

RDA.III

III CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTES
REVUELTAS DEL ARTE

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LAS ARTES

III CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTES “REVUELTAS DEL ARTE”

Buenos Aires, 10 al 12 de octubre de 2023

Actas del III Congreso Internacional de Artes : revueltas del arte / Cristina Híjar... [et al.] ;

Compilación de Lucía Rodríguez Riva. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Universidad Nacional de las Artes, 2024.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-3946-31-8

1. Arte. 2. Actas de Congresos. I. Híjar, Cristina II. Rodríguez Riva, Lucía, comp.
CDD 700.71

III CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTES “REVUELTAS DEL ARTE”

Buenos Aires, 10 al 12 de octubre de 2023
El Congreso fue realizado por la Secretaría de Investigación y
Posgrado de la Universidad Nacional de las Artes.

ACTAS DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTES “REVUELTAS DEL ARTE”

COMPILADORA

Lucía Rodríguez Riva

CORRECTORAS

Leonora Madalena y Diana Marina Gamarnik

ILUSTRACIONES

Facundo Marcos

DISEÑO

Soledad Sábato

COORDINACIÓN DE DISEÑO

Viviana Polo

RDA.III

III CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTES
REVUELTAS DEL ARTE

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LAS ARTES

EJE 3

**ARTES, CIENCIA Y
VINCULACIÓN TECNOLÓGICA**

*EJE 3: ARTES, CIENCIAS Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA; 3.1: ECOSOFÍAS DEL ARTE: COMPOSTAJE, BIODIVERSIDAD
Y MATERIALIDADES ARTÍSTICAS*

Reconexiones: revitalizando vínculos culturales y naturales a través del arte y la ecosofía

Rosadina Güere Ticona (Universidad Nacional de las Artes)

RESUMEN: Clasificar una roca como un objeto visibiliza la relación vertical que el ser humano pretende ejercer en su entorno. En nuestras relaciones con el mundo mineral se explicitan nuestras diferencias, dejando al humano como ser de una cumbre jerárquica vital.

El objetivo de la siguiente investigación se enfoca en identificar la vitalidad de una roca, identificar la unicidad de cada roca, identificar la capacidad de acción que ellas ejercen sobre nuestras realidades y encontrar, en un proceso de subjetivación, un proceso que encarna más allá de lo material y lo inmaterial.

Palabras clave: Ecosofía; Biodiversidad; Antropocentrismo.

Introducción

Nacer y crecer en Perú significó para mí vivir rodeada de tradiciones, costumbres y creencias. Nací en un pueblo minero de Perú: Junín la Oroya.

Tal vez el estar sumergida en un mundo que responde a validaciones hegemónicas me direccionó a una participación pasiva de estas creencias. Admirarlas, respetarlas desde el miedo a una consecuencia que, en mi imaginario, era mejor no arriesgarse a no cumplirlas.

Recoger una roca de la montaña, entonces, se convertía en algo prohibido y es, tal vez, de esta prohibición que nace mi admiración. Tener, en la cotidianeidad, ciertas costumbres me permitió naturalizarlas, pero tengo que aceptar que al ser una persona que necesita saber el porqué de las cosas, muchas de ellas no me quedaban muy claras.

Constantemente las culturas no hegemónicas se encuentran invalidadas por el simple hecho de no ser “racionales”. Es por ello que me interesa mi práctica artística como una persona sentipensante que acciona desde lo racional, pero no deja el sentir de lado.

Orlando Fals Borda (2015), investigador y sociólogo colombiano, plantea al ser sentipensante como una propuesta política-filosófica-pedagógica. Este concepto es el resultado de sus conversaciones con un hombre que le habló de las prácticas ancestrales de “pensar con el corazón y sentir con la cabeza”.

Es así que comienzo este camino, con preguntas e inseguridades, pero es esto lo que me mantiene a flote, porque sé que con mi trabajo no intento afirmar conceptos que no son naturales para mí o apropiarme de estos, sin embargo, decido investigar. Investigar nuevas formas de acercarme a mis creencias, tradiciones, costumbres.

Considero que cada ritual, cada creencia y tradición tienen su espacio y tiempo correspondiente, son arte en su existencia y es por ello que no deseo representarlas, sino más bien entenderlas y presentar mi entendimiento o mi intento de entenderlas.

Desarrollo

El proyecto comenzó con el deseo de presentar los paisajes de una roca. Pero cuando empecé a sentir con la cabeza, pude entender mi capacidad de poder vincularme con algo que en algún momento consideré un “objeto” digno de apreciar. Ya no era solo una admiración, sino un respeto por su existencia. Este respeto comprendía una vitalidad, una unicidad y una capacidad de afectar. Comprendí que cada material posee una poética en su existencia, en el caso del *frottage* era el carbón el elemento que me ayudaba a mostrar la vitalidad de las rocas.

Saber que no soy la única ejecutora en estos proyectos me reconforta, saber que en cada materialidad existe una presencia me hace pensar que no estoy sola y me siento acompañada. Mediante distintas acciones intento permanecer receptiva al proceso y a las conexiones que se generan entre las materialidades y mis sentidos.

En este proyecto me permití estar atenta a los vínculos desarrollados con las rocas, es decir, empezar en un camino sentipensante. Recoger una roca de la montaña, en un principio, se convertía en algo prohibido y es tal vez de esta prohibición que nace mi admiración. Tener en la cotidianeidad ciertas costumbres me permitió naturalizarlas, pero tengo que aceptar que al ser una persona que necesita saber el porqué de las cosas, muchas de ellas no me quedaban muy claras. El estar sumergida en un mundo que responde a validaciones hegemónicas me direccionó a una participación pasiva en mis tradiciones.

