

nodo 2024

Jiwasa

Diversas formas
de creación mutua

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

VICERRECTORÍA DE COMUNICACIONES Y EXTENSIÓN CULTURAL
Rosa María Lazo R.

DIRECTORA DE EXTENSIÓN CULTURAL
Daniela Rosenfeld G.

DIRECTORA ESCUELA DE ARTE
Alejandra Bendel M.

JEFA DE EXTENSIÓN ESCUELA DE ARTE
Mónica Bengoa W.

COORDINACIÓN Y PRODUCCIÓN
Manuela Flores G.

DISEÑO GRÁFICO
Dirección de Diseño Corporativo

Nacido como un proyecto conjunto de la Dirección de Extensión Cultural y la Escuela de Arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Nodo tiene como objetivo visibilizar las investigaciones visuales de egresadas y egresados de distintas generaciones de nuestra Escuela, vistas cada año a través de la mirada curatorial particular que alguno/a de nuestros/as artistas-académicos/as tiene sobre dichas creaciones.

Pero esta segunda versión de Nodo se instala en una coyuntura particular, porque la Escuela de Arte UC celebra 65 años desde su creación en 1959, y es en este contexto que el carácter colaborativo de “*Jiwasa: diversas formas de creación mutua*” toma aún mayor relevancia. Bajo la curaduría de Patricia Herrera, docente e historiadora del arte de nuestra Escuela, esta exhibición busca relevar el concepto aimara “*jiwasa*”, es decir “nosotros”, un nosotros que incluye no solo al ser humano, sino a todo elemento –animal, vegetal, herramienta, material o a un otro– que pueda estar involucrado en un proceso de creación, entendiéndola siempre como un proceso colaborativo.

En el marco de esta curaduría, casi 30 años separan el primer y último egreso de los artistas convocados; habría que preguntarse si es posible distinguir en sus obras aquello que nuestra Escuela ha relevado en su enseñanza a través de los años. Pero sin duda, esta es una muestra en la que la diversidad de propuestas se entrecruzan y dialogan desde las distintas maneras en que abordan la creación, dejando a la vista los infinitos detalles de sus procesos.

Así, en este año de celebraciones, “*Jiwasa: diversas formas de creación mutua*” nos propone mirarnos nuevamente y volver a sentirnos parte de un nosotros.

MÓNICA BENGOA
Artista visual, profesora titular
Jefa de Extensión Escuela de Arte UC

Jiwasa

Diversas formas
de creación mutua

Jiwasa, vocablo del idioma aymara, plural y singular a la vez, significa “nosotros”. Un “nosotros” que, de acuerdo con la visión ancestral del mundo andino, alude a intercambios de reciprocidad y complementariedad, los que no solo incluyen a los componentes que lo conforman, sino que además involucra un lazo profundo, al punto de dar lugar a un nuevo ser con personalidad propia. Un “nosotros” para una creación mutua, para dos seres convertidos en uno solo.

Inspirada en esta palabra autóctona americana que no tiene símil en español, la presente exposición indaga sobre el fenómeno de la creación artística y en especial sobre las relaciones que los artistas pueden llegar a establecer con sus materiales, herramientas, procesos y obras desde una perspectiva abierta. Como propone la artista visual boliviana Elvira Espejo, la noción de *jiwasa* involucra “la totalidad del ser humano como ejecutor”, pero un ejecutor que lo es “gracias al animal, a la planta, a la piedra, a la arcilla, que son otros seres vivos”. Eso es el *jiwasa*, que es incluyente con todos los medios que existen, un yo colectivo que incluye a toda la humanidad, pero además lo no humano, animales, objetos o cerros.

