



ABOLIR
La Moral

Ministerio de
las Culturas,
las Artes y el
Patrimonio

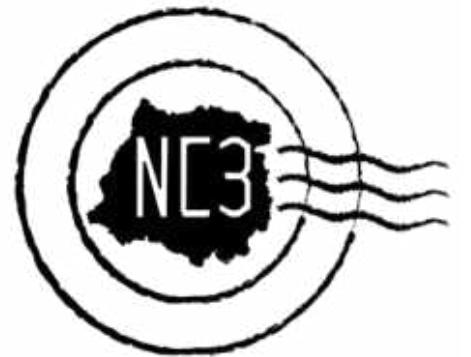
Gobierno de Chile

REMEMORANDO A SILVIA VELES



Artistas: Lorena Arán, Marcela Valdés, Juan Carlos Bustamante, Andrés Bustamante.

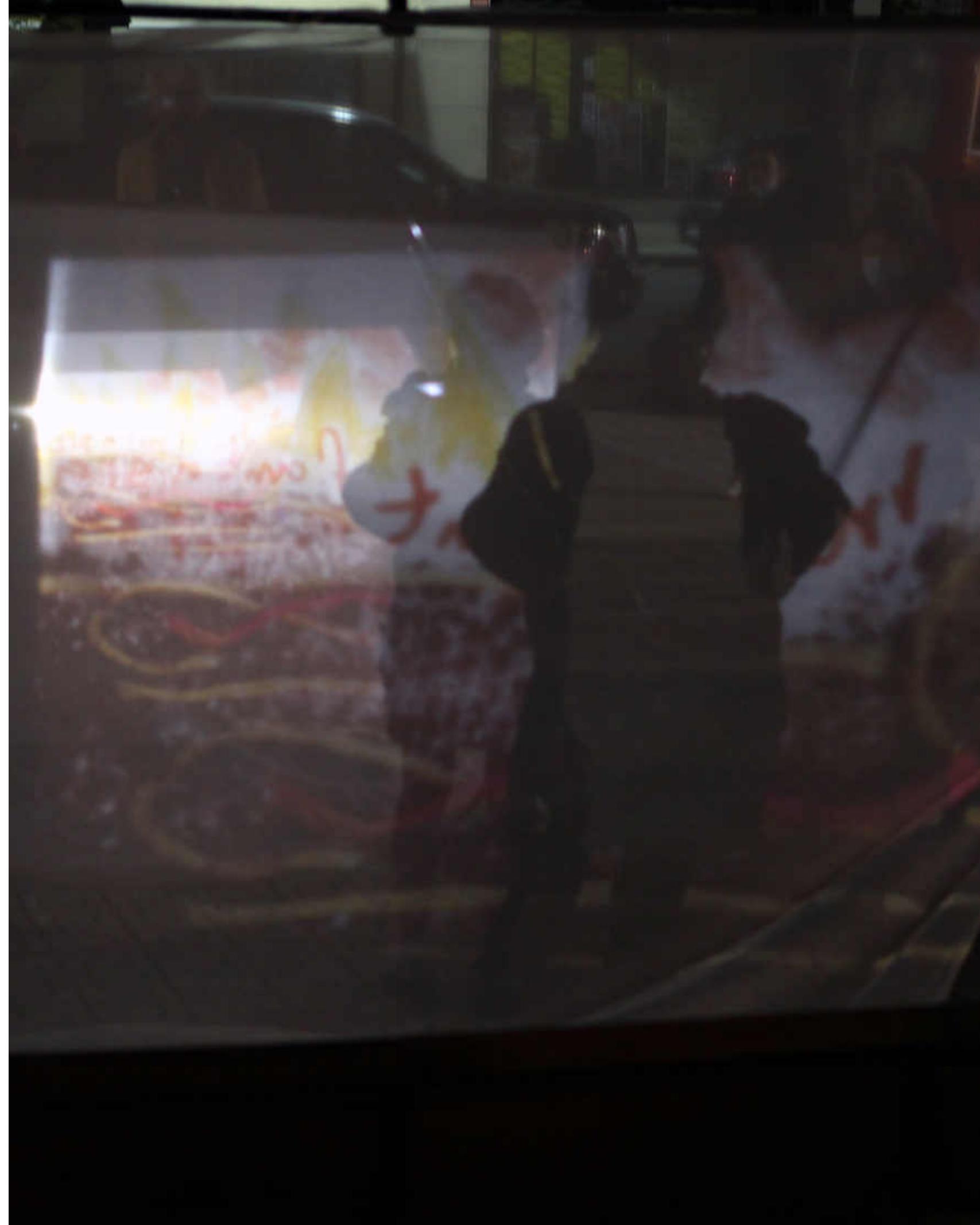
NC3



Curador
Reinaldo Villar Alé

Artistas (NC)3
Marcela Valdés
Lorena Arán
Juan Carlos Bustamante
Andrés Bustamante

Diseño y diagramación
Gabriela Paz



ÍNDICE

<i>TEXTO REINALDO VILLAR ALÉ:</i>	
<i>LOS LÍMITES IDENTITARIOS EXPANDIDOS.....</i>	/ p. 5
<i>INTRODUCCIÓN</i>	/ p. 5
<i>PARTE I</i>	/ p. 6
 LOS NÚCLEOS DE CREACIÓN ARTÍSTICA EN LA REGIÓN DEL MAULE	/ p. 6
 EL CURADOR (A) Y LAS MITOLOGÍAS INDIVIDUALES	/ p. 6
 UNA IDENTIDAD EXPANDIDA EN ESPACIOS PÚBLICOS	/ p. 7
 INVESTIGACIÓN EN LAS ARTES	/ p. 8
<i>PARTE II</i>	/ p. 9
 LA LUNA SILENCIADA.....	/ p.9
<i>RESEÑA.....</i>	/ p. 11

ÍNDICE

<i>NÚCLEO DE CREACIÓN 2021</i>	/ p. 13
<i>LORENA ARÁN</i>	/ p. 14
<i>MARCELA VALDÉS</i>	/ p. 18
<i>JUAN CARLOS BUSTAMANTE</i>	/ p. 23
<i>ANDRÉS BUSTAMANTE</i>	/ p. 27
<i>DISEÑO & COLABORACIÓN</i>	/ p. 31
<i>PROCESO</i>	/ p. 32
<i>OBRAS FINALES</i>	/ p. 34
<i>INTERVENCIÓN</i>	/ p. 37
<i>REDES</i>	/ p. 47

LOS LIMITES IDENTITARIOS EXPANDIDOS

NÚCLEOS DE CREACIÓN ARTÍSTICA VISUAL EN LA REGIÓN DEL MAULE

***Reinaldo Villar Alé
Profesor de Artes Visuales
Doctor por la Universidad de Valladolid, España.***

INTRODUCCIÓN

El siguiente texto corresponde a reflexiones surgidas de manera directa o indirecta en las fructíferas sesiones telemáticas y en persona con los distintos grupos de artistas que fueron seleccionados en el concurso Núcleos de la SEREMI de las Culturas las Artes y el Patrimonio, Región del Maule. La experiencia grupal permitió un análisis que acá se aborda desde lo ocurrido en los procesos artísticos de cada núcleo con una intención de aportar sistematicidad textual a esa instancia. Un acercamiento a la actividad artística nos lleva a captar y aprender de los descubrimientos y experiencias que ya han adquirido otros. En que las referencias e interpretación del proceso y el producto creativo artístico pertenecen a un registro de información secundaria (escrito). Por tanto, la riqueza reside en la idea u obra artística y su experiencia estética sensible con las personas, que será información de primera fuente (la obra de arte).

PARTE I

LOS NÚCLEOS DE CREACIÓN ARTÍSTICA (NC) EN LA REGIÓN DEL MAULE

Desde que hace unos tres meses cuando se puso en funcionamiento el proyecto de la SEREMI de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, región del Maule, de los Núcleos de Creación (NC) (3 grupos de 5 creativos visuales cada uno) se incorpora la función de un curador y se inicia un trabajo de indagación del quehacer con cada uno de los núcleos.

6

Surgiendo una serie de sinergias de colaboración y procesos de análisis con el objetivo de presentar un trabajo unificado de creación artística. Un trabajo estimulado por preguntas y afirmaciones con la perspectiva de ampliar la mirada y plantearse un giro o expansión de la propuesta primigenia, tanto del proceso como del objeto involucrados en el contexto y entorno cultural y social.

