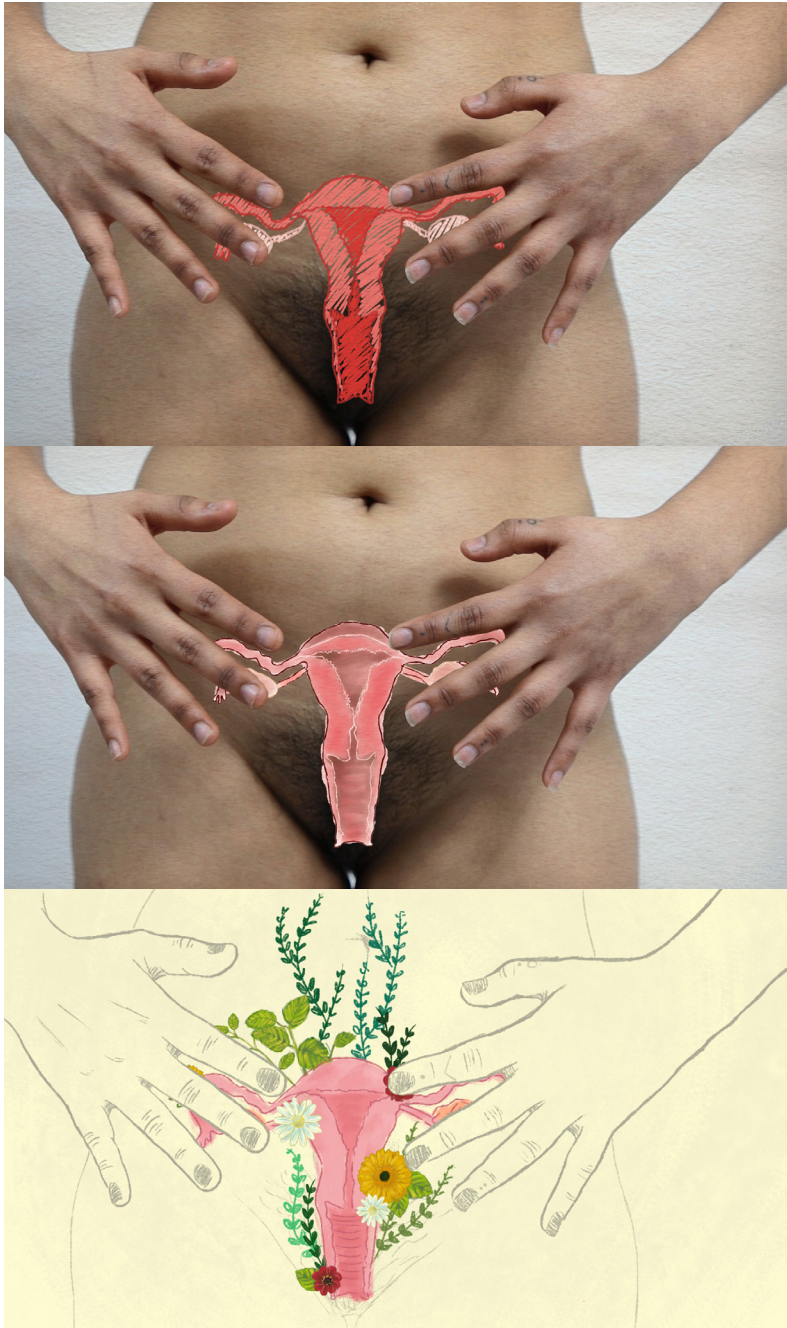
3. En conjunto con ello, realizamos una repartición de totalidad de planos que posee Matriz (34).

Plano	Encargado	Descripción	Tiempo
1A Gris	Chío	Un destello ubicado en el vacío,	0:00
1B	Chío	comienza a ser rodeado por líneas ondulantes rojas , arbóreas, como peces que en su movimiento concéntrico	0:05
1C	Chío	comienzan a formar la ilustración de la Luna (desde distintas esquinas hasta confluir en un mismo sector - la luna).	0:10
1D	Chío	Con cada voz, un chorro de sangre choca con la luna y el color de fondo cambia, creando un ambiente caótico. La Luna tiembla. haciéndola sentir que está a punto c	0:30
1E Gris	Chío	La Luna sigue palpitando, cuando una mano de mujer se acerca a tocarla, la acaricia de forma sutil, justo al momento del sonido del Tingsha (Campana Tibetana). E	0:39
1F Blanco	Chío	La sangre contenida en la Luna comienza a vaciarse, haciendo una alusión visual a las fases lunares. Este fluido comienza a caer por la mano de la Mujer.	0:53
2. blanco	Chío	La sangre cayendo por sus senos, marcando su redondez.	1:08
3.	Chío	Plano detalle de su cara y la sangre expandiéndose desde el cuello hacia ella.	1:14
4A	Chío	Primer plano del vientre, ya más cercano al pubis. La sangre va corriendo en él.	1:26
5.	Chío	Plano detalle de la sangre recorriendo las piernas de la chica	1:31
6A	Chío	Mujer cubierta de su sangre, en postura fetal. Plano cenital.	1:36
4B	Chío	Termina de absorberse la sangre.	1:48
6C blanco	Chío	Termina de absorberse la sangre	1:56
6D	Cote	Silueta (la misma del cuadro anterior) pero con estrellitas)	
6E Negro verde	Cote	Las estrellas se mecen como un fluido y se dispersan. *Cuidar escala de cúmulo estelar para cambio de plano.	2:07
7A	Sofi	Se observa la silueta oscura de un pequeño montículo, flores cerradas, pastos chiquitos. Las estrellas empiezan a descender como fluido desde el firmamento hacia	2:17
7B	Sofi	En este pequeño montículo, crecen más los brotes de plantas, lianas, hojas, ramas y flores a medida que la música comienza a ascender. Al mismo tiempo, amanece (sin que se vea el sol) y todo el plano comienza a iluminarse.	2:22
8.	Sofi	La mata de plantas termina de crecer, observada desde arriba.	2:26
9A	Cami	Comienzan a descubrirse los ojos de la Mujer, gracias al movimiento del viento sobre las plantas. Ella abre los ojos.	2:31
10.	Cami	Se observa como se descubre y levanta el pecho y uno de los brazos.	2:33
12.	Cami	La pierna se levanta y se sacude las hojas.	2:39
7C negro	Cami	La mujer se incorpora desde las plantas, observando su cuerpo mientras danza..	2:41
13A blanco	Cami	Sus brazos descubren su pecho, donde emergen plantas en movimiento desde su corazón. Las plantas se dibujan y mueven con un movimiento orgánico.	2:51
14A	Chío/Cami	Sus brazos descubren su pubis, en donde emergen plantas	3:01
15A	Chío	Ramas que vienen desde el corazón hacia el útero	3:06
15B	Chío	Ramas que vienen desde el útero hacia el corazón	3:08
16A	Cami	La conexión vibra mientras los brazos de ella danzan alrededor, potenciando este movimiento. Es una acumulación de energía.	3:11
16B	Cote	Se llega al climax de la música, con el sonido del tingsha, la conexión estalla, para dar vida a un destello. Las ramificaciones de plantas se desintegran. Comienza la	3:19
x1	Cote	Momento del mayor éxtasis de la danza. Música que invita a la expansión. Ella danza con el movimiento del destello alrededor de ella, conversando a través de sus movimientos. *El destello es una metáfora del óvulo. Mientras se mueve, ella destella colores (splash) que salen de sus movimientos.	3:22
19.	Cote	Detalle del movimiento de su pie.	3:37
x2	Cote	Más danza con destello	3:41
21.	Cote	El destello se resguarda en su pecho.	3:46
22.	Cote	El destello está resguardado en sus manos. La cámara sigue el movimiento de las manos, que se elevan al cielo.	3:54
23. blanco	Cote	El destello sube y ella lo mira	4:02

