

CAUSÍDICA El Estudio del fuego, mi fuego.

FERNANDA BELÉN VALENZUELA RIOS

Memoria para optar al grado de Licendiada en Artes Visuales

Profesor Guía: Paz Lopéz

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTE Y DISEÑO

ESCUELA DE ARTE SANTIAGO, CHILE 2021

Indice

ntroducción	- 4
El ser performativo	5
Mi experiencia con Marina, y lo siguiente	- 12
Mi pasantía, los textos, los cuerpos, mi cuerpo, mis textos	-17
Mis escrituras corporales	-34
Fuego	46
'Causídica"	-48
En primer origen	-48
Desarrollo de lo causídico	.52
Conclusión	62
Bibliografía	63

Indice de ilustraciones

Mathew Barney, Drawing restraint 2, 1988	6
Valie Export, Tap and Touch Cinema, Expanded Movie, 1968 Viena	10
Marina Abramovic, Art must to be beautiful, 1946	13
Fernanda Valenzuela, Sobrellevar, Video relato, 2020	15
Javier Gonzalez Pesce, El Rostro Humano, 2019	18
Fernanda Valenzuela, Sin titulo, 2021	20
Fernanda Valenzuela, Sín titulo, Video performance, 2021	21
Fernanda Valenzuela, Sin titulo, 2021	22
Bárbara Oettinger, Ya sea en el aire o en la tierra, en el fuego o en el agua, 2017	23
Fernanda Valenzuela, Sín titulo, 2019	25
Fernanda Valenzuela, Tiempo, 2020	26
Fernanda Valenzuela, Sin titulo, 2021	28
Fernanda Valenzuela, Surcos 2021	35
Fernanda Valenzuela, ¿Y si me despido de mí?, Video performance, 2021	36
Fernanda Valenzuela, Sin titulo, Video performance, 2021	38
Fernanda Valenzuela, Sín titulo, Video performance, 2021	40
Fernanda Valenzuela, No hay fuego, Video performance, 2021	- 43
Primera maqueta de obra	48
Etapas proceso	51

Introducción

Para esta memoria se pretende dar a conocer el proceso investigativo y de desarrollo, terminando en el resultado de mi obra "Causídica" del 2021, el cual nace de forma inconsciente a principios de año en un ramo optativo y en plena cuarentena. Por lo que mi trabajo es de carácter biográfico, abarcando los sentires más personales producidos durante el encierro y las acciones cotidianas repetitivas.

¿ Que significado tiene el fuego? Es la primera problemática que desee plantear para este trabajo, tratando de abarcarle un significado propio, que me permitiera un vinculo con mi cuerpo. Aquí presento la segunda problemática, en donde busco aludir a mi cuerpo como aquella herramienta que me permite la interacción con un entorno, con la vida misma, con elementos diversos que dan alma a la experiencia.

¿ Pero como puedo plasmar esta experiencia? Pues la decisión de hablar de el fuego interno, el libido que permite el deseo durante nuestra existencia y materializar-lo a través de elementos cáusticos y vincularlos con mi cuerpo, estaba determinado. Sin embargo mi interés iba más allá de la fotografía, de la performance a realizar pues quería que el espectador pudiera introducirse conmigo en esta experiencia tan peculiar que permite el fuego en sus diferentes momentos, por lo que decido exponer aquellas fotografías en conjunto de pequeños textos que plasman mis sentimientos en el momento en que realice la acción.

Está memoria tiene como ultimo objetivo dar a conocer la elección de montaje de la obra, y así la totalidad de ella.

El ser performativo

"El "acto" artístico: un espectáculo fulgurante"¹, al encontrarme con este capítulo pienso en el hacer artístico de todas las disciplinas que conozco, en la vivencia de realizar una obra junto con todos los sentimientos que conlleva ella. Por lo que me pregunto qué hace diferente el "acto" del resto.

Si busco la historia de la performance, la disciplina empieza a aparecer dulce y tímidamente alrededor de 1910, siendo un ser sin nombre y rechazado por la majestuosidad de la pintura, la escultura, entre otras. Por lo que ante su discriminado contexto vemos el dinamismo en nombrarlo, pasando de acto a arte vivo, protoacciones, happenings, accionismo artístico, fluxus y performance. Siendo todo una referencia de lo mismo, es que escribo estos conceptos cuales nacen para romper los moldes generados por los diferentes movimientos artísticos, con el fin de visibilizar aquellas palabras que cumplieron su función de catalizar nuevas ideas y mostrándonos, en este marco, artistas como: Marina Abramovic, Klaus Rinke, Chris Burde, Yves Klein, Vito Acconci, Regina Jose Galindo, Nelly Agassi, Ana mendieta, entre muchos otros... Y quizás entre esos "muchos otros" puede que me encuentre yo.