Allí, en ese trabajo de reflexión grupal, se fue decantando cuales serían los puntos a trabajar para y con cada uno de ellos. Sería una labor de acercamiento para compenetrarse de las diversas motivaciones artísticas. Se llevo a cabo un diálogo entre pares, que resultó necesario, gravitante y fructífero. Un proceso sin jerarquías, fluido, de relación profesional, crecimiento y aprendizaje.

Un primer tema es contextualizar el rol actual de curador (a) en nuestro medio, posicionando elementos críticos que permitan airear el término.

El segundo tema es dejar establecido a que nos referimos cuando citamos el “campo expandido” y la conexión con una reflexión inicial para el trabajo de los núcleos creativos en la región del Maule. ¿Cómo expandir esos límites identitarios en los procesos y los productos en la tarea emprendida por los grupos?

Un tercer elemento es plasmar una reflexión sobre el proceso creativo de cada uno de los núcleos y las características del trabajo de documentación e investigación.

EL CURADOR (A) Y LAS MITOLOGÍAS INDIVIDUALES

Surgen varias reflexiones e inquietudes en torno al personaje del curador (a), el análisis y la crítica del trabajo artístico en el medio nacional. La primera reflexión es que el concepto de curador (a) no ha sido revisado, actualizado. ¿Cómo se asume ese rol de curador (a)?, se da por entendido un significado formal ya sea desde el contexto privado o institucional. Sin embargo, a estas alturas de la discusión el concepto que se practica queda claramente desfasado. Tomemos por ejemplo como referencia el simposio realizado en Bremen (1998), “Curating Degree Zero”, donde se analizó el rol de los conservadores y curadores y en cual se concluyó que vendían su concepto de arte como el único verdadero producto artístico. A la par que ellos mismos se consideraban como los verdaderos artistas. En ese sentido se plantea la opinión de la historiadora del arte Sigrid Schade cuando dice que con esa postura reintroducen el “concepto tradicional de genio de la historia del arte” (Butin,91: 2009).

Posteriormente se asume al curador (a) como un poderoso gestor (a) ante algunos artistas e instalando la denominada “Mitologías Individuales” definida y practicada por Harald Szeemann. Según este curador, las mitologías individuales serían todas las expresiones subjetivas de artistas solitarios y obsesivos referentes a sus particulares experiencias de vida, con la finalidad de conformar una realidad autónoma, sin contexto en el sistema. Concepto que dificulta el fluir la actividad artística como factor de aprendizaje, descubrimiento y valoración de las experiencias que ya han adquirido otros.

Para abordar el análisis de las experiencias de los grupos creativos de la región, habría un considerando a referenciar del arte chileno actual, y es lo que afirma G. Mosquera en el libro “Copiar el Edén” (2006) cuando hace un par de aserciones destacables. Por un lado, las artes visuales se presentan como una cultura refinada de monasterio y aburrida, donde el mantra es la palabra “Desplazamiento” y la increíble referencia obsesiva a un movimiento de hace casi 50 años.

7

Llama la atención de Mosquera que la práctica chilena de los voluminosos catálogos que adolecen de una inflación excesiva de sus textos por sobre las imágenes, los llama “Tsunamis de tinta”. Es el gusto de ejercer como eruditos y evadir el análisis directo dado a través de los sentidos y fuera del santuario de las élites. Prima la elucubración en la elaboración de textos en que el objeto artístico sería un pretexto para un discurso pretensioso o para la elaboración de teorías. Son trabajos creativos visuales “fagocitadas por una escritura pontifical”.

La otra afirmación de Mosquera, es que, aunque reconoce un sólido nivel del trabajo de los artistas nacionales, sin embargo, serían como “mesetas sin cumbres”, expuestos en un contexto de circulación localista y provinciana enfocado en sí misma “satisfecho con su sexo solitario”, de una carencia patente en la constancia necesaria circulación internacional.

UNA IDENTIDAD EXPANDIDA EN ESPACIOS PÚBLICOS

Actualmente existe un confuso panorama y frustrado intento formal por mantener la clasificación disciplinar y no solo en las artes visuales. Se da la paradoja que mientras se sigue insistiendo en esa mantención del estado de cosas (desde la institucionalidad y desde muchos actores del arte actual chileno), ocurre que los procesos y productos creativos de artistas, como los del Maule, por ejemplo, apuestan por ensanchar esas fronteras de las artes en unas acciones de exploración complejas y ricas en significados y mezclas de materialidades. Una reducción esencialista de arte disciplinar no es eficaz, pues cómo seguir en una posición disciplinar de las artes visuales o de la fotografía, por ejemplo, y que se insiste en una especie de sagrada ley disciplinar, mientras existen múltiples formas de expresión que actualmente elaboran los creativos y que son un aporte a la creación artística local.

Para ubicar el fenómeno de la heterogeneidad de las acciones artísticas, tomaremos como referencia primigenia el ensayo de Rosalind Krauss “La escultura en el campo expandido” [1979]. La autora redefine la categoría de escultura enraizada hasta ese momento, a la cual se están proponiendo alternativas. Krauss adopta la lógica estructuralista en boga en ese entonces, la lógica relacional por oposición y diferencia para encajar esos cambios, (objeto-no objeto). La referencia de la teoría de Krauss nos permite relocatear el campo exploratorio de las artes visuales en la región del Maule. Decimos que tradicionalmente la categoría de artes visuales

es definida por convención de modo restringido. Estas convenciones son conceptuales, ideológicas, técnicas, artísticas, estéticas y perceptivas, convenciones que asocian, por ejemplo, a las artes visuales delimitadas por un marco bidimensional y en cuya superficie se representan imágenes estáticas (todo lo cual ha sido debatido concienzudamente por A. Danto, y G. Dickie). Según la lógica de Krauss a la categoría conservadora de artes visuales, se ampliarían sus límites a partir de las oposiciones: medio/no medio (visualidad sin visualidad) marco/ no marco (visualidad fuera del marco) bidimensionalidad/no bidimensionalidad (visualidad tridimensional) estaticidad/no estaticidad (visualidad en movimiento).

Este planteamiento del “campo expandido” evidencia que las transformaciones radicales en las artes visuales se han advertido, no solo en su materialidad, los soportes, el uso de la composición espacial, o romper sus límites físicos, dimensionales. Uno de esos soportes expandidos son los lugares públicos, la calle, y también privados. Los núcleos creativos (NC) apostaron por esos otros lugares. Surge una pregunta y en un contexto orientador de la obra en espacio público ¿cómo fomentar el saber, la comprensión y la tolerancia? “Dado que la obra de arte solo existe como obra de arte en la medida en que es percibida” (P. Bourdieu). Queda la duda de cómo es la valoración que otorga ese público inespecífico e involuntario que se relaciona con esas obras en los lugares ya sean públicos o privados. Ya que el calificativo de “artístico” es una forma de reconocimiento social realizada por un conjunto indeterminado y no organizado de agentes relevantes. El lugar, proceso u obra expandida proporciona alternativas al artista de explorar, organizar su trabajo con múltiples medios y las mezclas de ellos, investigando sin categoría disciplinar.

8

INVESTIGACION EN LAS ARTES

Para el estudio del conocimiento del arte conviene puntualizar que, desde una óptica clasificatoria del arte, en los contextos institucionales, se reconoce el estatuto de arte de algo cuando se integra a sistemas codificados con métodos para la acción. Sujeto a reglas o pautas recurrentes de la experiencia artística, categoría que ha puesto de manifiesto un modo de reconocimiento social. Sistema codificado que edifica una institución históricamente dominante en términos ideológicos (Vélez, 2018).

Ha sido un lugar común hablar de arte contemporáneo en términos de reflexión e investigación. Consideremos que Borgdorff (2006) define el término producción de arte por aquel que representa los métodos de producción, el ensayo, el tratamiento de imágenes, el desarrollo de conceptos, la experimentación y las pruebas. Los fenómenos de trabajo en el terreno artístico son decididamente cognitivos y racionales, aunque no se pueda acceder directamente a ellos a través del lenguaje y los conceptos. De allí que todas las interpretaciones son únicas e infinitas. Parte de la especificidad de la investigación del arte yace, por eso, en la peculiar manera en que los contenidos no conceptuales y no

discursivos están articulados y son comunicados, o sea, la vivencia de la obra artística tendrá importancia como primera fuente y será irremplazable. El conocimiento plasmado en la idea artística, que ha sido analizado de diferentes formas, tales como conocimiento tácito, práctico, como “saber cómo” y como conocimiento sensorial, es cognitivo, aunque no conceptual; y es racional, aunque no discursivo. De allí que los relatos o discursos del lenguaje racional no podrían dar cuenta de esa idea sensorial más allá de fijar un contexto, referencias y enlaces dentro del sistema. Finalmente entendemos que el arte es aprender perpetuamente de los hallazgos y prácticas que ya han adquirido otros.