4. A partir de ello comenzamos a generar propuestas, que al ir apareciendo fuimos conjugando. Los elementos de algunas ilustradores eran utilizados por otras, y así logramos crear un lenguaje común, además de tener parámetros visuales definidos.

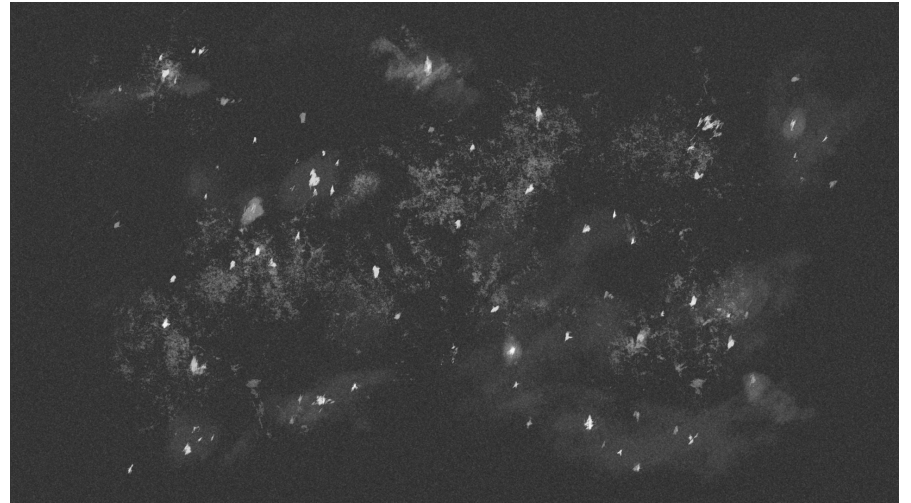
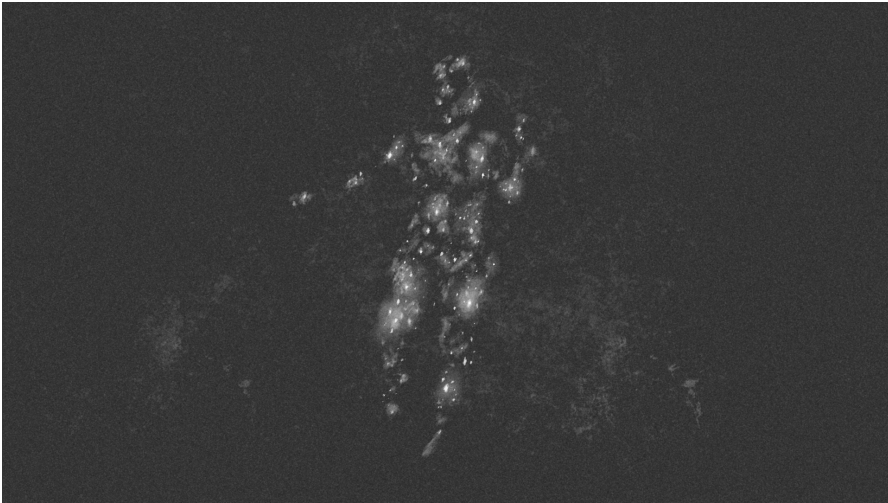
Cabe decir que si bien el cuerpo de Kunti es representado en un lenguaje realista simple (debido al calco), son incorporados en el relato que lo acompaña elementos que provienen de la naturaleza y también de un entorno "místico" como lo son los destellos que simbolizan energías que se mueven con ella, como también de manchas/maquillaje en su cuerpo que alude a una naturaleza salvaje, originaria, étnica.

Proceso del plano 14A. Se comenzó con la intervención sobre fotografía, sin embargo la decisión final fue traspasar todo a ilustración.

Cuadros ilustrados cercanos a su versión final.

V

En base a la exploración, las decisiones gráficas fueron las siguientes:

RESOLUCIÓN DE VÍDEO

1920x1080 (HDTV - 1080p)

PALETA DE COLORES

Cada fase tiene su gama escogida, en relación a la cantidad de estímulos y ánimo emocional que posee cada etapa. En el caso de la etapa pre-ovulatoria y ovulatoria, comparten una misma paleta ya que musicalmente y en el relato tienen un avance correlativo ascendente.