Ruhrberg. Schneckenburger. Fricke. Honnef.(2005), Arte del siglo XX. Madrid. TASCHEN, pag.580

Mathew Barney
Drawing restraint 2, 1988

"El arte de Performance se caracteriza por 3 factores: es arte vivo, se planta frente a una audiencia y por lo general participan en él artistas de otros medios de expresión."2. Pienso en Mathew Barney en su obra "Drawing restraint 2", pues dentro de su biografía el artista primeramente entró a la universidad a estudiar medicina para cirugía plástica, en donde también se unió a diversos equipos deportivos. Frente a esto, quizas cumpliria el artista con uno de los tres factores que presenta la definición, considerándolo "otro medio de expresión", sin embargo en esta obra donde el artista es el protagonista no hay una audiencia que vea en directo la acción cometida por Mathew, pues el espectador sólo verá en video la acción artística. El hecho de que no haya público, lo hace "menos performativo"?

Alrededor de los años 50' la admiración hacía la pintura empezó a decaer, lo que permitió la entrada de la nueva exploración a materiales y uno de ellos fue el cuerpo, lo que dió puertas abiertas a los "actos" como un método de expresión dando cabida a la mutación y

² Diccionario del Arte y los Artistas. Destinos

dinamismo de este concepto a lo largo de el tiempo.

En este mismo periodo, en Europa, el mundo de las artes dado que estaba abriendo su mentalidad dió por aceptada las diferentes fusiones entre las distintas disciplinas artísticas, inscribiéndolas dentro de las mismas prácticas convencionales. Sin embargo, en Estados Unidos cuando llegan estas nuevas miradas a fines de los 50' y principios de los años 60' pues la respuesta fue completamente diferente, por lo que no podemos hablar del "happening" sin hablar de John Cage quien fue el propagador de esta nueva área de las artes en el país norteamericano.

rrollarse con plena libertad. Por lo que rechazaba cualquier forma de jerarquía, con fin de que todos los aspectos de la creación se dieran con igualdad. "Cage se convirtió en una figura clave en la interrelación de las disciplinas artísticas. Durante su etapa como profesor en la New School for Social Research de Nueva York a finales de los 50', inicio a sus alumnos en el sentido de las situaciones complejas(...) Esta constituyó en gran medida la fuente de las diferentes "artes de la acción" que entraron a formar parte de la historia del arte con las etiquetas de "happening y fluxus"."³

John Cage fue un artista, teórico musical, compositor y filósofo estadounidense, que creía que todo era capaz de desa-

El hecho de que se permita la entrada del cuerpo en el contexto de las artes se debe al énfasis puesto en el arte conceptual, el cual tiene partida con las acciones de Marcel Duchamp quien más que proponernos nos obliga a mirar con detención y mayor relevancia el pensamiento del artista, otorgándole una posición más alta que la misma obra. Bajo esta idea es que artistas como John Cage (J.C) entendieron el cuerpo y todo lo que habita en él, emociones, sentidos, reac

³ Ruhrberg. Schneckenburger. Fricke. Honnef.(2005), Arte del siglo XX. Madrid. TASCHEN, pag.582

ciones, como algo escultórico y/o pictórico la cual propone una experiencia mucho más rica tanto para el autor como para el espectador. Así mismo, como buen discípulo de J.C. En esta misma línea de happening y fluxus encontramos a Allan Kaprow integrando la idea de irrumpir la realidad del arte.

Kaprow mezclaba el material visual y acontecimientos, sin embargo en una primera instancia el espectador no cumplía ninguna función más que observar la pieza, esto cambia posteriormente ya que el artista comienza a desarrollar happenings en donde el público y el autor tenían el mismo grado de participación.

El hablar de "fluxus" hace referencia a una acción que responde a algo con las siguientes características:"entretenido y sin pretensiones, tratar de temas triviales, sin necesidad de dominar técnicas especiales ni realizar innumerables ensayos y sin aspirar a tener ningún tipo de valor comercial o institucional."⁴ Esta área de la acción artística si bien no cargo con un denominador común que facilite su categorización, y este tampoco es uno de los objetivos de la disciplina. Pues los artistas que integran este movimiento, si bien nacen de la vanguardia musical de la época, presentaban una diversa trayectoria profesional la cual se veía desembocar aquí.

Ejemplos de artistas de fluxus, podemos encontrar: a Wolf Vostell quien era diseñadora publicitaria, Yoko Ono se incorporó a la escena desde Nueva York con gran respaldo de sus estudios literarios y musicales, asimismo con Takako Saito quien desde Japón llega a la gran manzana para realizar obras en esta área incorporando el medio del juego en sus obras. Por ende fluxus llega a ser un movimiento artístico gracias al carácter nómada de los artistas quienes se conocie-

⁴ Ruhrberg. Schneckenburger. Fricke. Honnef.(2005), Arte del siglo XX. Madrid. TASCHEN, pag.585

⁵ Ruhrberg. Schneckenburger. Fricke. Honnef.(2005), Arte del siglo XX. Madrid. TASCHEN, pag.585

ron a raíz del mismo, dándole a este diferentes características en cada territorio. "¿Que tenía fluxus que ofrecer? Ni collage de actos, de tiempo o de materiales como en el happening (...) En su lugar, ofrecía conciertos en una sucesión de acciones acústicas y visuales sencillas(...) que recibían el nombre de "actos" o "actividad"⁵. Podían realizarse con o sin la presencia del artista, ante el público." Siendo así una gran influencia además sobre el videoarte, en las nuevas disciplinas y artistas nacientes de esta parte, en la acción performativa que no tiene parámetros para inscribirse determinadamente en la historia del arte.