9

PARTE II

NÚCLEO 3

LA LUNA SILENCIADA

El (NC)3 compuesto por Lorena, Marcela, Gabriela, Andrés y Juan Carlos, después de varias jornadas de análisis y depuraciones se plantean una acción definida para establecer una relación directa entre el trabajo personal desarrollado por cada una y unirlo en común con un grito feminista y esperanzador en un mismo gesto. Agregando al trabajo del núcleo la incorporación de una operación conjunta de apertura y expansión a grupos no visibilizados en la institución arte, convocando a mujeres al proceso de la idea artística proyectada. Una propuesta basada en hechos ocurridos en la plaza de la ciudad a principios de siglo XX, una historia con elementos de romanticismo, violencia y clasismo provinciano, un drama social y político reflotado en perspectiva actual y con la utilización de medios artísticos que van desde el color plano, el grafismo, el registro fotográfico, el diseño visual, la proyección audiovisual y el registro sonoro. Los conceptos claves por cuales el grupo opta son la participación, la comunicación y el activismo cultural. ¿Cuáles son los lazos entre política y arte? Es el cuestionamiento planteado cuando se conectan entre distintas partes cooperantes grupos de destinatarios y escenarios de trabajo fuera de toda jerarquía.

en una acción mudable, de colaboración trasversal. Es el cuestionamiento y exigencia de democratización artística y de transformación estructural de la institución llamada arte. Planteamiento de raíces en las ideas artísticas de M. Duchamp, J. Cage, Yoko Ono, H. Haacke, o Group Material.

Habría que aclarar que el trabajo en equipo, que sería la idea de afrontar una tarea para repartir el trabajo y maximizar el rendimiento y beneficio, es un concepto más bien ligado a los contextos económicos. El trabajo creativo del (NC)3 se comprende más bien como la formación de un grupo de colaboración en trabajo de proyectos y que es opuesta a la idea de artista centrado en el individuo independiente aislado. El grupo (NC)3 crea un vínculo social que fija una idea vanguardista entre los colaboradores y se establece una producción en común. No hay monopolio individual, someten la idea de arte a discusión y van expandiendo la obra de arte en su materialidad y contenido social, en una propuesta de hibridación técnica de vínculo con recursos del Dada, el Constructivismo o la Internacional Situacionista. El núcleo trabaja con componentes que se cuestionan la impronta individual, la producción y la distribución artística imperante, en las cuales destacan una problemática social y política circunstancial, que apuntan a un contenido definido colectivamente llevados por la motivación y compromiso de integrantes temporales, abierta a informaciones y procesos de comunicación de nueva resonancia, de reacción directa a situaciones como la discriminación y la violencia hacia la mujer. Es una praxis de visibilidad social concreta expuesto en un lenguaje múltiple e intervención espacio temporal (lugares privados y públicos).

10

Crítica directa también hacia las estructuras patriarcales y autoritarias de las instituciones artísticas, una toma de posición hacia el accionar regido por el sistema icónico simbólico existente del dominio masculino de imposturas. Ajena al relato legitimador la de la aura y autoría tradicional, sujeto céntrico, de maestría individual, de obra única y compatible con el mercado.

Cabe preguntarse ¿Cómo dimensionar y analizar los distintos intereses y condiciones del contexto artístico, las situaciones concretas de obra producidas, los mecanismos y las relaciones de poder intervenientes? Que son finalmente, el marco de condiciones donde el trabajo de arte es producido, expuesto, recibido y adquirido.

Talca, octubre de 2021.

RESEÑA

En Talca, a comienzos del 1900, Silvia Veles responde con un “tuya o monja contemplativa” al joven porteño Joaquín Edwards Bello ante la afirmación “Silvia serás mía!” -según relato del que años más tarde se convertiría en uno de los escritores más importantes de Chile y recibiera en 1943, el Premio Nacional de Literatura-, al recordar el hecho ocurrido en Plaza de Armas de Talca, lugar que se caracterizó en aquellos años, por ser el centro de acontecimientos sociales de la capital del Maule.

“Silvia era una siútica; y la sociedad talquina de la época estaba dividida en dos segmentos: los siúticos y la gente de bien”. Joaquín pertenecía al segundo grupo, Silvia era considerada de clase media, grupo con el que la aristocracia talquina y de la época, negaba mezclarse.

11

A “trompadas”, según señala el historiador Jorge Valderrama (Episodios Históricos Talquinos, 2009), Joaquín se trenzó con los agresores que proferían sandeces alusivas a la vestimenta de su novia, con la que se paseó por Plaza de Armas; contradiciendo con ese acto, las reglas de una conservadora sociedad talquina que prohibía a la gente siútica (pobre) pasearse por el cuadrante de calle 1 Sur. Un enamorado y rebelde Joaquín Edwards Bello terminó maniatado y privado de libertad por unos días, en la cárcel de la ciudad.

Silvia Veles, luego de ser insultada, semidesnudada y golpeada en Plaza de Armas de Talca, tomó la decisión de suicidarse, dejando una carta que jamás llegó a manos de Joaquín y que él señaló en sus escritos biográficos, como “la carta que buscó sin encontrar”.





2021

NÚCLEO DE CREACIÓN 3

La propuesta de programa, construye marcos comunes para dialogar y profundizar en torno a los simbolismos del enfoque de género.

Considera aplicar la metodología cualitativa y transdisciplinaria, con el objetivo de visibilizar las principales discusiones en el tema, aportando de manera colectiva definiciones a reflexionar; por tanto, orienta procesos hacia la investigación en lo relacional y político.

El Núcleo de Creación facilita en el proceso de residencia, posicionar el trabajo colaborativo en torno a manifestaciones socio-culturales de la historia reciente y que en la actualidad se expresan a través de las obras que ponen a disposición artistas para esta iniciativa: Matriarca; Virgen 1; Telas al Viento; Disciplina y Regulación.

En las consideraciones técnicas se integran el prozine digital como herramienta y medio de reivindicación de la cultura popular autónoma, así también el soporte en formato audiovisual desde sus hibridaciones para registrar el proceso de creación en residencia.