Desde hace algún tiempo, el mundo occidental cuestiona sus ideas con respecto al lugar que el ser humano ocupa en el mundo y apelando a perspectivas menos antropocéntricas, autores como Maurice Merleau-Ponty, Bruno Latour o Tim Ingold –por mencionar algunos– han postulado que los humanos no somos observadores separados de los objetos, que nuestras sociedades dependen de muchos más “agentes” que el actor humano, y que, más allá de la razón, el cuerpo humano y su conciencia práctica resultan fundamentales en el proceso de conocer. Todas estas son ideas que en cierto sentido no se alejan mucho del concepto andino de *jiwasa*.

¿Es posible interpretar los materiales que nos rodean como elementos activos e inteligentes y no como objetos pasivos sometidos a la voluntad humana? ¿Es posible plantear racionalidades y sensibilidades como redes sin jerarquías?

La presente exposición es una instancia que congrega las obras de seis artistas egresados de la Escuela de Arte UC de diferentes generaciones, precisamente en torno a la idea de creación mutua, entendiéndola como un fenómeno que implica, quizás, algo más que el control racional humano. A partir de ello, cada uno de estos trabajos con sus particularidades, matices y diferencias nos invitan a reflexionar sobre el rol del arte en un mundo cambiante y desde América Latina.

Constanza Valderrama, con su obra *Grandmother*, una composición visual realizada a partir de notas adhesivas o *post-it*, propone una reflexión sobre la fragilidad de la memoria y lo efímero de la fotografía al retratar a su abuela que sufrió de Alzheimer. A través del diálogo entre la imagen fragmentada, los vacíos, silencios y las connotaciones simbólicas de estos recordatorios de papel, frágiles y momentáneos, su trabajo nos invita además a meditar sobre la vida de la obra incluso más allá del control de la artista.

Rocío Guerrero, por su parte, presenta *Archivo de la decepción*, trabajo que se articula a partir de un afectógrafo, dispositivo creado por la misma artista que, a la manera de un sismógrafo, registra movimientos involuntarios del cuerpo de personas en el momento en que relatan sus historias de desilusión o conflicto. Más allá de la racionalidad, Guerrero busca escudriñar en aquellos universos propios de la emoción y la sensibilidad que permanecen ocultos a nuestros ojos.

Soledad Pinto, con su *Historia de comienzos*, también explora la relación entre cuerpos y dispositivos, en su caso, por medio de la experiencia con un trípode topográfico que la “invita” a caminar con tres pies, con el que busca avanzar de otra manera, empezar de nuevo. A partir de esta experiencia performática, la artista reflexiona acerca de varios asuntos, uno de ellos el proceso mismo del creador visual que debe depositar su fe en la habilidad de su cuerpo para lograr nuevos equilibrios, así como en la capacidad interna del instrumento con el que está experimentando, llegando a transformarse por momentos en un solo ser.

Estratos (carbón), de Alejandra Prieto, por su parte, nos invita a realizar un viaje interno y externo, a mirar adentro y afuera, para reconocer mineralidades y químicas que están en el planeta, pero también en nosotros mismos. A partir de una figura humana carbonífera y que pende en el vacío, la artista nos da a conocer sus experiencias prácticas e introspectivas de contacto con diversas materialidades, identificando las diferentes capas de relación que tenemos con la profundidad de la tierra y el propio cuerpo humano.