Todos los conceptos nombrados (arte vivo, proto acciones, happenings, accionismo artístico, fluxus y performance) nacen como una respuesta tras la ruptura social y política como efecto del Mayo Francés del 68', por ende, todas estas donde el lienzo es el cuerpo del artista o del espectador tienen un indole politico de protesta siendo algo provocativo, tratando de irrumpir lo "real" de la vida. Siendo así el Live Art una mutación de todo lo previo, tomando el mismo cuerpo como objeto de experimentación.

En nuestro cuerpo habitan nuestras experiencias, se genera una fricción entre el sentir y el pensar, en nuestra cultura y por nuestra geografía, por lo que no se puede entender el cuerpo como un territorio pasivo. Así lo hizo Valie Export en 1968 (Tap and Touch) cuando cubierta solo por un traje cuadrilátero, con una abertura en sus senos que no permitía una vista al interior mas sola la entrada de las manos vigorosas de aquellos hombres que circulaban por las calles de Viena y tocaron sus senos, si bien bajo el consentimiento de la artista en esta acción nada quita las sensaciones generadas en el

Tap and Touch Cinema, Expanded Movie, 1968. Viena

cuerpo de V. Export. Performance que responde a los estudios en la historia del lenguaje del cuerpo femenino realizados previamente por la artista y que nos invita a reflexionar con sus acciones.

Así es como el cuerpo va convirtiéndose en un "medio sin medio", capaz de trasender en la mentalidad tanto de quien lo ejecuta como de quien lo observa, ya que estamos hablando de un acto poético capaz de comunicar directamente un mensaje con tan solo la necesidad de "ocurrir".

De tener lugar en un espacio determinado, en un tiempo determinado, lo que lo hace un acto complejo de documentar en una forma adecuada. Algunos artistas europeos optaron por la fotografía, otros norteamericanos optaron más por detallar la acción siendo acompañados por la fiel cámara de video y la gran experimentación del "yo" de los años setenta.

Así mismo pasamos desde las instalaciones interactivas de John Cage, por las rupturas de realidad de Kaprow, para de pasar una performance defina por ser con publico y con otras disciplinas para llegar a Valie Export quien su público hace que la performance sea parte de la acción, activando el sentido de la performance y poniéndose a ella como soporte de la acción. Por otro lado volvemos encontrar en la rama contraria a Mathew Barney, y otros artistas que no utilizan la acción de un tercero para que la acción performativa de su mensaje. Así podemos encontrar una infinidad de ramificaciones que tiene el mismo centro pues su esencia sigue siendo el cuerpo.

"El arte corporal es exclusivo, arrogante, intransigente. (...) El arte corporal derriba, rechaza y niega, la totalidad de los pasados valores estéticos y morales inherentes a la práctica artística, ya que la fuerza del discurso debe reemplazar a cualquier otro presupuesto del arte."

La performance como disciplina artística permite que las acciones, desde la más compleja a la más simple entre en este mundo disciplinario, me permite a mi tener cabida en la acción, en mi discurso, en mi cuerpo

⁶ Pluchart. Capitulo 2: Arte y Cuerpo. PDF.. pag.30

Mi experiencia con Marina, y lo siguiente...

El año 2020 estuve en Alemania por un intercambio, en donde los primeros meses la pandemia estaba en uno de sus puntos más álgidos, privandome de conocer a mis profesores, compañeros y la academia de arte. Sin embargo, pasó el tiempo y esto no significó grandes problemas para conocer otras ciudades del país, por lo que viaje a Berlín en donde me dedique a visitar museos y galerías.

En uno de ellos, entre a un salón de poca luz, paredes blancas y un silencio que me resultaba acogedor, lograba escuchar la pesadez de mis pasos retumbando en aquellas murallas hasta que una voz femenina me hizo salir de mi introspección. Me di vuelta quedando de frente ante aquella proyección.

Era un video en blanco y negro, el primer plano de una mujer con rasgos algo duros, tez palida, su cabello largo y oscuro suelto, dejandolo caer en sus hombros. En sus manos sostenía 2 peines diferentes, uno en cada lado, sin mirar a la cámara la mujer peinaba su pelo en un ritmo lento mientras repetí la frase "Art must to be beautiful, Artist must to be beautiful" al compás de la acción, sin interrupción, con pausas cada vez más cortas.

Marina Abramovic es una artista serbia conocida por sus performance y considerada pionera de la disciplina. Destaca por exponerse a sí misma, en un indole algo provocativo, poniendo a prueba la resistencia tanto corporal como la situación experiencial a la que la artista y/o sus acompañantes son sometidos. Siendo esta una de sus obras más conocidas, en conjunto con las realizadas en compañía de Ulay, pues su nombre no me era

Marina Abramovic
Art must to be beautiful, Artist must to be beautiful. 1946

conocido hasta aquel momento.

Ver como la artista aumentaba la exageración del movimiento, como tras cada minuto que pasaba ella era más violenta, su voz transmitía cada vez más rabia a través de aquella frase que en un principio parecía una especie de mantra, trance de la artista, pues quedó grabado en mí sin entender del todo lo que estaba apreciando en aquel momento.