Santa Rosa De Lavaderos

Talca

San Clemente

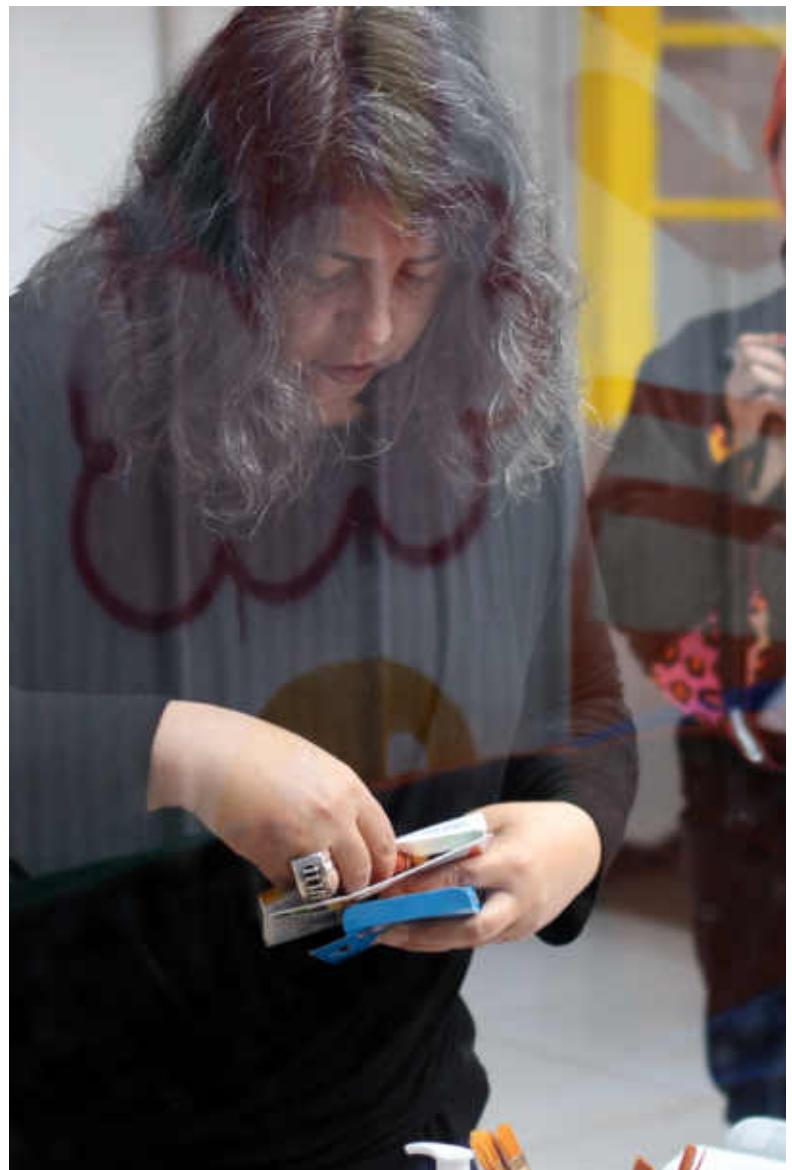
Maule

Linares

“La participación en el proceso de núcleos de creación para generar una obra colectiva entre artistas del Maule, es una oportunidad de impulsar nuevos lenguajes, y nuevas visualidades desde las cuales pensar. El modo residencia online es un desafío a incorporar y estoy segura se verá en el resultado de nuestra experimentación, procesos de análisis, y por sobre todo de deconstrucción de estereotipos que es parte de nuestra temática a abordar.”

Marcela Valdés, artista NC3

LORENA ARÁN



En la obra artística de Lorena, la norma es una tensión, así como el poder disciplinario, es un ejercicio político normalizante.

En su narrativa visual se cuestiona lo normalizado de la norma y su discurso, para el control de las instituciones, los modos y personas.

Su obra se inscribe en lo social, en el ejercicio del poder orientado a regular la vida -manifestada en la imagen por la individualidad corporal-, por tanto sus registros fotográficos son respuesta ante la disciplina y la intención de control social de esta.

En la obra se enfrenta el poder normalizante o regularizador, aplicado del mismo modo al cuerpo y a la población.

Embiste los juicios soberanos y totalitarios para invadirlos de las subjetividades del ser y el cuerpo, a través de representaciones y elementos desobedientes que decoran los cuerpos, como armamentos de resistencias.

Históricamente se ha intentando disciplinar el cuerpo y con ello regular a los territorios, portanto “DISCIPLINA Y REGULACIÓN”, obra a disposición para el trabajo artístico de residencia del Núcleo de Creación, aporta a la reflexión sobre los discursos de género, para dialogar sobre las manifestaciones que resisten a lo insidioso de la normalización.





El retrato fotográfico generalmente deja fuera lo plural y busca centrar la mirada en lo individual, en la propuesta artística “DISCIPLINA Y REGULACIÓN”, los retratos niegan la convencionalidad y el estereotipo cultural heteronormado (mujer-hombre), son identidades divergentes, están fuera de lo convencional.

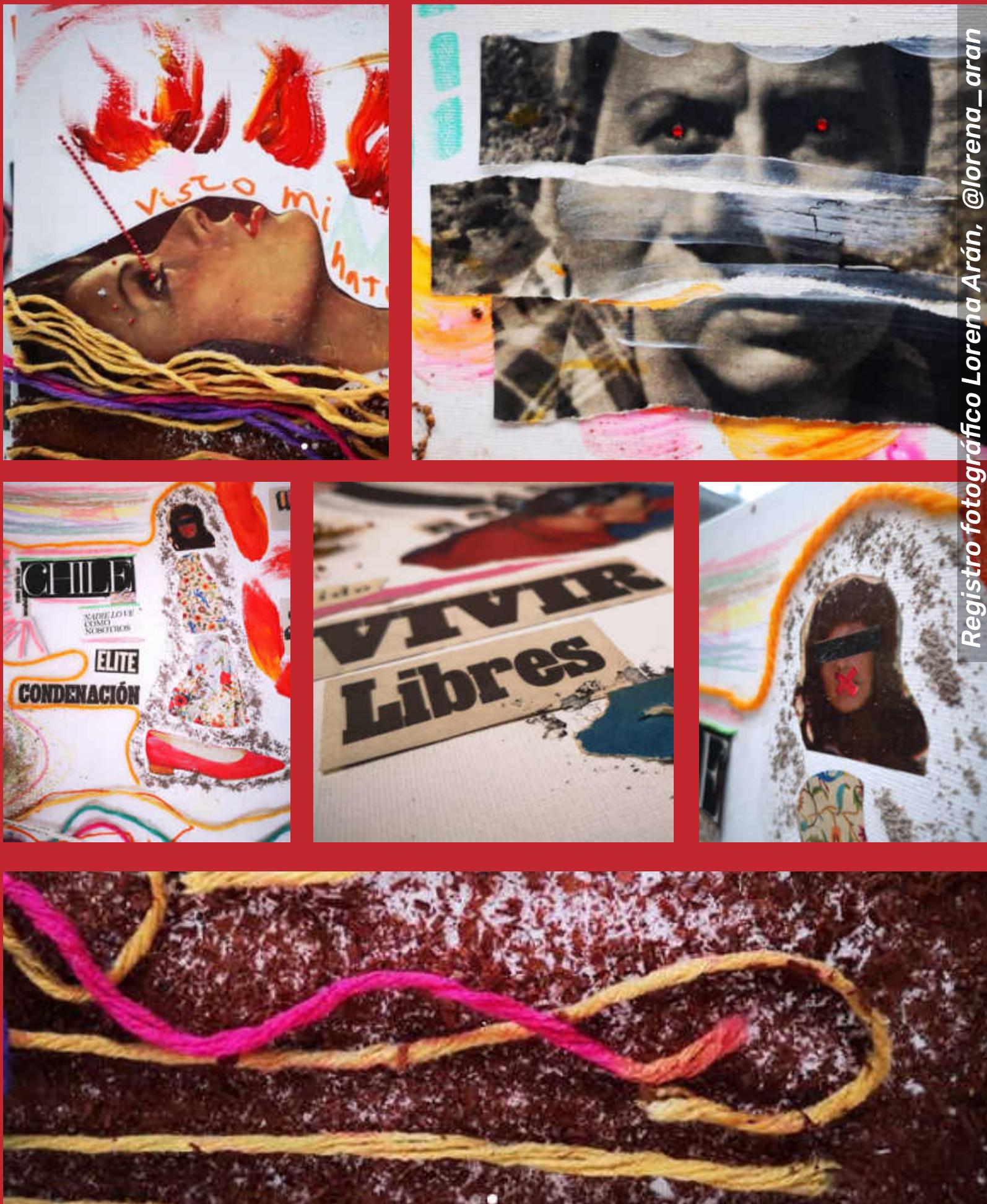
En su fotografía, aborda lo inaceptable por las estructuras de poder, favoreciendo que lo culturalmente construido desde lo masculino se cuestione, nos permite la necesaria desconexión con lo establecido.

REFLEXIÓN PERSONAL

Me interesa con la fotografía, resaltar la constante amenaza de las estructuras normativas. A mi juicio, es imprescindible y urgente abordar desde los lenguajes artísticos las representaciones sociales, ser parte de los procesos de objetivación al ubicarlas y visibilizarlas como elementos generativos y a su vez funcionales que afectan las prácticas culturales.

A partir de elementos estéticos del realismo y con intervenciones sutiles como los gestos que acompañan lo fotografiado, mi motivación de participación surge por documentar el cotidiano de las personas en el ejercicio y goce del derecho a su identidad.

"La investigación, exploración y reflexión en residencia, junto a artistas de diversas generaciones y lenguajes en torno al enfoque de género en el Maule, al enfoque de género en pandemia y al enfoque de género desde el arte visual, promueven la incorporación de otros discursos para nutrir el tema con mayor perspectiva; a su vez, mi mirada acerca de la discriminación social por parte de los discursos heteronormados desde lo masculino, impulsa el reconocer y aceptar que hay objeciones a la norma, respuestas reinvindicatorias, reclamos y demandas socio-culturales de nuestra región que deben abordarse."