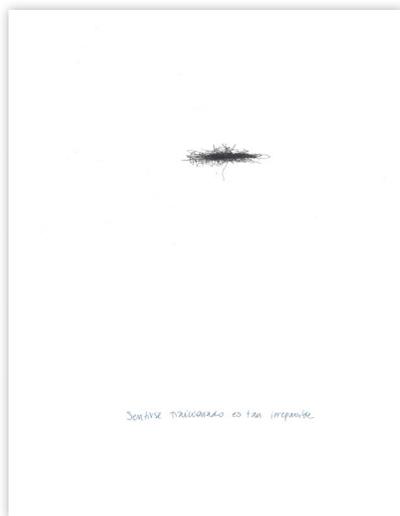
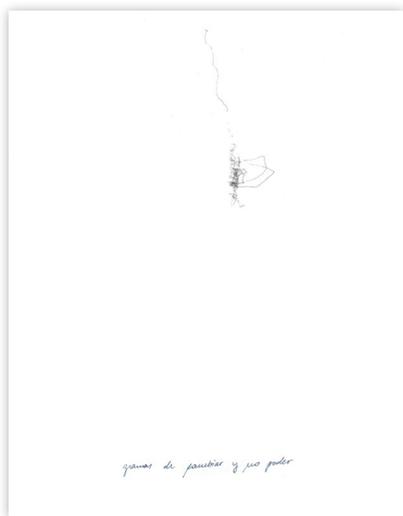
Desde una arista diferente, *Apoptosis*, de Luis Prato, también medita sobre la relación del ser humano con otros elementos, pero en su caso con la madera y su particular simbiosis con hongos que le otorgan color, alejándose de la idea antropocéntrica de la “madera perfecta”. Por el contrario, el escultor rescata maderas que viven sus procesos de vida y muerte, sus apoptosis, y que lo llevan a entender el árbol y el bosque como complejas redes contenedoras de memoria.

Finalmente, Diego Silva, con *Holobionte IV*, presenta una instalación de sitio específico donde se conecta con un cultivo de scoby, una colonia simbiótica entre bacterias y levaduras que colaboran mutuamente para alimentarse de azúcar. Para Silva lo más importante es lo que ocurre dentro del fermento, buscando dar relevancia a la agencia creadora de los diferentes seres que participan en la obra. La propuesta busca captar por medio de sensores de sonidos y movimiento conectados al scoby lo que ocurre en él ante la presencia humana. En definitiva, una posibilidad de ver scoby y ser humano como un gran holobionte –un nuevo organismo dentro de una nueva ecología– en una unión horizontal.

Intercambios, reciprocidad, complementariedad, arte, *jiwasa*, yo colectivo, creación mutua.

Afectógrafo: Archivo de la decepción es un proyecto a largo plazo que la artista Rocío Guerrero Marin viene trabajando desde el año 2016. Comenzó con el diseño de una herramienta, el afectógrafo, un collar que permite registrar el movimiento involuntario del cuerpo usando un lápiz sobre un papel. Esta herramienta ha sido utilizada en diversas instancias en las que se invita a que personas compartan sus experiencias de decepción. Mientras participantes usan el afectógrafo al relatar sus historias, Rocío escucha atentamente y anota en su libreta frases importantes del relato. Mientras tanto, dicho artefacto registra la reacción del cuerpo al recordar el episodio, movi-

Rocío Guerrero

De la serie "Archivo de la decepción". 2016 a la fecha
Impresión digital sobre papel de algodón 300 g
40 x 50 cm c/u

miento corporal que se intensifica con la naturaleza del relato, activando la memoria afectiva del cuerpo. El resultado es un dibujo abstracto que funciona como traducción del movimiento involuntario del cuerpo al activar su memoria afectiva, el que se acompaña por una frase escrita por cada participante, reflejando su vivencia. La serie de activaciones que se han realizado hasta ahora ha permitido formar lo que recientemente la artista llama *Archivo de la decepción*, una compilación de estos dibujos abstractos que permite crear una red de apoyo –necesaria– en torno a estas experiencias compartidas.

Soledad Pinto

“Historias de comienzos”. 2016
Video, Duración: 7' 26”

Historias de comienzos examina una pregunta inevitable para todo artista visual: ¿cómo, cuándo y dónde comienza un trabajo de arte? Para explorar este problema, en 2016, abrí mi propia práctica a dicha interrogante. La pieza muestra el registro de una caminata a través del edificio del Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de

Chile usando un trípode topográfico como dispositivo de marcha. Dicho ejercicio me permitió experimentar en carne propia perplejidades y dificultades que emergen en el momento de comenzar algo nuevo. *Historias de comienzos* fue desarrollada gracias al financiamiento de FONDART 2016.