Hoy conozco más la trayectoria y obra de Marina, pero aquel día pienso que algo pasó en aquella sala que permitió que tras aquella visita me acercará a la performance por primera vez.

Marina me hizo cuestionarme mis intereses durante mi tercer año universitario, clavo preguntas en que no me había dedicado a contestar tiempo atrás, y con el tiempo que la pandemia me otorgaba arbitrariamente, pues me dedique ha cuestionar-me y responder-me todo lo que podía y me inquietaba. Por lo que no puedo hablar de Marina Abramovic sin hablar de alemania, sin hablar del encierro, sin hablar de lágrimas, y sin hablar de memorias. Por lo que me detengo aquí, para decir que aquella experiencia fue la que me permitió abrir mis recuerdos, y tomar mi cuerpo para mostrar mis experiencias, para exponerme a mí.

Quizás la artista fue una de mis primeras referentes en una forma más inconsciente, pues tras aquella visita y tras las largas jornadas de introspección fue que empecé a observar mi cuerpo de forma inquieta, y algo incómoda pues empecé a verme como un disco duro, como una superficie de registros, y en la mirada a ellos pues no había amor

Fernanda Valenzuela Rios Sobrellevar, 2020.

mas si furia.

Así que partí, escribiendo, mostrando mis vivencias y exponiéndome en tercera persona, escondida a los ojos del espectador. Y algo así como Yoko Ono, es que fuí director de orquesta, dándole a los participantes instrucciones específicas para que leyeran aquel texto, el cual debían leer una vez. Sin saber de qué trataba, sin saber que era yo quien asomaba entre líneas.

Por lo que, al igual que Valie Export en su obra Tap and Touch, o M. Abramovic con Imponderabilia, pues aquella obra sólo tenía sentido con la participación inconsciente de un tercero, grabar su lectura fría ante aquel texto, captar sus impresiones bajo el lente de la cámara al darse cuenta de lo que sus labios reproducen, y que en el video se compartieran sus comentarios sobre lo leído, fue cuando entendí que mi exposición podría ser parte de mi producción artística, que mi cuerpo no tenía un fin. Aquel fue mi primer pie dentro de esta disciplina que nunca consideré.

Por lo que para este año, me presento ante mi cuerpo pues tuve la oportunidad de experimentarme, vivirme y escribirme tras mis emociones emanadas por vivencias pasadas o recientes, que nacieron

como actos sencillos hasta madurar a lo que son hoy, mi discurso corporal.

Tras aquella primera bajada la experiencia con mi cuerpo se fue dando prácticamente sola, pues las situaciones me ayudaron a complementar esta búsqueda e investigación que no sabía cuanta falta me hacía; nunca hubiese pensado en mi piel como medio de soporte, hasta que conocí a Bernardita y Mariana en Escrituras Corporales. Pues antes de eso estaba convencida de que mi admiración a la escultura y la añoranza que me había otorgado la pandemia a las creación de grandes volúmenes, haría que este año solo se tratara de revivir aquello. Sin embargo, aquel ramo, aquellas tutoras, aquellas entrevistas de pasantía cambiaron mi parecer.

Mi pasantía, los textos, los cuerpos, mi cuerpo, mis textos

Hacer mi pasantía en la Corporación Chilena de Vídeo me permitió conocer la metodología de trabajos de diferentes artistas. Sin embargo, dentro de ello, mi mirada de lo que es el arte también cambió aquí.

Recuerdo la entrevista con Javier González, pero previo a eso también tengo en mi retina su obra presentada en el Concurso Juan Downey del año 2019, El Rostro Humano.

La obra visual transcurre con un plano cenital abierto, que nos permite ver la amplitud del espacio acuático en el que el artista está sumergido. Estando el en el centro de la imagen, es que vemos como intenta ordenar partes de un rostro (nariz, ojos, y boca) de la forma que está ordenado naturalmente, sin embargo la corriente del agua no permite que Javier mantenga aquel orden por mucho tiempo.

En primera instancia el video me pareció de alguna forma poética, ver dos formas distintas de cuerpo, el agua abarcando la mayor parte de la imagen, el intentando ordenar repetitivamente algo que no se podía mantener como él desea. Me pareció hermoso, una obra performativa que contiene una acción sencilla como la que es ordenar, pero con un discurso de tras que la hace tener una potencia única.

"(...)Yo creo algo que me gusta mucho de esta cosa de dedicarse al arte es que, es una manera de pensar en la interacción con el mundo. Una manera de pensar no solo a través de los canales convencionales del pensamiento como podrían

Javier González Pesce El Rostro Humano

ser las ideas, las imágenes. Incluso las imágenes también están en el dominio del arte, bueno las ideas también ... Pero el arte les suma además todas estas otras capas cachai', la cosa como experiencial, no sé, la posibilidad de una formalidad crítica por ejemplo, que es muy rico.

Es muy rico esta cosa en ese caso en especial porque el trabajo se volvió experiencial, yo trate de controlarlo un poco pero su dimensión experimental fue muy increíble.