FASE PREMENSTRUAL

FASE PRE-OVULATORIA

FASE MENSTRUAL

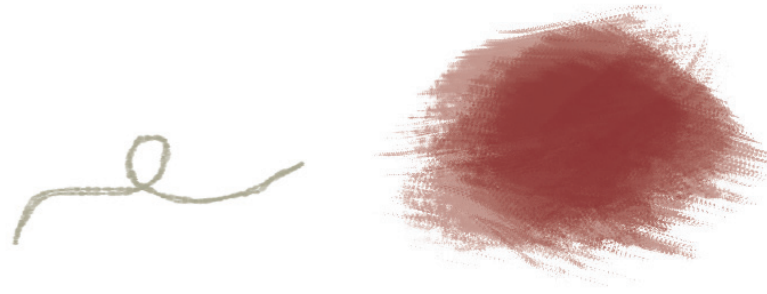
FASE OVULATORIA

En el caso de la fase **premenstrual**, predomina la oscuridad, utilizando el rojo como elemento principal, la sangre. En la siguiente fase, **menstrual**, la claridad llega al relato, por lo que se vuelve "día" a través del fondo, siguiendo como elemento principal la sangre, en conjunto con los trazados grisáceos. Al acabar la fase menstrual, se entra a un vacío, comienza la fase **pre-ovulatoria**, que vuelve a tener al negro-verdoso como fondo, emergiendo allí colores contrastantes que traen vida a esta oscuridad, todos en una gama fría, evocando una selva nocturna. Hay vida, pero todavía se está despertando. Finalmente, fase **ovulatoria**, esta oscuridad comienza a amanecer, trayendo nuevamente el día y colores más cálidos, es una fase de contención.

FONDOS TEXTURADOS

Para la composición de los cuadros de estilo se estipularon tres fondos diferentes, uno que representará al día y dos a la noche (selva y oscuridad total). Cada uno tiene variaciones de textura que cambian cada dos frames del video. Además, en post-producción se aplicará una capa de "ruido" a todo el video, lo que provoca la compactación de los lenguajes ilustrativos.

PINCELES Y TRAZOS

Para los trazos lineales, utilizamos un pincel de apariencia circular, en el que al ajustarle sus parámetros, nos otorgaba una línea poco uniforme, a la que de forma posterior le agregamos una línea más delgada para delinearla, sin necesidad de que quedara apegada a la línea original. Esto permitió darle un aspecto "desprolijo" y con apariencia de sketch a los dibujos.

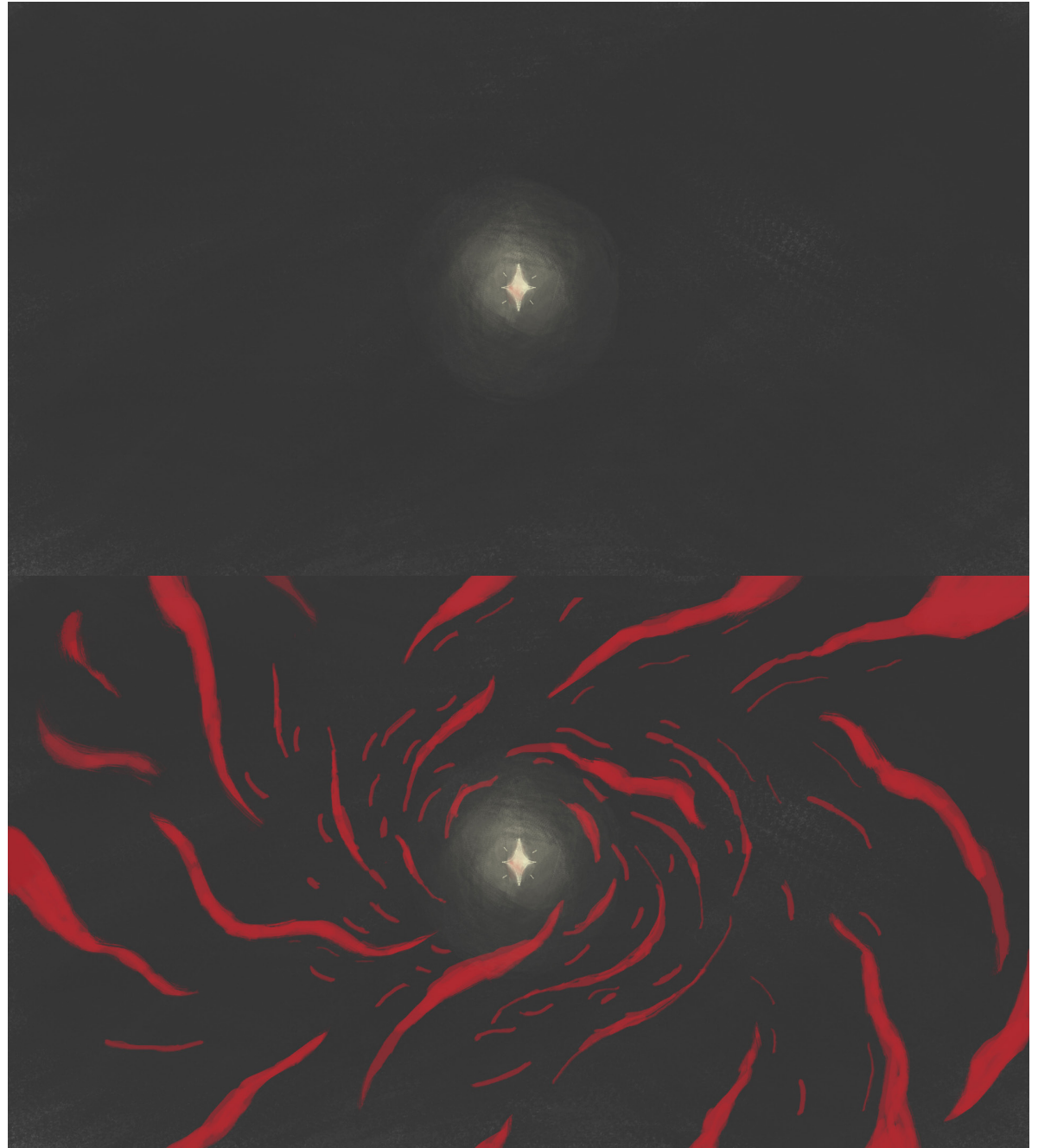
En el trabajo de pintado, el pincelazo rasgado fue la elección, utilizando cambios de opacidad, todo esto para la generación de textura en el pintado, que otorgase una sensación orgánica.