El conjunto de piezas que se entienden como parte del proyecto Apoptosis se han desarrollado a partir de la etapa de creación e investigación en el College of Forestry de la Oregon State University, en Corvallis, Oregon, durante el año 2022. El trabajo de investigación se centró en las modificaciones anatómicas y cromáticas que realizan hongos en la madera, de tal modo que generar colores de una amplia gama cromática y líneas negras de diversas características. El trabajo se dividió en tres espacios que determinaron tres diversas aproximaciones al conocimiento y aplicación de lo investigado. Uno fue el trabajo de laboratorio en el que se trabajó con el cultivo de hongos, para luego sintetizar y aplicar los pigmentos sobre diversas superficies; entre

Luis Prato

Conjunto de obras que forman parte del proyecto "Apoptosis". 2022 a 2024

Maderas y dibujos

Medidas variables

ellas papel, maderas, textiles, etc. El segundo espacio de trabajo fue el taller de diseño y escultura en madera, con énfasis en el trabajo en tornería, la cual tiene una larga tradición y conocimiento en el uso de maderas pigmentadas por hongos en la cultura y el arte estadounidense. El tercer espacio de trabajo fue el H.S. Andrews Experimental Forest, donde, en colaboración con el científico Frederic Swanson, se trabajó en torno a la ecología del bosque, dando lugar a una pieza en madera, de título Apoptosis, que ha sido dejada en el bosque para que continúe su proceso de descomposición, por lo que se entiende que la pieza estará en proceso hasta su deterioro total.

Alejandra Prieto

"Estratos (carbón)": 2019

Carbón, agua, algodón, poliéster, resina, fibra de vidrio
170 x 60 x 50 cm

Estratos (carbón) es una escultura hecha principalmente de carbón mineral, que representa un cuerpo acostado boca abajo en una especie de tablón. La escultura es parte de una obra mayor que consistía en dos cuerpos recostados sobre piscinas de sulfato de cobre, potasio y litio. En esa instalación, el cuerpo de carbón miraba a la piscina llena de agua, potasio y litio.