El arte de alguna manera, es un espacio de pensar, de pensamiento y reflexión pero al mismo tiempo de experiencia y de producción de situaciones." 7

Durante aquella conversación Javier describió su obra como una escultura sistemática, una escultura en movimiento y no tanto como una performance. Lo que me hizo ver cuan marcado estaban mis límites y rígido mi pensamiento. Pues bien, cuatro años de estar creando y estudiando no fueron suficientes para entender lo que el artista me hizo entender con su idea de lo que permite dedicarse al arte. Aquella conversación virtual fue el hincapié

⁷ CChV. Entrevista a Javier González Pesce

para proponerme entender(me) en el arte.

Por lo que, en paralelo a la pasantía, inicie una investigación más autoral que me permitió realizar con suma libertad el ramo de Escrituras Corporales.

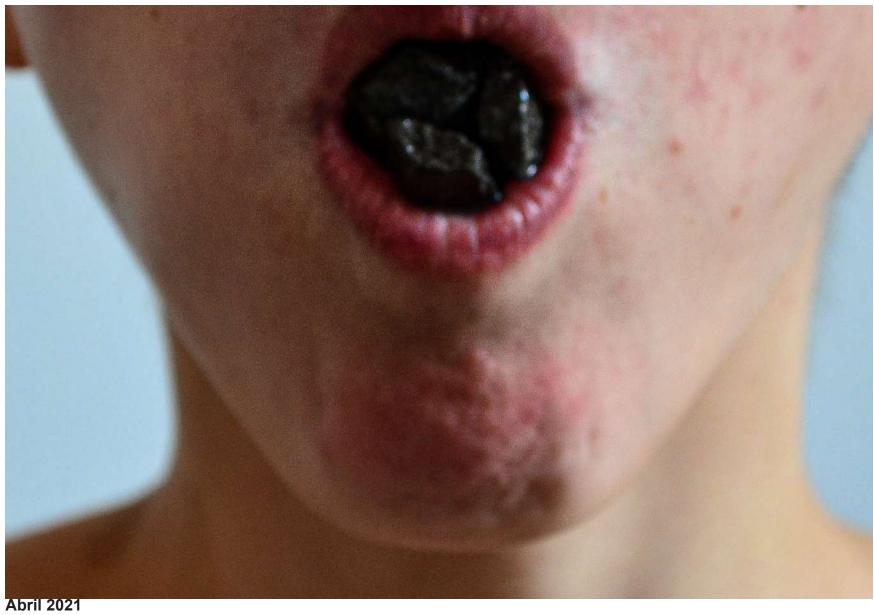
Mis primeras acciones fueron algo tímidas, sin saber que estaba haciendo; cuestionandome la estética, la base, el discurso, pues no sabía con exactitud cómo decir lo que quería.

Marzo 2021

Abril 2021

Ya sea en el aire o en la tierra, en el fuego o en el agua

Sobre Pensaba cada paso, y detalle cegandome a mi misma, inhibiendo la acción completamente.

Por lo que detenida ante cómo darle más plenitud a lo que deseaba hacer, es que me permití seguir disfrutando las entrevistas con los artistas, por lo que me prepare para la conversación con Bárbara Oettinger.

En similitud con Javier, la obra presentada por Bárbara, llamada: Ya sea en el aire o en la tierra, en el fuego o en el agua, trae a lugar la relación del cuerpo y la naturaleza poniendo a ambos sin jerarquía y en un mismo plano.

Lo que me llamó la atención de la obra de la artista, además de tener una simpleza con un toque algo nihilista y romántico sobre el ser humano, fue como la artista encaja de tal forma una parte escritural que le da potencia a la acción realizada por los actores que aparecen en el video que ganó el Concurso Juan Downey del año 2017.

La obra comienza con un fragmento de"La vida es un sueño" de Calderón de la barca, seguido por textos escritos por el puño de la misma Bárbara Oettinger.

"Sentía que era como una especie de prólogo un poco a la obra... una belleza, un prólogo o una cita, una cita a esta obra de Calderon

de la Barca, y creo que congeniaba perfecto con el video, con la obra, como que era un bello complemento, un bello prólogo cachai'. Porque más encima, osea, el guión yo lo escribí... Ósea yo no soy poeta, ni escribo literatura pero escribo
cosas, y generalmente tienen esa forma, en lo formal más como ligado a la poesía (...) tiene que ver mucho con cosas
que yo pienso, obviamente, que se me vienen a la cabeza, el nihilismo y el rollo existencial. Entonces es una buena forma
de sacar eso para afuera cachai'."8

Por lo que durante la entrevista con ella me pareció encontrar una puerta para potenciar lo que tenía en mente. Sin embargo, en paralelo a esto ya había empezado a escribir sin darme cuenta que la herramienta estaba ahí.

Mis primeros textos fueron diminutos intentos de poemas que albergan pequeños sentires. Palabras que esconden un mundo interno que amenaza de vez en cuando con salir. Y en intentos más fructíferos que otros, pero más escasos, es que he puesto en este documento aquellos que a mi parecer tienen una exquisitez incógnita que vuelve a mi piel al releer los. Una agrupación originada desde enero, mucho antes de creer que esto se volvería un ejercicio, hasta el 17 de Julio.