U N R I T O P A R A L A C I C L I C I D A D M E N S T R U A L

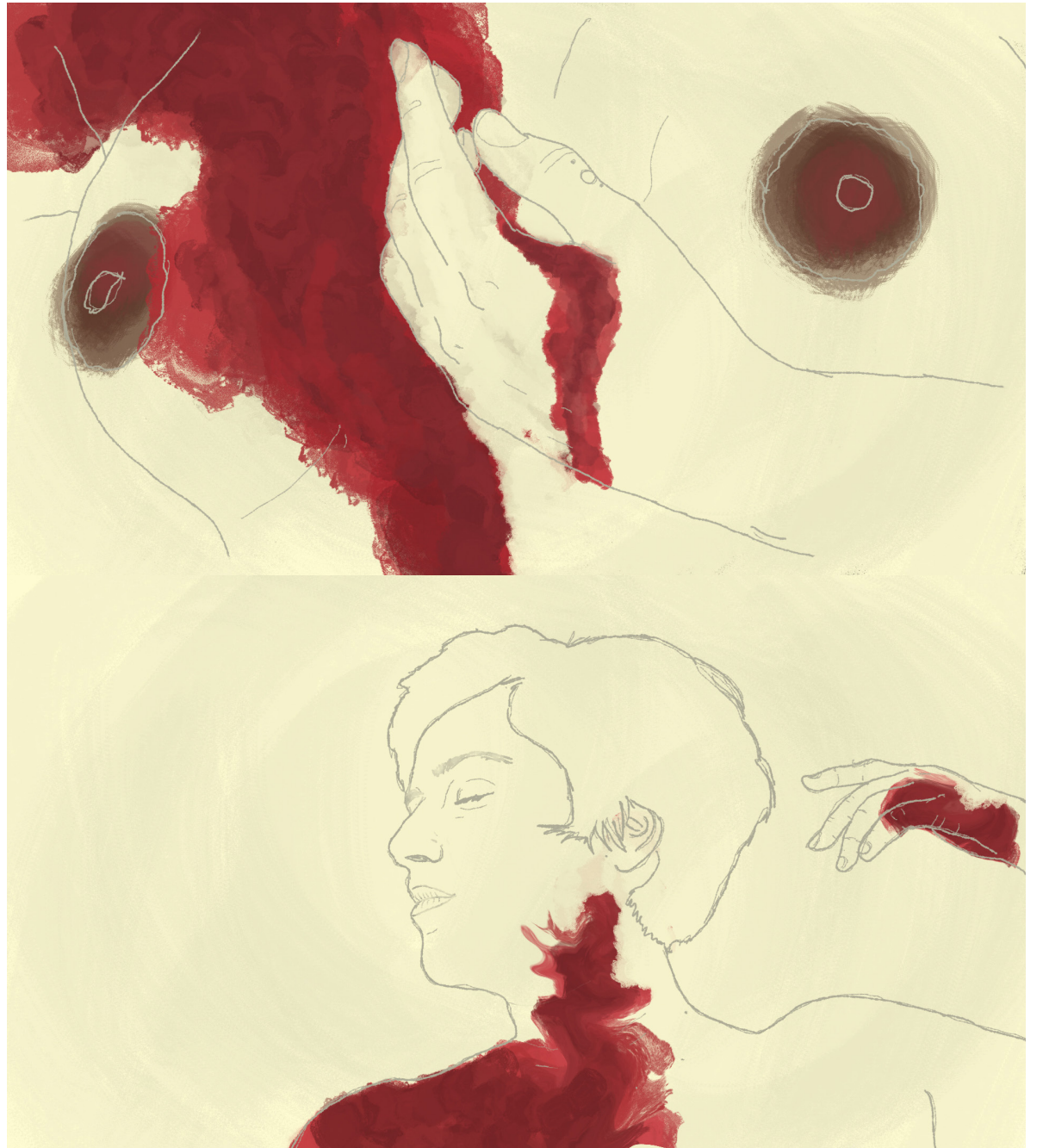
Para la identidad de Matriz, se realizó caligrafía de elaboración propia (Rocío Barra), utilizando los mismos códigos que utilizamos al dibujar trazos.