Diego Silva

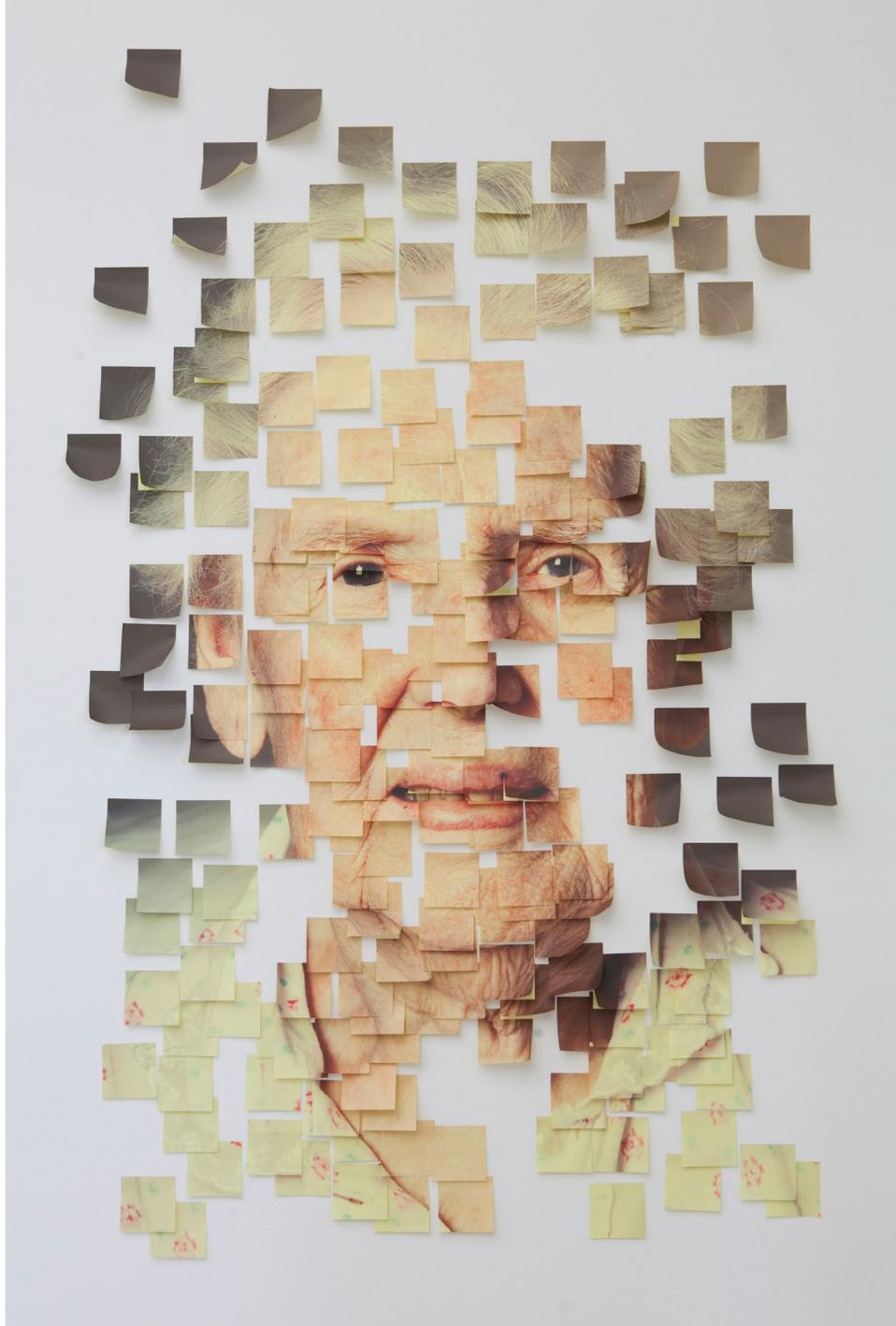
"Holobionte 4". 2024

2 piscinas de hojalata, cultivo de SCOBY,
2 sensores de distancia y 4 bombas peristálticas
300 x 250 cm