Registro fotográfico Lorena Arán, @lorena_aran



Registro fotográfico Lorena Arán, @lorena_aran

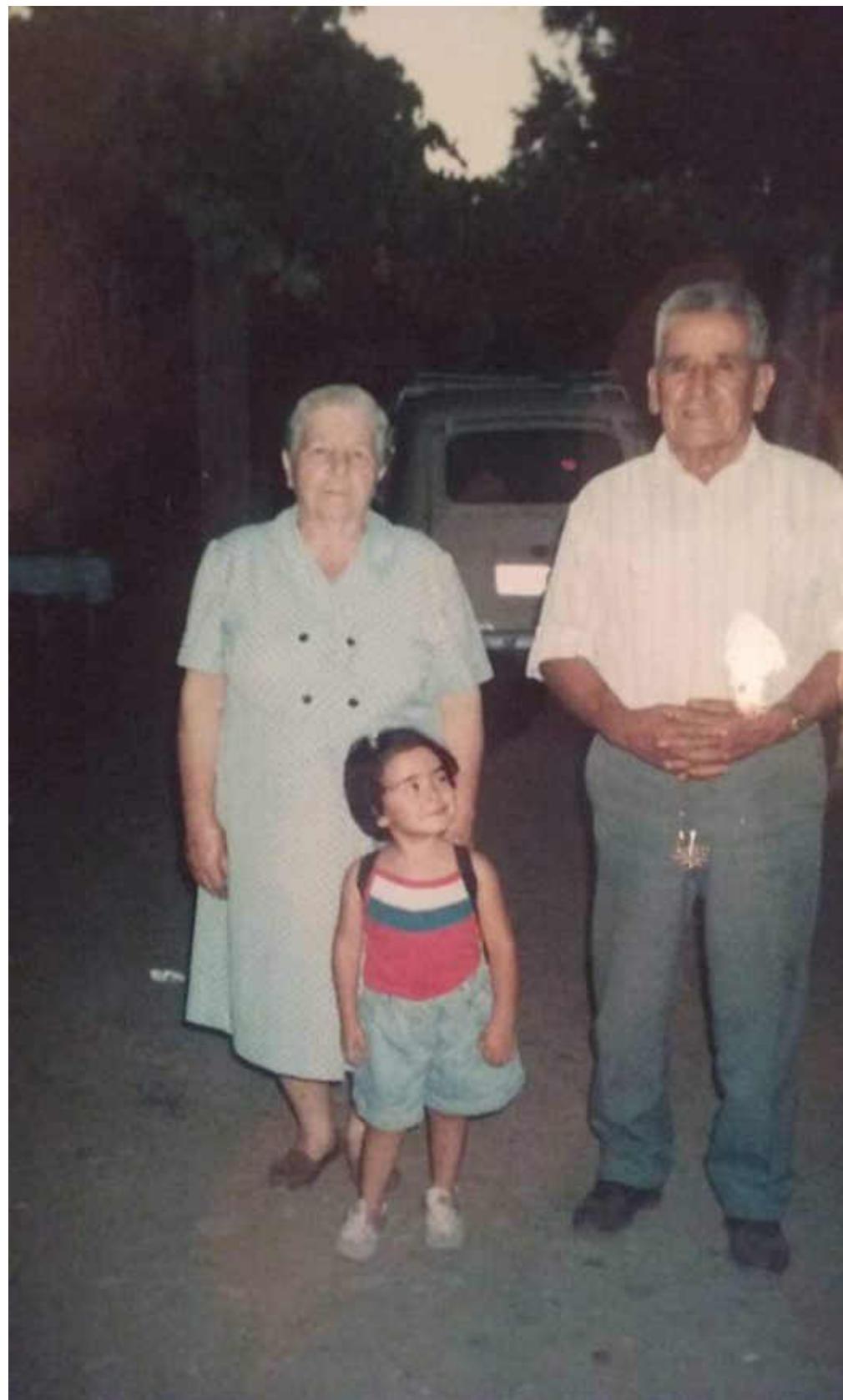
MARCELA VALDÉS



La obra “Matriarca” del año 2020 forma parte de una serie en desarrollo que será parte del trabajo a realizar por la artista en su proceso de mediación desde la ruralidad y la cultura campesina, para llevarlo a cabo desde la técnica en formato digital y análogo en color que permite la fotografía.

Este relato a partir del lenguaje visual fotográfico indaga en la reinterpretación de los elementos simbólicos en roles de género que vivencian mujeres en su ambiente privado a partir de sus grupos familiares, por tanto convoca a deconstruir estereotipos campesinos arraigados y normalizados en el territorio maulino hacia lo femenino.

Con la intención de contrastar las formas y modos de la vida actual de diversas mujeres que habitan el territorio maulino a partir de su propia experiencia familiar, la obra de Marcela surge para reconocerse en la cotidianidad, poniendo en valor la memoria de las ancestrales.





Es a partir del estallido social y luego en pandemia que Marcela orienta su trabajo fotográfico hacia la mujer que ha logrado situarse desde un rol que se contrapone al que le ha sido asignado, por tanto es resistencia y posibilita hacia el cuestionamiento de los discursos desde lo masculino en todo ámbito.

Marcela Valdés lleva años registrando, documentando y acumulando archivos fotográficos de los movimientos feministas y sus manifestaciones públicas principalmente realizadas en las calle del Maule. En ese proceso va redescubriendo las historias de mujeres que han asumido por diversas razones roles que la cultura patriarcal designó a los hombres.

REFLEXIÓN PERSONAL

Este virus es y ha sido una ventana que se abre para co-construir, una oportunidad de escuchar las voces de personas que solemos ignorar, así también, valorar los espacios que solemos habitar, lugares que nos acompañan en silencio y sin embargo, nos hablan de quienes somos.

Uno de los sectores más afectados productos de la pandemia y el confinamiento ha sido el mundo de la creación, un espacio históricamente precarizado, hoy en un contexto carente de estabilidad, peligra.

"En este sentido, para mí, urge la necesidad vital de comunicación entre pares, me parece imprescindible propiciar espacios de reflexión, instancias de mutuo aprendizaje, de investigación y creación colectiva multidisciplinaria."

La fragilidad en la delicadeza de lo que nos importa en el arte, suele tomarse como un argumento en contra de su valor, se cuestiona incluso desde ciertos sectores su utilidad... ha sido en este encierro forzado, en el que la comunidad se volcó a visitar galerías digitales, a la lectura, a conocer y la producción fílmica nacional en particular, a participar entre otros, de conversatorios para dialogar sobre las artes y las prácticas culturales.

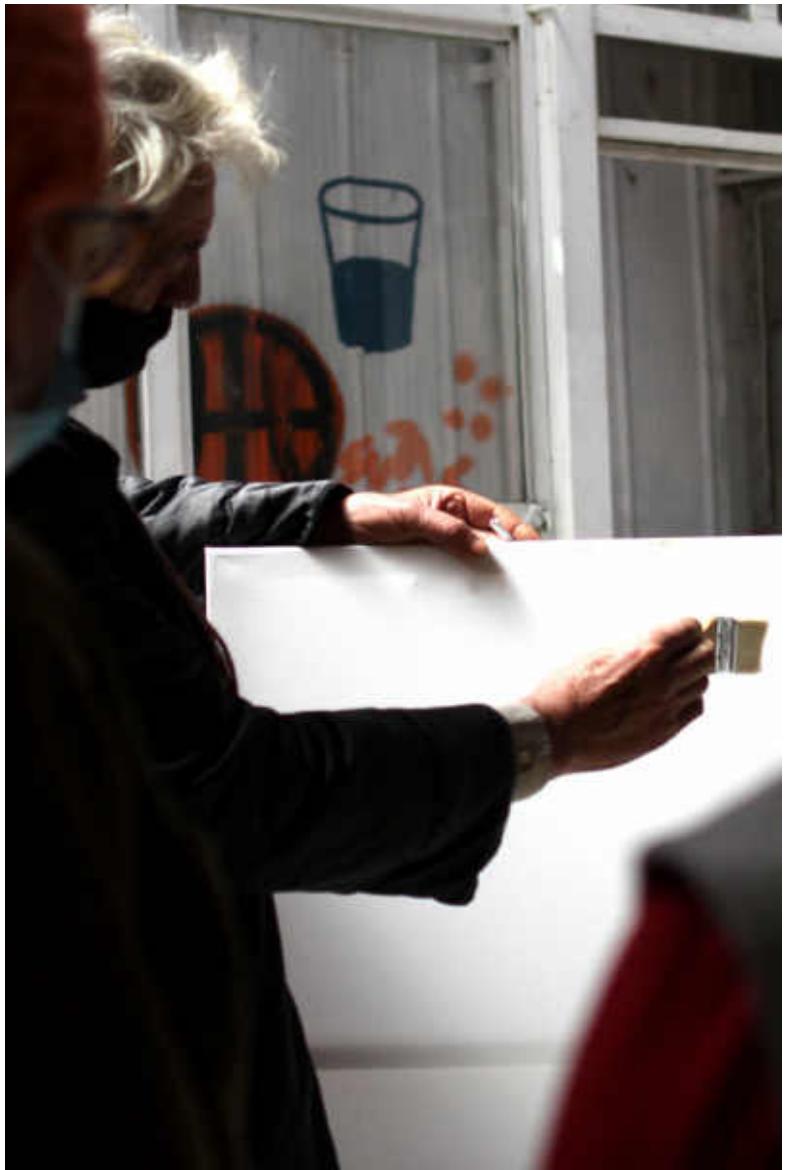
La posibilidad y oportunidad de contar con apoyo y por sobre todo, reconocimiento a nuestra labor y al quehacer artístico en general, es esencial para nuestros procesos creativos. Me parece fundamental que se realicen acciones de parte del Estado y su institucionalidad para el fomento de las artes, promoviendo la residencia.