CUADROS FINALES

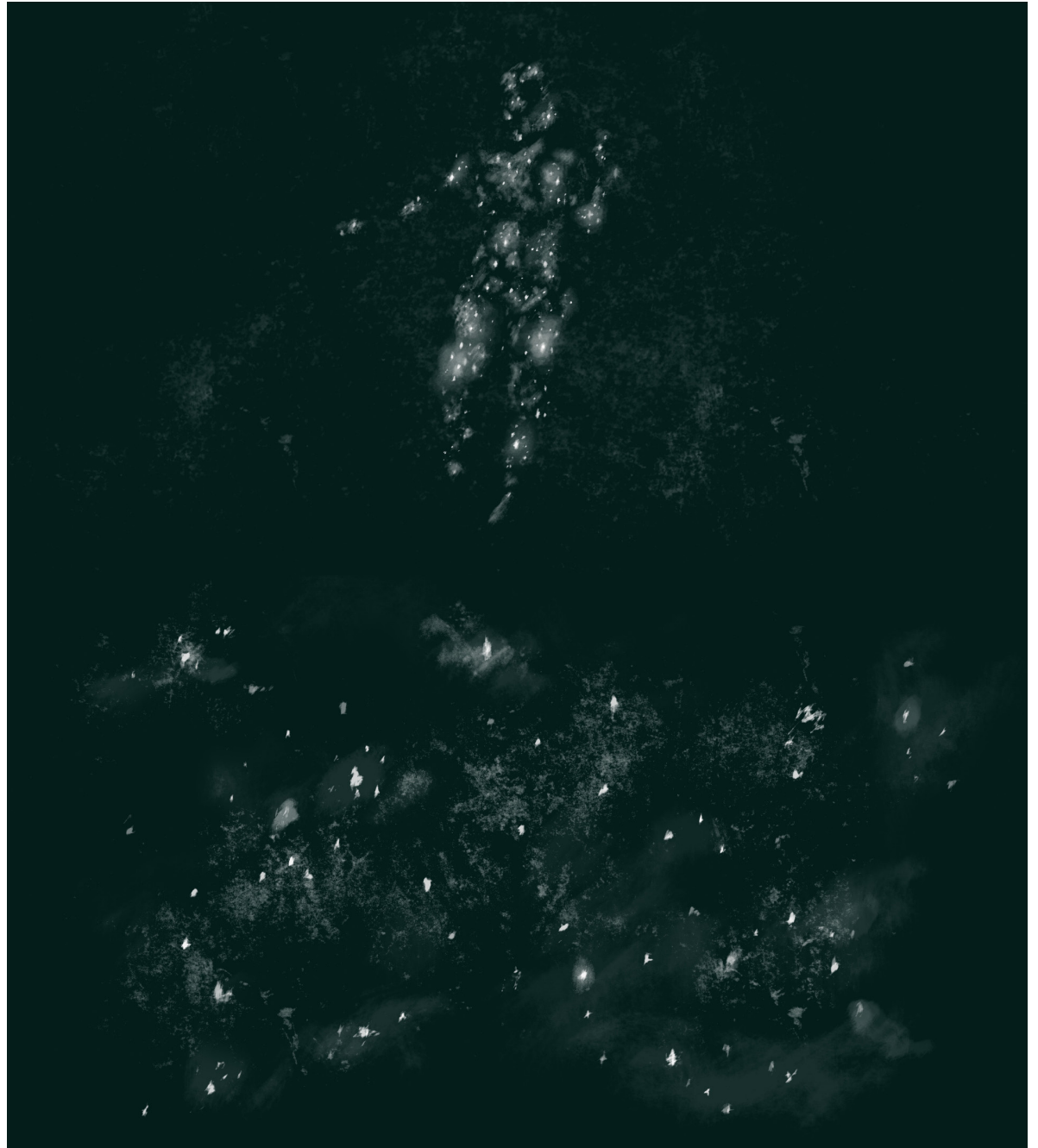
Luego de la exploración, y con los parámetros definidos, pudimos llegar a la creación de los cuadros de estilo finales, los cuáles dan pie a la fase de animación.