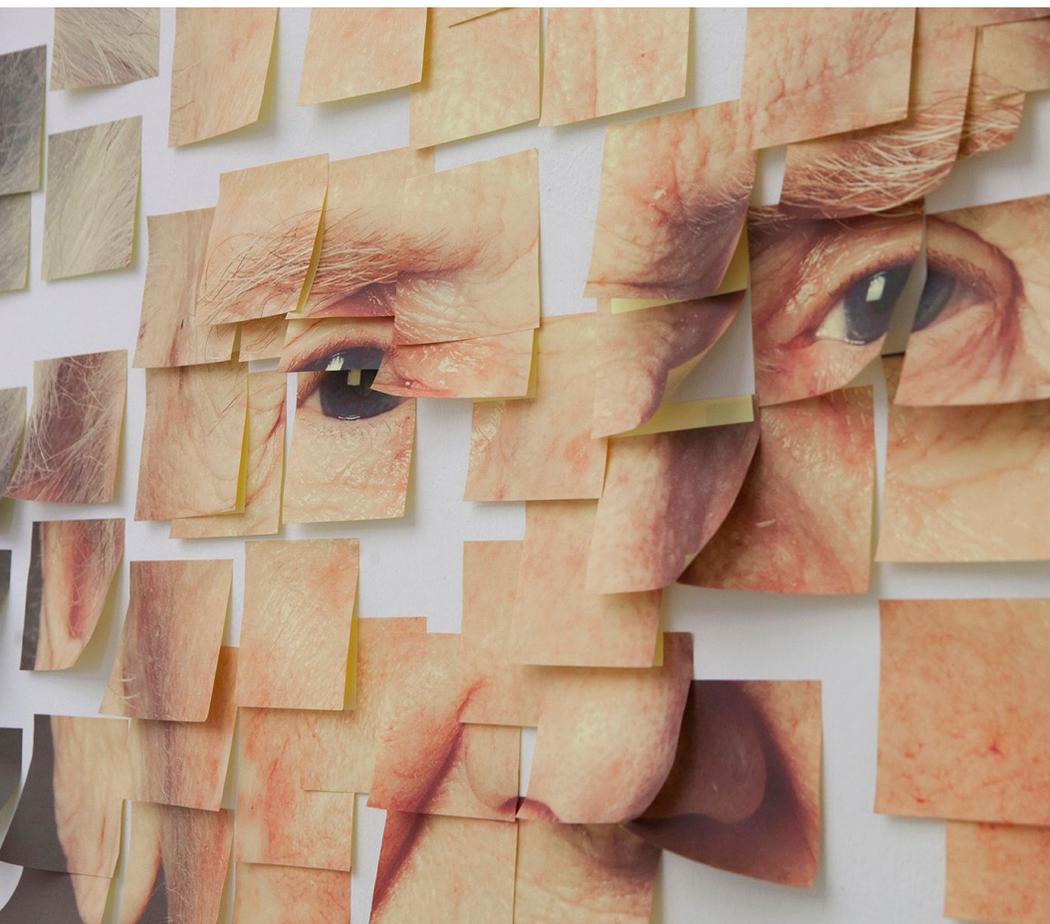
Holobionte 4 se constituye a partir de una comunidad simbiótica de bacterias y levaduras que prospera en los bordes de una piscina de hojalata reactiva al movimiento humano. Se propone un espacio de socialización más allá de lo humano y el reconocimiento de la vida y la agencia constructora de otras especies. El movimiento humano activa bombas de agua controladas por una placa Arduino, promoviendo

la interacción entre bacterias en diferentes puntos de la piscina, creando, de esta forma, un ambiente que fomenta la interacción entre bacterias, metales, humanos y tecnologías, para así establecer conexiones entre espectadores y otras colonias simbiotes, transformando la obra en sí misma en un holobionte.

Grandmother Ejercicio 1 representa el retrato de mi difunta abuela, construido con un material simple y desechable: notas adhesivas. A través del diálogo entre la imagen fragmentada, los vacíos, silencios y las connotaciones simbólicas de los post-its como recordatorios, este trabajo nos invita a reflexionar sobre el Alzheimer

Constanza Valderrama

"Grandmother". 2020

Impresiones inkjet sobre notas adhesivas (post-it)

140 x 90 cm

y la fragilidad de la memoria. La performance detrás de la construcción de este trabajo y su transformación a través del tiempo proponen una fotografía de cualidades orgánicas y efímeras.

Rocío Guerrero

1991. Chile

Artista multidisciplinaria, licenciada de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2014) y magíster de Hunter College - CUNY (2021). Rocío es nacida en Santiago, Chile, donde actualmente vive y trabaja.

En su práctica, Rocío aborda la afectividad colectiva con invitaciones a compartir, escuchar y estar en tiempo presente. Entre objetos, instalaciones, performances y práctica social, explora las relaciones afectivas y los puntos de encuentro entre cuerpos y sus entornos, así como las tensiones que se generan al vivir juntos, mientras explora ideas relacionadas con el lenguaje, la experiencia y la materialidad.

Soledad Pinto

1978. Chile

Profesora asociada del Departamento de Artes Visuales de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE, Chile). Licenciada en Arte por la Pontificia Universidad Católica de Chile (2001), profesora de Artes Plásticas y licenciada en Educación de la misma universidad (2004) y Master in Fine Art por Wimbledon College of Art, University of the Arts London (2007).