⁸ CChV. Entrevista a Bábara Oettinger

Tengo un cuerpo, o más bien una piel; una capa que es solo mía y me permite la experiecia con este mundo.

Una cobertura llena de marcas, manchas y registros que ha dejado algunas el tiempo, otras las circunstancias vividas.

Algunas me agradan,

algunas me acompañan desde siempre,

otras aparecen de repente.

La mayoría de ellas visibles.

Pero otras no,

otras son sólo percibidas por mí, y a través de mi ojo inspeccioso, por esas huellas. Siento dolor.

Son estas marcas, vistas solo por mí que me pesan, causan rabia y odio y quisiera que desaparecieran.

Pero como hago desaparecer algo que solo veo yo? O cómo logro que todos lo vean? Y si sólo desapareciera de mi vista, seguiría sin sentirlas?

Si cada toque proviniera del cariño, si el roce fuera desde la dulzura del cuerpo mío, mi piel sería otra.

Con marcas más limpias, con huellas menos nefastas y cicatrices más delgadas.

Pero, no.

En el reflejo hay una figura rasgada de infinitos trazos cuales no acaban, no caducan,

no terminan.

Y lo que ves, es pellejo delgado, gastado,

sentado.

Esperando ser rasgado.

Cerrando los ojos hago el recuerdo,

me sumergo

y existo en otro momento.

Soy yo siendo otra. Es mi imagen

en otra versión

que

ahora desconozco.

Y asimilo todas las huellas

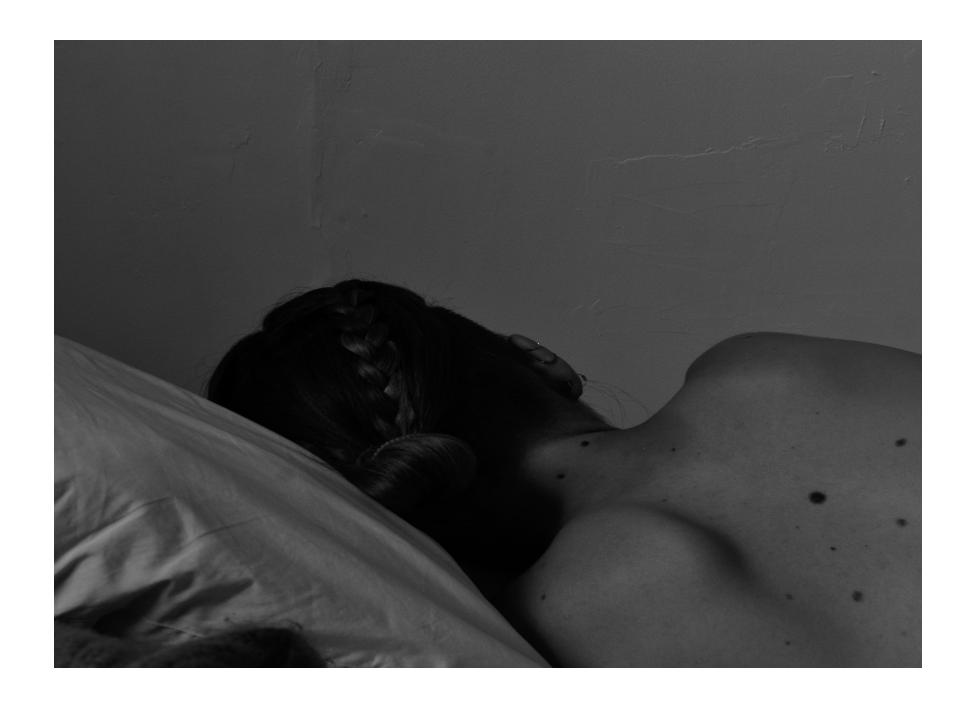
inscritas,

todos los toques vividos y pienso en ellos

desde una lejanía

que se acerca pesadamente

y se vuelve viva.

Empieza el día, uno más.

Asimilo que estoy en mi pieza, mi cama. Que tengo pies,

que mis dedos se mueven, y que son los mismos dedos

que me permiten tocar el suelo,

la tierra el pasto.

Los mismos que me permiten correr, escapar, liberar.

Mis pies, mis dedos y uñas. Ahora en mi cama. Miro el techo, giro a la derecha, veo la muralla. Giro a la izquierda, la puerta cerrada. Y asimilo que debo partir, me quedo estática, deseando quedarme en mi cama, en mi pieza en soledad. Pero qué fome.

Y qué fome abrir la puerta.

Me destapo, bajo, me siento junto a mi taza de café.

Tomo la taza entre mis manos y siento ese calor, tratando de conservarlo, o de robarlo.

Que se transfiera a mí.

Tomo un sorbo, escucho voces.

Otro sorbo, hay un llanto.

Otro más, veo disputa.

Otro más, cierro mis ojos, y sin tragar, pienso en mis pies. Corriendo por el parque y el pasto húmedo, y me siento bien.

Trago mi café, con esa sensación abro mis ojos

y vuelvo.

Empiezo el día, de nuevo.