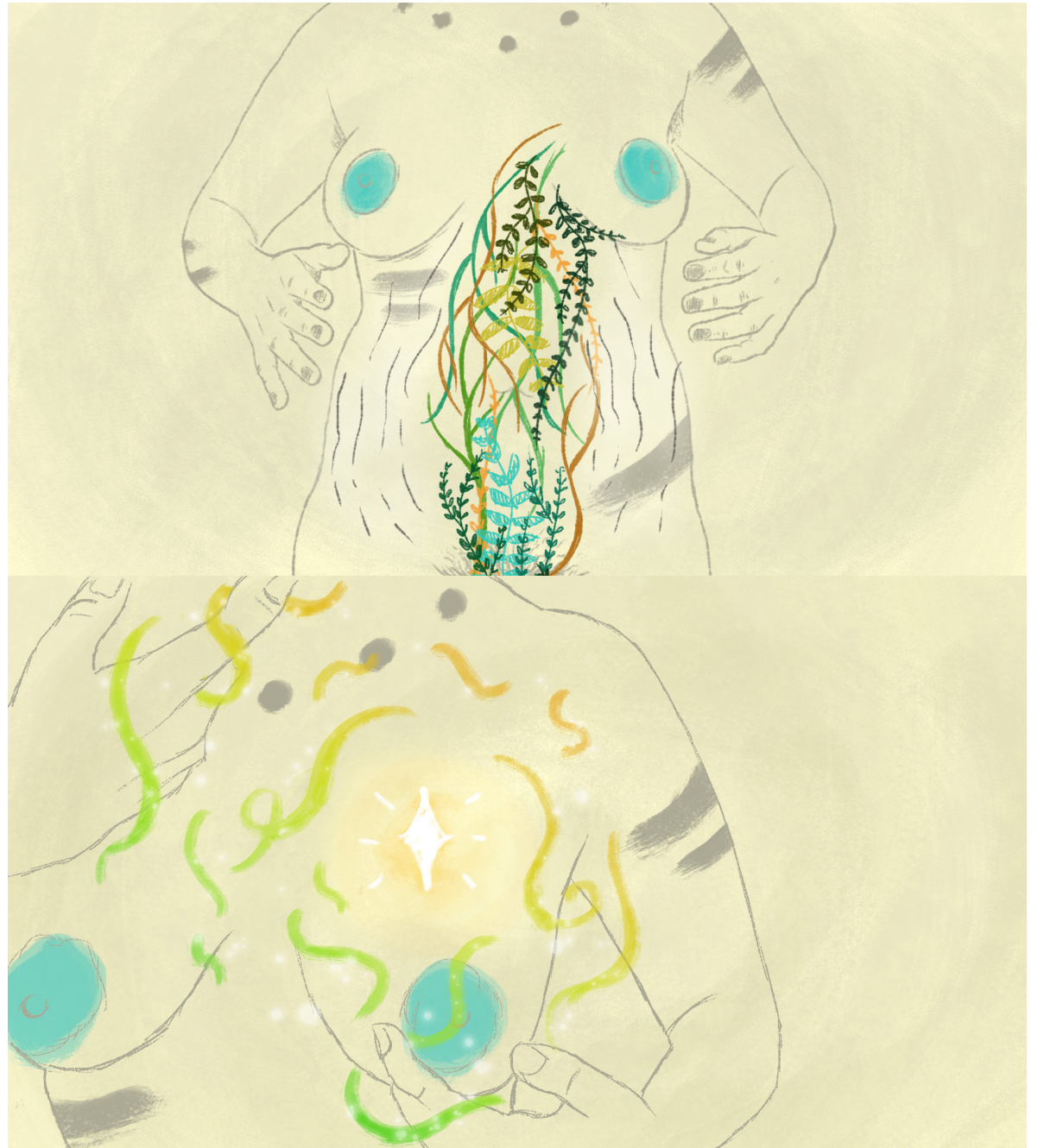

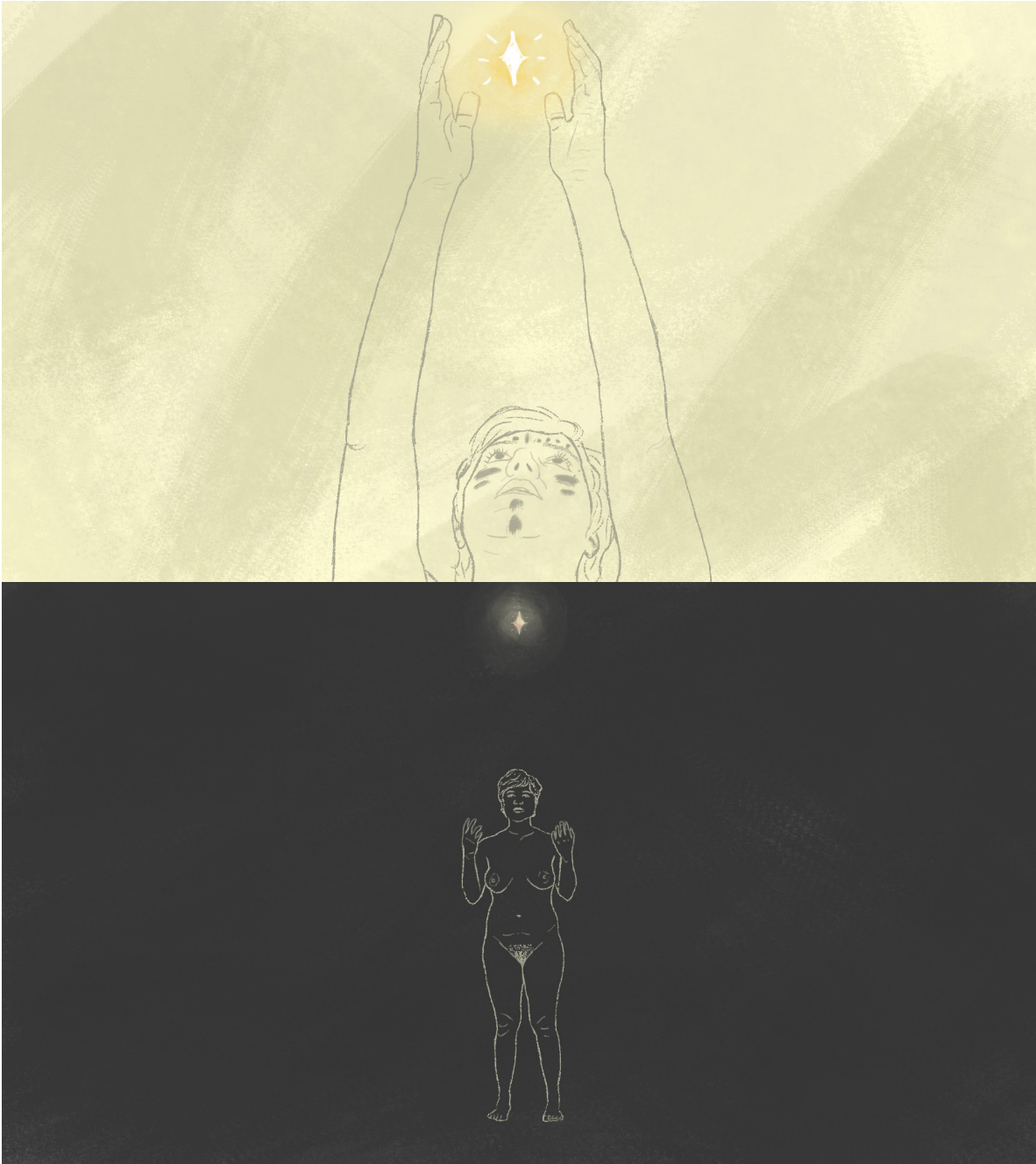

13. Animación

En esta fase, precisamos de más manos que pudieran ayudarnos a la creación de 1528 frames o cuadros que componen la rotoscopia. Por lo mismo, se integraron al equipo nuevas personas, quedando una nueva conformación de él:

Rocío Barra

Camila Carreño

Anaís Godoy

Se dividió el proceso de animación por dos vías: Rotoscopia y After Effects. En el primero, realizado por gran parte del equipo, se calcularon los cuadros de movimiento de Kunti, mientras que en el proceso paralelo, se animaron los elementos que la acompañan, para ser integrados en el video final.

Para organizarnos como equipo, cada persona se hace cargo de planos completos, facilitando así la eficiencia al momento de montar cada frame.

La velocidad utilizada para la rotoscopia es de 8 fps durante la fase de Menstruación (Desde la aparición de Kunti, hasta su disolución en las estrellas) y de 12 fps durante la fase de pre-ovulación/ovulación (final). Esta diferencia se debe a que en la primera fase, el movimiento corporal de Kunti es suave y lento, por lo que 8 fps se adecuaba a ello, mientras que en la fase final, la danza de Kunti tiene un dinamismo que, al bajar la cantidad de frames lo hacía lucir ralentizado, no captando sus cualidades fluidas.