JUAN CARLOS BUSTAMANTE



La obra "Virgen 1" del año 2019, pertenece a una serie de 15 cuadros en el que Juan Carlos realizó un llamado solicitando a las mujeres de la zona rural de Santa Rosa de Lavaderos, comuna de Maule, a que interviniessen en su obra. La respuesta aportó frases y palabras que hablan de sus anhelos y dolores, compartiendo un espacio de voz, volviendo la obra un manifiesto.

Influenciado por los rayados del graffiti urbano -lenguaje anónimo en donde las paredes dan voz a lo silenciado-, manifestación de arte que es una expresión de la valorización por la libertad, Juan Carlos Bustamante se

apropia de estos rayados para confrontar las vidas íntimas de mujeres anónimas, a su propia visión de ese entorno que ambos comparten, permitiendo transitar de lo privado a lo público.





24

Bustamantem utiliza tierras de la zona, cenizas, carbón y otros diversos materiales encontrados en su búsqueda por revitalizar nuevos lenguajes, con el propósito de aportar e impulsar el color y texturas de los matices naturales y ahora forzados, de su medio ambiente hacia su obra. De esta manera se vincula la materialidad del entorno donde él y ellas habitan, creando una obra en conjunto a partir de una atmósfera común. "Virgen 1", vincula visiones múltiples: los pensamientos, los juicios y parte de aquellos relatos que pueblan un mismo cuadrante, un territorio pequeño y a su vez amplio, inmenso, que extiende sus fronteras al río, hacia la cordillera, serpenteando entre las viñas, cubierto por el cielo rural y campesino del Maule. La unión es concreta y coherente.

A pesar del persistente conservadurismo que mantiene el género femenino en el mundo agrario, ellas, mujeres anónimas, madres, esposas, adolescentes, portadoras de los saberes del territorio, sin embargo tradicionalmente silenciadas y cosificadas, ante la posibilidad de expresarse, relatan la violencia, los silencios y la soledad de un entorno ya aislado, emergen además en la obra "Virgen 1", sus resistencias, presente en esa cierta alegría que las acompaña siempre. Un pequeño manifiesto.

REFLEXIÓN PERSONAL

En los últimos años, acontecen con fuerza en la región leyes y programas de políticas públicas y sociales, orientadas a intentar resolver parte de los graves problemas de derechos humanos que enfrentan principalmente las mujeres y disidencias sexuales: violencia, hostigamiento sexual, discriminación e inequidad en su participación pública y política, entre otros. Sin duda, estas acciones representan avances significativos en la situación y así también, para la condición legal de mujeres y disidencias de género en la consagración de sus derechos humanos fundamentales. Sin embargo, a mi juicio estos pasos no permiten aún garantizar su pleno reconocimiento, en ello convergen diversos y enraizados factores... la posibilidad desde el arte de reflexionar sobre estas temáticas, promueve en las comunidades espacios que propician cambios culturales para fortalecer las relaciones humanas en igualdad y avanzar hacia una sociedad integradora y protectora de sus derechos sin distinción.

Hoy con fuerza se hace presente el conflicto causado por la discriminación de géneros. En las diversas manifestaciones artísticas, el cuerpo de la mujer ha sido la expresión y símbolo de una belleza estereotipada, el cuerpo-madre generadora de vida, el cuerpo-objeto de deseo, el cuerpo-creador y sostén del ser familia, rebajándola y ubicándola a lo doméstico como elemento decorativo, desconociéndolas como sujetas de derecho, con voz, identidad y sensibilidades.



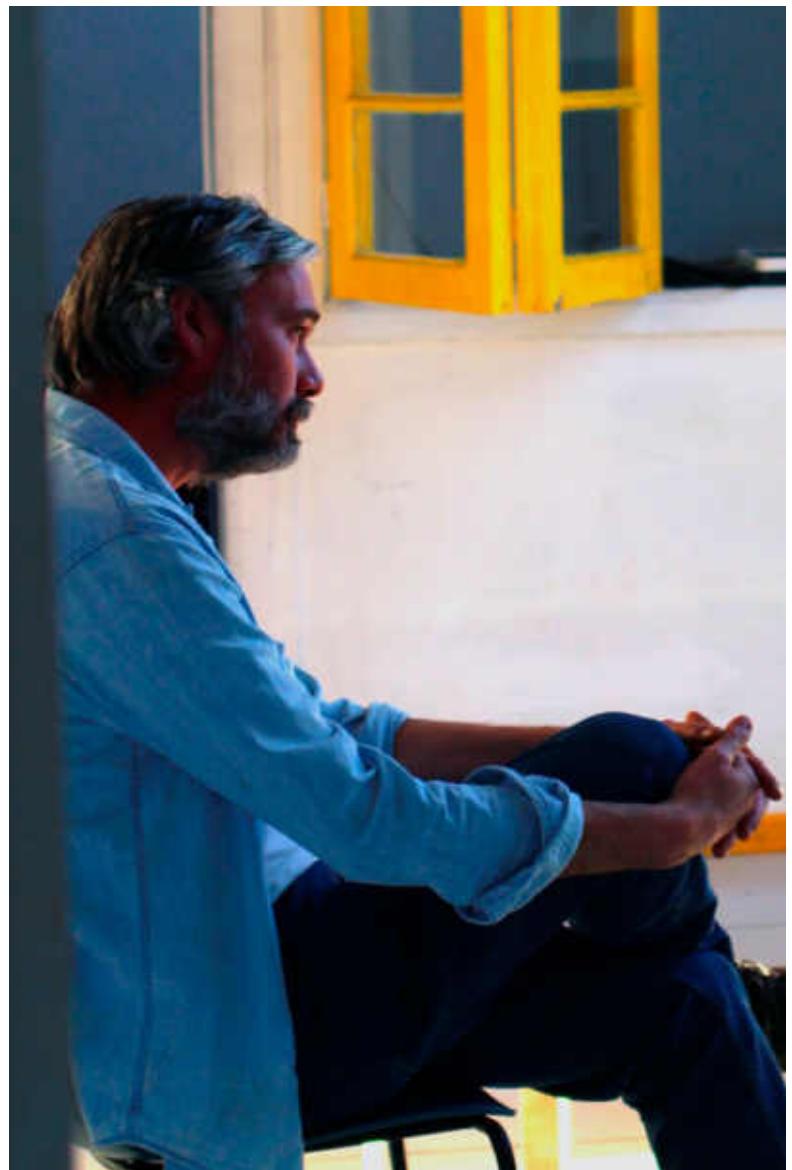


Registro fotográfico Gabriela Paz, @gabycho_

"El arte es en parte, una instancia para relevar discursos desde un punto de vista personal y al mismo tiempo, de transitar hacia la universalidad. En mi creación artística, esos modos de aproximación hacia la diversidad, es una constante en mi necesidad de indagar y explorar mi cultura, mis aprendizajes de normalización de ciertas prácticas que hace años cuestiono con fuerza y siento urgente abordar de manera colaborativa y asociativa, para poner a disposición mis propias reflexiones, fomentando mi obra y nutrirme de las de mi entorno, más aun, desde el sector artístico en un diálogo en residencia."