Basa sus labores docentes y de investigación en la práctica artística. Su proyecto doctoral busca comprender maneras en que el despliegue de escenas de caza desde el arte contemporáneo activa mecanismos que desafían los sentidos que el mismo tipo de imágenes, utilizadas como instrumentos de representación del poder, han contribuido a establecer.

Luis Prato

1968. Chile

Escultor cuyo trabajo se ha caracterizado por ser una indagación en el campo de las materialidades y procedimientos, que en los últimos años se ha centrado en las agencias de materiales y procesos de descomposición de la madera causada por hongos, considerando sus manifestaciones visuales, sus contextos ecológicos incluyendo cruces socioculturales.

Es doctor en Bellas Artes de la Universidad de Barcelona (España, 2009); licenciado en Arte (1996), licenciado en Estética (1995) y profesor de Artes Plásticas (1993) de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Alejandra Prieto*1980. Chile*

Licenciada en Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Artes Visuales de la Universidad de Chile.

Ha expuesto individualmente en Galería Gabriela Mistral, Santiago de Chile; Proyecto Fachada, Sala de Arte Público Siqueiros, Ciudad de México; Y Gallery, Nueva York; Galería Die Ecke, Santiago, Sala Arte CCU, Santiago, y Sagrada Mercancia, Santiago.

Colectivamente ha expuesto en la XI Bienal de La Habana; la VII Bienal de Mercosur Porto Alegre; Palais de Tokio, París; Saatchi Gallery, Londres; Paul Kasmin Gallery, Nueva York; NC-Arte, Bogotá; MAC USP, São Paulo; National Museum of Women in the Arts, Washington D.C.; Roebling Hall Gallery, Nueva York, Färgfabriken, Estocolmo.

Diego Silva*2000. Chile*

Se graduó de Artes en la Pontificia Universidad Católica de Chile en 2022.

Trabaja como artista visual y diseñador en Santiago de Chile, con un interés por la exploración de las posibilidades que los nuevos pensamientos ecológicos suscitan en la navegación cibernética.

Ha participado de festivales internacionales y nacionales como Ars Electrónica, Nube Lab en 2023 y Festival FAD en 2024, además de exposiciones colectivas e individuales en espacios como el Centro Cultural Montecarmelo.

Constanza Valderrama*1983. Chile*

Licenciada en Arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Artes Visuales de la Universidad de Chile y máster en Fotografía del Royal College of Art, Reino Unido.

Su práctica se basa en una constante experimentación en torno a la materialidad de la fotografía, donde la economía de recursos juega un rol fundamental, no solo cuestionando los altos estándares a los que el medio fotográfico en general se asocia, sino también expandiendo los límites del mismo. Su obra se ha exhibido en museos y galerías nacionales e internacionales (Reino Unido, Noruega, Suecia, y Dinamarca, entre otros).

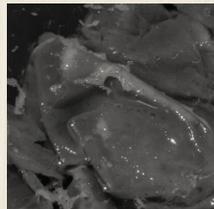
nodo 2024
Jiwasa
Diversas formas
de creación mutua

ARTISTAS

Rocío Guerrero
Soledad Pinto
Luis Prato
Alejandra Prieto
Diego Silva
Constanza Valderrama

CURADURÍA

Patricia Herrera

🌐 extensión.uc.cl
📷 @galeriadearteuc
🌐 escuelaarte.uc.cl
📷 @escuelaarteuc

Galería de Arte, Centro de Extensión. Av. Libertador B. O'Higgins 390, Santiago.

🚗 Universidad Católica, 🅔 Tarifado: Lira 21.

Muestra abierta hasta el 30 de octubre de 2024. Entrada liberada.

Horarios: Lu a ju: 10 a 14 hrs. y 15 a 18 hrs; Vi: 10 a 14 hrs. y 15 a 17 hrs; Sá: 10 a 14 hrs.