A este momento del proceso, la animación sigue en su curso, por lo que para efectos de este documento los detalles de ésta no podrán ser explicitados.

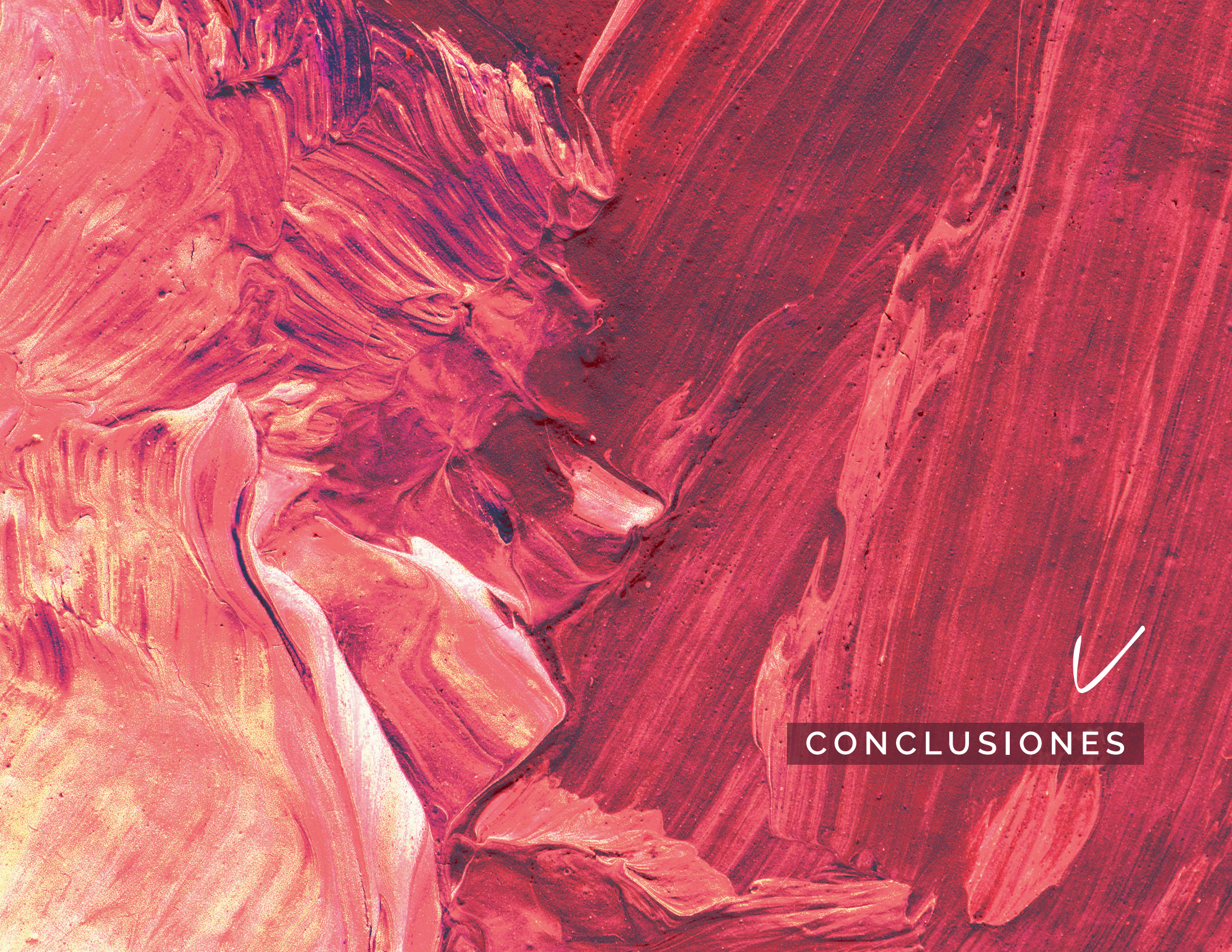
Josefa Barra

Sofía Rojas

Paula Espinoza

CONCLUSIONES

Conclusiones

Matriz, un rito para la ciclicidad menstrual, es un proyecto que abrió la puerta a la exploración de un tema que constantemente es censurado, incluso de forma simbólica en nuestra sociedad. En primer lugar, abarcarlo desde mi propuesta autoral me permitió aprendizajes y saberes que difícilmente calzan en la mirada de la academia, pero que sin duda no son descartables. Uno de ellos es la capacidad de apreciar y respetar el proceso, de que las cosas, las ideas y los proyectos nacen desde algo que puede ser invisible y poco claro, pero que con sostenida nutrición llevan a un conjunto mayor y significativo de contenido y entrega, especialmente en lo que se busca comunicar. Esta es una de las motivaciones en ese momento implícitas, por las que empecé Matriz; la necesidad de poner en valor un proceso biológico, vital e indiscutible en el cuerpo de gran parte de las personas, que visto en todas sus dimensiones, enseña sobre los ritmos intuitivos que poseemos como cuerpos vivos, los que al ser cuidados y escuchados nos permiten una conexión profunda y en coherencia con la existencia. El proceso de Matriz fue un subir y bajar, del trabajo intenso, hacia meses de total silencio creativo, para luego volver a emprender el trabajo con mayor entendimiento de lo que se debía hacer, haciendo "cuaje" de los contenidos desde el haberlos vivenciado. En el plano personal, enfrentándome al proceso más entera y enraizada.

Bajo la misma idea de potenciar la importancia del proceso (en todas sus esferas) está el hecho de que los primeros acercamientos a la investigación tuvieron una impronta diferente a la actual, una mirada respecto al ciclo y el feminismo en donde aún no tenía mucho conocimiento. Al ver finalizada esta etapa, es posible observar que en donde me encuentro ahora es un lugar teórico, político y vivencial diferente, que tuvo una alimentación continua de conocimientos y experiencias relacionadas al proyecto, la cual generó una nutrición contenedora y significativa.