Es muy importante para mí reconocer que estas tradiciones son observadas y practicadas por mí, una persona que vive su cotidianeidad en la urbanidad, en la academia, en lo institucional. Reafirmar esto me parece justo para con las personas que sí practicaron las creencias desde la naturalidad y la cotidianeidad sin necesidad de preguntas como lo hago yo.

Más adelante, cuando encontré el concepto *nahua Ixitpla*, pude entender de manera puntual a lo que se referían cuando me decían que una montaña es un ser vital. *Ixitpla* es una presencia, es una piel, es un concepto que diferencia la idea de representar y presentar. Mientras que en el mundo occidental se veneraban imágenes, en las culturas no hegemónicas veneraban lo que se presentaba, es decir: el sol, la luna, el agua, la naturaleza. Es por ello que existía un vínculo entre las personas y su entorno.

Sin embargo, desde un principio este concepto lo tuve que aprender, no era natural en mí y siento que como persona que habita la urbanidad y no forma parte de una comunidad indígena tengo que crear este vínculo de manera experimental. Fortalecer este concepto de dinamicidad en el pensamiento y en la herencia cultural.

Para comenzar a repensar mi relación con las rocas, me parece necesario recordar mi primera interacción con ellas. Las rocas son paisajes que me fueron regalados a través del tiempo. Mi elección de trabajar con piedras regaladas deviene del importante hecho de trabajar sin un recuerdo de los paisajes que estas alguna vez habitaron, deviene del hecho de que otra persona en algún momento de su tiempo decidió separar una roca de entre tantas otras. Una relación de admiración y contemplación, una sensación de posesión. Las rocas, entonces, funcionan como monumentos que se manifiestan en forma de memoria y de una construcción con valor artístico y cultural de estos paisajes. Es por ello que decido utilizar una técnica arqueológica como el *frottage* para poder imprimir texturas, contornos, límites, formas. El papel cubre la piel de la roca, compartimos un mismo tiempo y un mismo espacio, el papel juega el rol de vínculo, uno que se presenta en blanco, pero que se llena con cada trazo, con cada hilo.

	Nutrición		Respiración		Reproducción			Movimiento	
	Autótrófa	Heterótrófa	Aeróbica	Anaeróbica	Sexual	Asexual	Esporas	Propio	Estático
Animal		●	●		●			●	
Plantae	●			●	●	●			●
Fungi		●	●				●		●
Protista	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Monera	●	●	●	●		●		●	
Mineral	●		●		●	●		●	

Imagen 1 – Investigación personal

En el desarrollo de cada *frottage* puedo diferenciar acciones que cada una me permite identificar: bailar, tocar, rotar, frotar. No obstante, como bien decíamos, en este proceso se revela la unicidad de cada una.

La roca más grande me remite a esta idea de figura y fondo, un contorno donde las líneas se superponen generando una repetición con ritmo, es un fantasma que se manifiesta a través de lo táctil.

La roca metamórfica, en cambio, es ligera, camina a través del papel y por momentos se escapa, me permite envolverla con el papel e imprimir lo que quiere decir, tiene dos caras y, dependiendo del grafito, decide mostrar la mejor de ellas.

La última de las rocas elegidas es muy pequeña y sus aristas nos hacen creer que es una roca que sigue creciendo, es inesperada, lo que genera una especie de bruma en el trazado, sus

aristas se revelan en forma de plumas en el papel, plumas que aletean de manera rítmica y sonora en el papel, es un fantasma sonoro.

Con este conjunto de acciones no pretendo representar a las rocas, sino por el contrario deseo que estas se presenten, que presenten el paisaje que llevan en su interior y que muy poca gente valora, deseo que puedan presentar el tiempo que cargan consigo mismas. Deseo que los conceptos de continente y contenido se puedan plegar y que las rocas jueguen con su escala, porque algo tan pequeño también puede alojar algo grande. Presentar este tejido dicotómico que existe entre los distintos estares de una roca.

Conclusiones

El proyecto emerge como una exploración significativa en el cruce de la reparación cultural, la conexión no antropocéntrica y la sensibilización ambiental, a través del arte y la práctica artística. En el contexto de la reparación cultural, el arte se posiciona como una poderosa herramienta para revitalizar las perspectivas culturales de las comunidades no hegemónicas, reconociendo la riqueza de sus relaciones intrínsecas con la biodiversidad.

La búsqueda de una conexión no antropocéntrica se revela como un acto de desafío a la clasificación de las rocas como simples objetos inertes. Al visibilizar la relación vertical que el ser humano pretende ejercer sobre su entorno, el proyecto se propone legitimar y promover una conexión más equitativa y respetuosa entre los humanos y la naturaleza. De todos modos, no soy ajena a una realidad donde se considera como diccionario una realidad que responde a una otredad.

La sensibilización ambiental se manifiesta como un objetivo clave, destacando cómo nuestras relaciones con el mundo mineral resaltan las jerarquías vitales, colocando al humano en una posición cumbre. A través de la práctica artística, se busca generar

conciencia sobre esta relación jerárquica y fomentar un vínculo más consciente y armonioso con las rocas.

Referencias bibliográficas

Bennett, J. (2022). *Materia vibrante*. Caja Negra.

Espejo Ayca, E. (2022). *YANAK UYWAÑA - La crianza mutua de las artes*. PCP.

Fals Borda, O. (2015). *Una sociología sentipensante para América Latina*. CLACSO. Siglo XXI.

Rivera Cusicanqui, S. (2018) *Un mundo ch'ixi es posible*. Tinta Limón.