ANDRÉS BUSTAMANTE

OBRA



Andrés crece y se forma en torno a la discusión acerca del sentido de pertenencia y arraigo sobre el territorio, la cultura y sus prácticas; eje resultante de este constante diálogo, surge el concepto de identidad en su quehacer artístico como elemento fundamental.

TELAS AL VIENTO

Su llegada a Francia en el 2011 -estadía que se prolongará hasta el 2019-, da cuenta de un cambio esencial en su obra. La ausencia del terremoto, como sombra latente en su trabajo, se verá reflejado en una materialidad más estable: el aserrín es reemplazado y desplazado por la madera sólida.

Persiste de manera paralela en su obra, imágenes de la casa, como símbolo de protección y pertenencia. Los cuadros en madera de cajas nos hablan de emigración, representando lo que se deja al costado.

Actualmente, la obra durante el confinamiento a causa de un año y medio de pandemia, mutó hacia un nuevo material: el género, el collage en tela.





La casa, la familia, los roles de género en la pareja se van manifestando en una obra donde el color se liberó.

La técnica -históricamente asociada a funciones y labores culturales de la mujer-, plantea interrogantes frente a nuestra sociedad machista, heteronormada y patriarcal.

Es en la casa en donde Andrés hace la distinción y testimonio de esta transición de las relaciones humanas que, a causa del encierro forzado, desnudaron ante su mirada -como antes lo hicieron las paredes de tierra-, las fragilidades, tensiones y oportunidades que se mantuvieron en secreto.

Son las vivencias personales, ligadas directamente a un entorno, lo que encausan la labor artística de Andrés Bustamante en estos intensos 30 años de labor profesional

REFLEXIÓN PERSONAL

La situación de confinamiento forzado producto de la crisis pandémica, ha provocado o si bien fisuras o profundización en la normalización de las rutinas históricamente fundadas en los roles asignados a las personas, producto de la discriminación de género. En lo particular, ha forzado en mi obra, el cuestionamiento a las prácticas en el hogar.

“La posibilidad de generar redes de colaboración en este contexto, es una oportunidad de participar en modalidad de residencia en línea junto a un grupo perspectiva de genero y enfoque diferencial, en donde además, emergen los elementos de la territorialidad como promotores de la diversidad de lenguajes simbólicos que dialogan sobre una misma o similar temática.”

El encuentro a través del arte de mundos que por siglos se mantienen en desequilibrio e inequidad culturalmente, me parece de una gran consecuencia abordar, ante los años de discriminación sistemática y de menoscabo, principalmente hacia la mujer y a lo que hemos construido simbólicamente como femenino.

Los procesos de creación han sido una instancia en donde se manifiestan las problemáticas de los pueblos y en estos momentos históricos, en donde se imponen nuevas demandas validadas culturalmente por la comunidad y a pesar de las resistencias en ciertos sectores, se avanza y transita hacia la tolerancia y el ejercicio de derecho, desde creación y desarrollo artístico-cultural.





DISEÑADORA



31

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN (NC)3

Gabriela Paz.

Diseñadora gráfica.

@gabycho_

COLABORADORES



REGISTRO AUDIOVISUAL (NC)3

Fernanda Rojas.

Comunicadora Audiovisual.

@fdahip



REGISTRO SONORO (NC)3

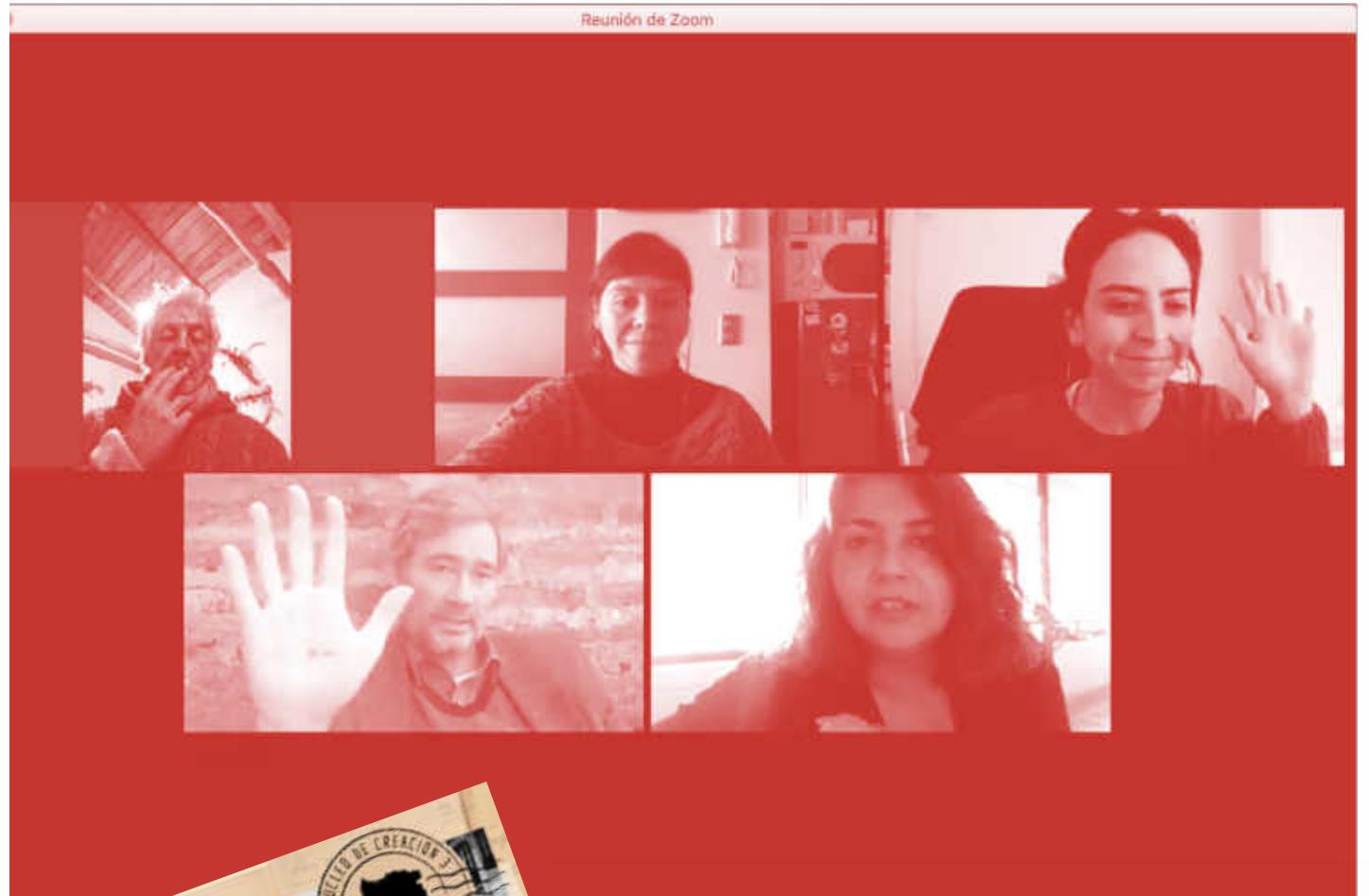
Ignacio Sepúlveda.

Sonidista.

@unncut

PROCESO

32



Unidad está viendo la pantalla de Marcela Valdés Ver Opciones

Reunión de Zoom

100000

→ la gente / la gente
→ la gente / la gente (el mundo)
→ la gente / la gente / plástica
→ gente
→ aviones / nubes

Participantes Chatarra Compartir pantalla Grabar Reacciones

FOTOMAULE Festival Juan Carlos Bustamante Andrés Bustamante Marcela Valdés

de Mariana Riquelme Fabiana Villalobos Ricardo Villalobos Ricardo Núñez Marcelo Cisternas