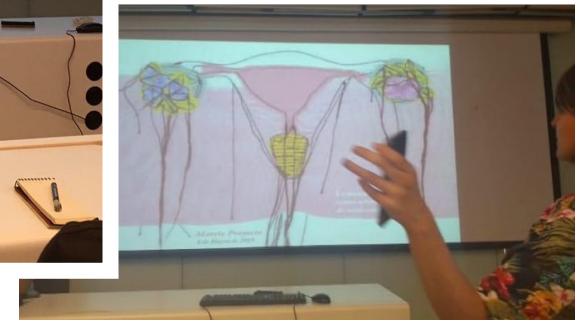
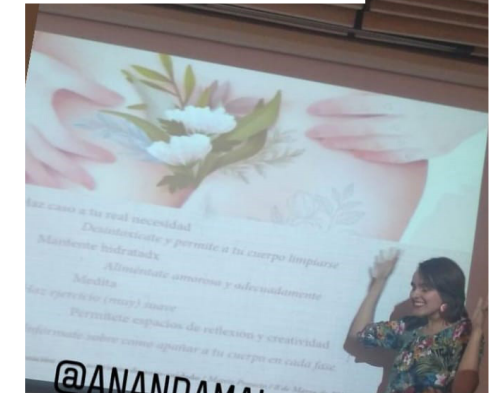
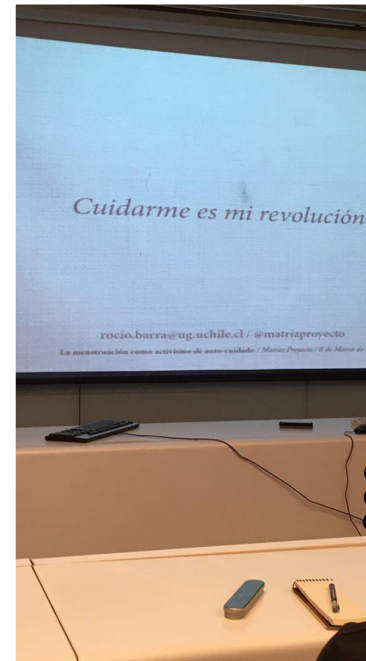
La mirada autoral que Matriz busca, emergió a raíz de todas estas vivencias, tanto en mi plano personal como profesional, incluso en experiencias que parecían no tener vínculo con ello. Además, es un proyecto que se abrió a la intervención de otros, con dominios y saberes diferentes, pero que en una organizada dirección comulgaron en un mismo propósito.

Futuros alcances

Luego de finalizar este proceso, queda pendiente y con vistas de futuro la expansión de este proyecto, ya sea en su ámbito de investigación, para seguir alimentando el campo teórico respecto al tema, como también en relación a re-versiones posibles en todas sus disciplinas involucradas. Todo esto se visualiza en la oportunidad de postulación a fondos de cultura, para los siguientes años, dándole así valor al cuerpo de trabajo que ya está desarrollado.

La búsqueda ahora es que Matriz genere discusión, tanto en personas que ya están asimiladas a la temática, como las que no, incluyendo siempre en su exposición el contexto social y cultural en el cuál se enmarca, generando así en las personas un cuestionamiento respecto a sus propias experiencias. El proyecto ya ha tenido posibilidad de ser presentado en ámbitos externos a la Universidad de Chile, como lo fue en la charla "Resignificando la menstruación, Proyecto Matriz" que tuvo la oportunidad de otorgar a alumnos de pregrado de la Universidad Diego Portales, organizada por el centro de alumnos de Kinesiología. Realizada en el marco de las actividades por el 8 de Marzo (Día de la Mujer 2019), tuvo un impacto en los asistentes, que con mucho interés participaron de las discusiones que generamos, desde un ámbito de compartir la experiencia vivida, sin juicios, y en conjunto develando conocimientos nuevos. En ella se dio a conocer el proyecto Matriz, y quedó abierta la oportunidad para nuevas actividades. En este mismo ámbito, Matriz tiene potencial, de ser parte o generar instancias de educación colectiva.

Actualmente, el video será presentado a informantes claves que puedan otorgar el feedback que pueda integrar a Matriz en el medio al que apunta.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía

Ávila Alfaro, Viviana. La mató por amor. Lenguaje, género y estereotipos. Santiago de Chile. Libros La Calabaza del Diablo. 2017.

Rodrigáñez Bustos, Casilda. La Sexualidad y el funcionamiento de la dominación. Editado por la autora. 2008. Disponible en https://www.mundolibertario.org/archivos/documentos/CasildaRodriganezBustos_lasexualidadyelfuncionamientodeladominacion.pdf

Pérez San Martín, Pabla. Manual Introductorio a la Ginecología Natural. 3ra Ed. Santiago de Chile. Ginecosofía Ediciones. 2015.

Gavrila, Canela Constanza. Puntadas feministas a la historia de las mujeres. En: I Jornadas CINIG de Estudios de Género y Feminismos. Teorías y políticas: desde el Segundo Sexo hasta los debates actuales: 29 y 30 de Octubre. Argentina, Universidad Nacional de la Plata, 2009,

Segalen, Martine. Ritos y rituales contemporáneos. Madrid. Alianza Editorial, 2005.

Eisler, Riane. El Cáliz y la Espada: la mujer como fuerza en la historia. Santiago de Chile. Cuatro Vientos. 1990.

Van Gennep, Arnold. Los Ritos de paso. Madrid. Alianza Editorial. 1969.

Pinkola Estés, Clarissa. Mujeres que corren con los lobos. Barcelona. D Ediciones B. 1998.

Maturana, Humberto. Amor y juego. Fundamentos Olvidados de lo humano desde el patriarcado a la democracia. Santiago de Chile. 6ta. ed. Lom Ediciones. 2003.