Estoy en mi cama, cuando una luz

tenue

En que esa luz, mañana rompe la oscuridad de mi habitación.

vuelva a entrar

Una luz tan blanca que me llena de ternura.

dividiendo la oscuridad,

Y que se dibuja en la muralla, justo arriba de mi cabeza.

dibujando en mi muralla.

Me quedo admirándola,

pienso en su belleza,

pienso en la luz,

pienso en el día,

en la oscuridad.

En lo que espera, como en lo que deseo.

Y siento rabia

de esperar,

rabia contra el futuro

lo predecible del día

mi mañana,

y la noche.

Y si del lápiz saliera una historia pediría la nuestra con las mismas imágenes, los mismo abrazos rodeados de tierra nuestros besos. Que fraternicen las manos en último deseo, para que nuestras lenguas se pierdan en el espacio finito del cielo, la tierra una promesa

de salida.

"a pesar de que vestí el cuerpo

aún estaba desnudo, todavía asesinado."

No pido que me cobijes

entre frazadas o abrazos.

Pues te he mostrado mis heridas

las cuales como perra

las he lamido infinidad de veces.

Porque mi cuerpo ha sido asesinado

reiteradas veces.

Pero tus ojos tiernos

lo comprenden;

nuestras vivencias compartidas

unen las heridas,

ante la exposición,

ante la intimidad

en silencio,

un invisible abrazo.

Destrúyeme.

Tómame en tus brazos,

y solo hazlo.

Apriétame fuerte,

hasta que mis pulmones queden sin aliento.

Que al mirarlos, estén secos sin vida.

Que tus brazos me destruyan

de un solo rodeo.

Que mis gritos se los lleve el viento

y que esta pena no se distenga,

más por tus oídos

yo me rompo.

Pero sólo así,

en los brazos de alguien

y que no permita

que mis piezas toquen el suelo y se embarren.

Solo un quiebre, de un segundo.

Mis Escrituras Corporales

Mi memoria corporal me empieza a hacer relevante a mediados del año 2020 de forma eventual, siendo mi mirada algo superficial en ella. Sin embargo esto cambia al llegar a la tutoría de Bernardita Croxato y Mariana Cepeda, poniendo mis experiencias en primer plano y dado a la confianza que me permitieron sentir ambas dentro de el "aula" virtual, es que pude iniciar mi búsqueda sin tapujos.

Por lo que ante las coincidencias de parte de profesoras en diferentes ramos y mi preocupación personal sobre la entereza que me permitía a mi misma, la falta de vitalidad y la pérdida de energía. Es que empecé la búsqueda de mi fuego, levendo los textos recomendados, robando citas de diversas escritoras, dejando nuevas huellas en mi cuerpo, exponiendo viejas, abriéndome a la palabra, y escribiendo mis sentires en conjunto con estas acciones.

Por lo que partí mis lecturas, sintiéndome cobijada por Diamela Eltit, Anne Sexton, Ximena Ramírez, y por sobre todo Alejandra Pizarnik. En donde asalte a cada una de ellas, guardando para mi pequeños fragmentos de sus textos, los mismos que hoy me han servido para dar cabeza y cuerpo a mis acciones. Dándome la chispa para iniciar aquel incendio de mi cuerpo, siendo al principio pequeñas chispas vergonzosas.

Estoy desnuda frente a nada
pero puedo verme, veo mis manos
muslos y pies.

No pienso en nada, o eso creo.

Siento rabia, pena, pesar.

Me veo

У

soy todo marcas,

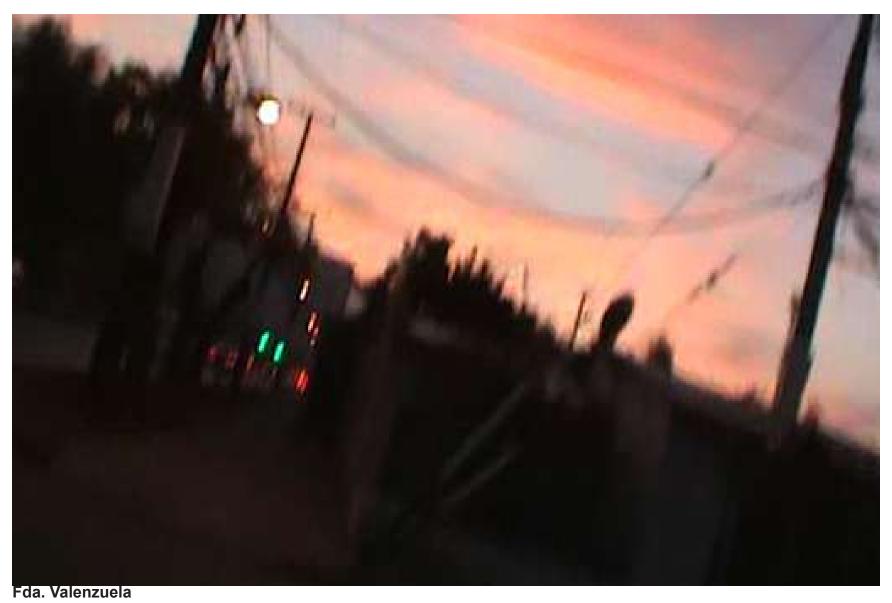
toques y rasguños.