17:10 | vtik-copp-que

Rengo San Fernando

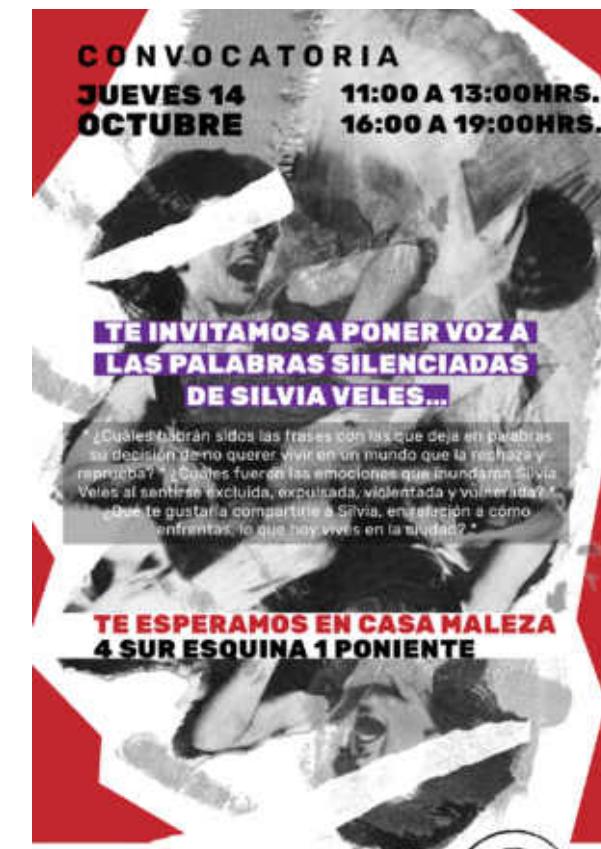
Santuario de la naturaleza

huc Cauquenes Parra

ilhue San Carlos San Fabián Chillan

Pérez Sánchez

Chillan



Instagram

nucleodecreacion3 [Editar perfil](#) [...](#)

26 publicaciones · 103 seguidores · 36 seguidos

Núcleo de Creación 3
Residencia artística de artistas visuales del Maule. Lorena Arán, Juan Carlos Bustamante, Marcela Valdés, Andrés Bustamante.
meet.google.com/nik-copx-aqa

lunes · martes

Publicaciones · VOTOS · GUARDADO · FAVORITOS



OBRAS FINALES

Asistentes compartieron sus impresiones sobre la historia de Silvia Veles, también historias familiares que emergen vinculadas al relato y las propias vivencias en torno a los hechos.

Mientras tanto entre otras acciones, recortaban imágenes, palabras, letras de revistas; preparaban pinceles y brochas; aplicaban cenizas y tierra a las telas en bastidores que pusimos a disposición...

Así el proceso es la obra, las piezas finalizadas solo dan cuentan de ello.

La residencia artística, las reflexiones de asistentes a las jornadas de co-creación, el diálogo crítico, la materialidad de los elementos dispuestos y que participantes seleccionan libremente; el espacio, la luz, el viento, mandarinas, frutos secos y la constante presencia de Silvia Veles, se apropián del momento y van quedando sus huellas en la tela, reinterpretando lo sucedido, lo que nos pasa con ello y lo que decidimos manifestar y abrazar.

Agradecemos a @casamaleza por el espacio.

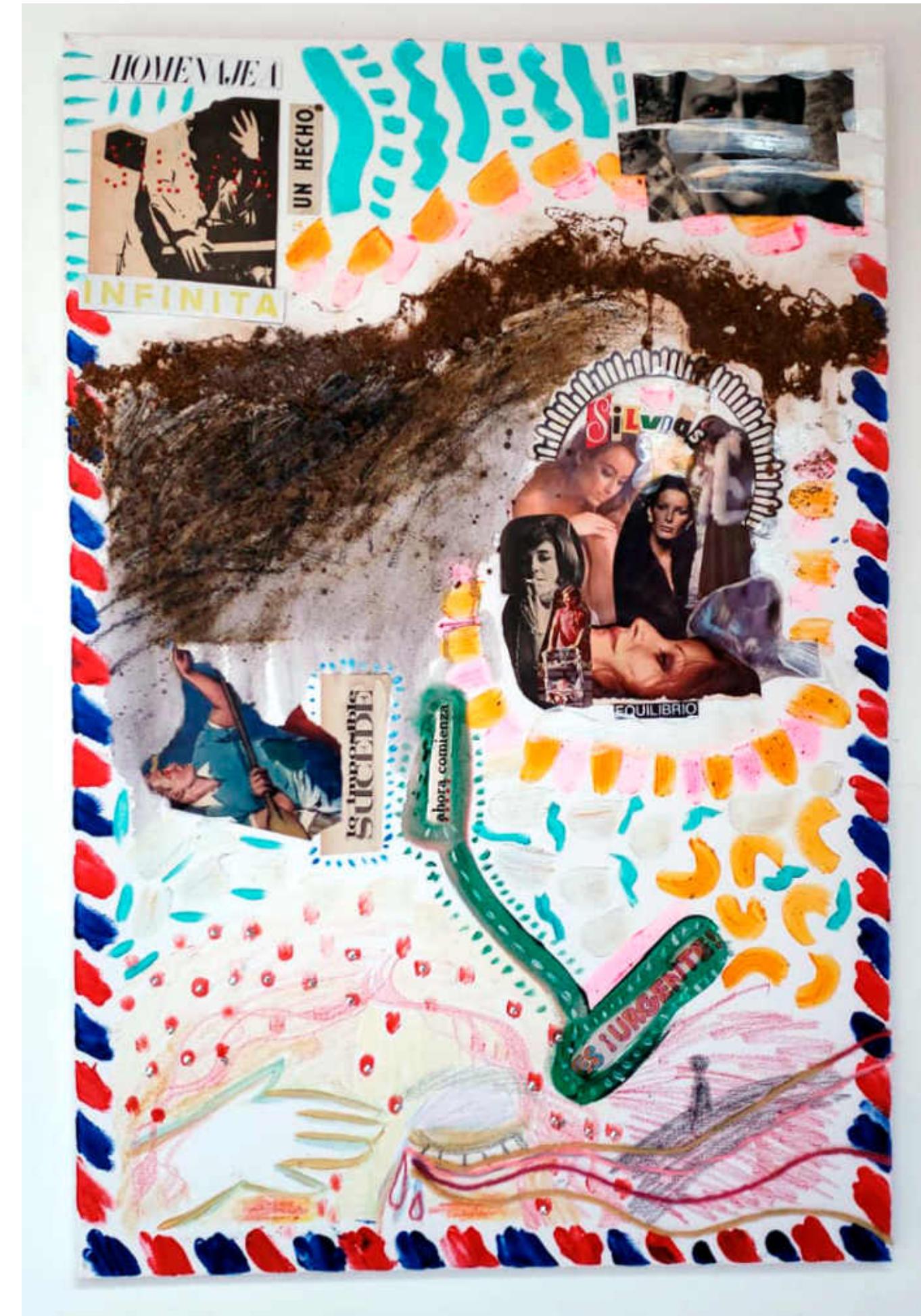
OBRAS FINALES

35



OBRAS FINALES

36



INTERVENCIÓN

El sábado 16 de octubre, en el cuadrante 1 Sur de Plaza de Armas de la ciudad de Talca... a 100 años de los hechos de violencia vividos -en ese mismo lugar- por Silvia Veles en la que fue expulsada y despojada de parte de sus ropas porque la clase aristocrática ejerciendo su poder económico y político, decidió que no quería relacionarse con otras personas.

Silvia fue expulsada del espacio público, negándole la posibilidad de expresarse y circular libremente, vulnerando su dignidad y menoscabando su identidad.

Hacemos un llamado a reflexionar críticamente sobre los efectos e incidencia de la discriminación y marginación que fomenta las brechas sociales, promueve desigualdades y discursos de odio... silenciando voces, negando la diversidad y otras formas y modos de vida.

Agradecemos a asistentes y al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Región del Maule, por acompañar, colaborar y ser parte de esta residencia artística.

(NC)3









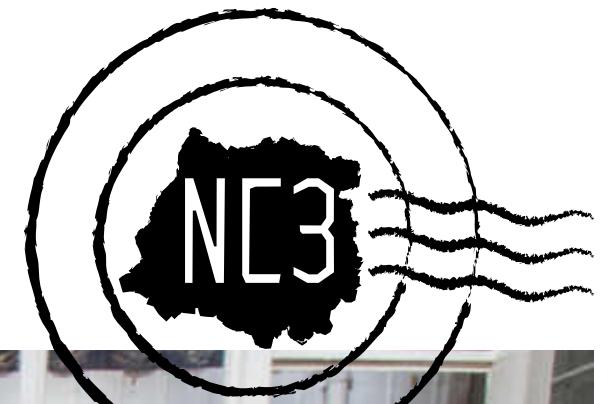








*VIDEO INTERVENCIÓN EN VIVO
REGISTRO SONORO*



REDES



<https://youtu.be/AvJ3MgV8S4ca>



@nucleodecreacion3



nucleodecreacion3@gmail.com

REMEMORANDO A SILVIA VELES

Obra colectiva + Intervención performática