Todo arde,

todo pesa,

todo duele,

todo cansa.

"Y si me despido de mí?", Video performance, Junio 2021, Santiago

Y si me despido de mí?

Si me despido de mi, lo haría sin nostalgia.

Aullaría un adiós desafinado

junto a un sinfin de canciones de desamor.

Si me despido de mí, me quemaría completa

para que una suave brisa

retire mis cenizas,

con tal que se perdieran.

Sí, me despido.

Quedando en ese fuego

y que quizas,

cuanto viva.

Julio 2021

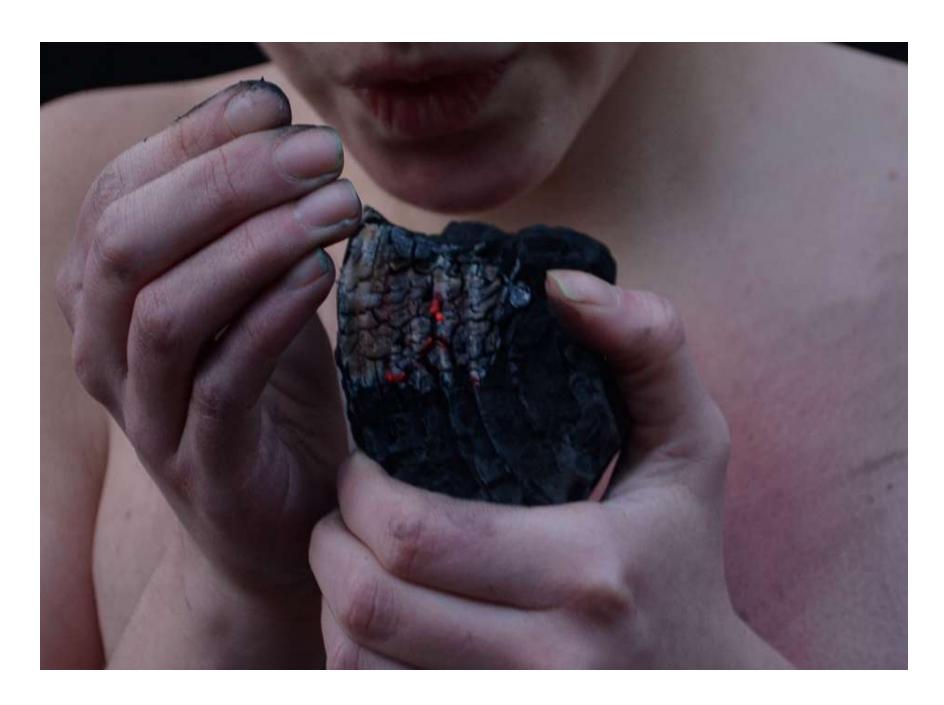
' ()rosa quemada fósforo de seda ()" - Noche, Alejandra Pizarnik
' ()A no esperar, a plantar mis fuegos bajo tierra ()"- Cigarros, Whiskey y mujeres salvajes, Anne Sexton
'Soy la bala y el garfio ()" -El asesino, Anne Sexton
'() Cuando la llama colma el cuerpo sintiendose deseoso ()- Ahora el fuego, Xímena Ramírez

transitan en el mismo escenario (...)"- Primer texto de temporada, Xímena Ramírez

" Tanto el cuerpo como la palabra

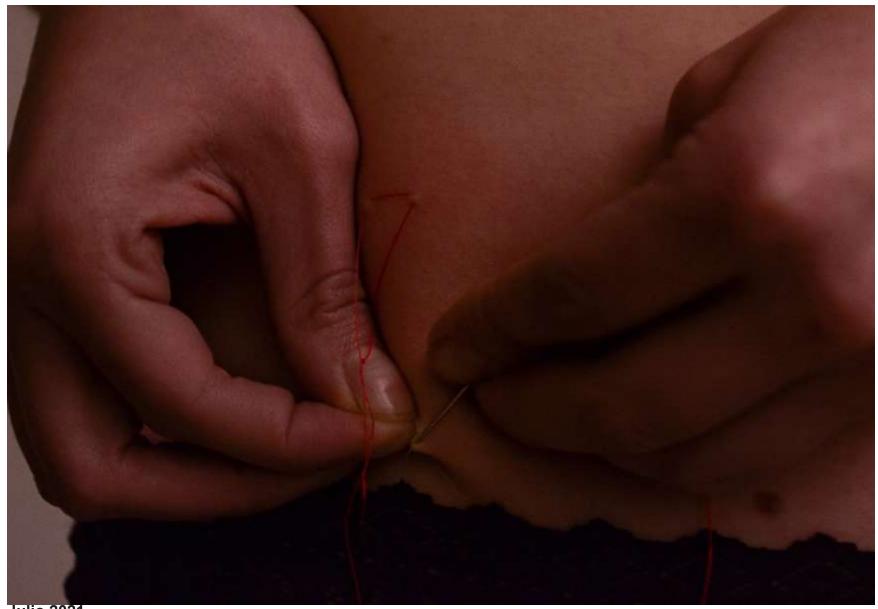

Julio 2021

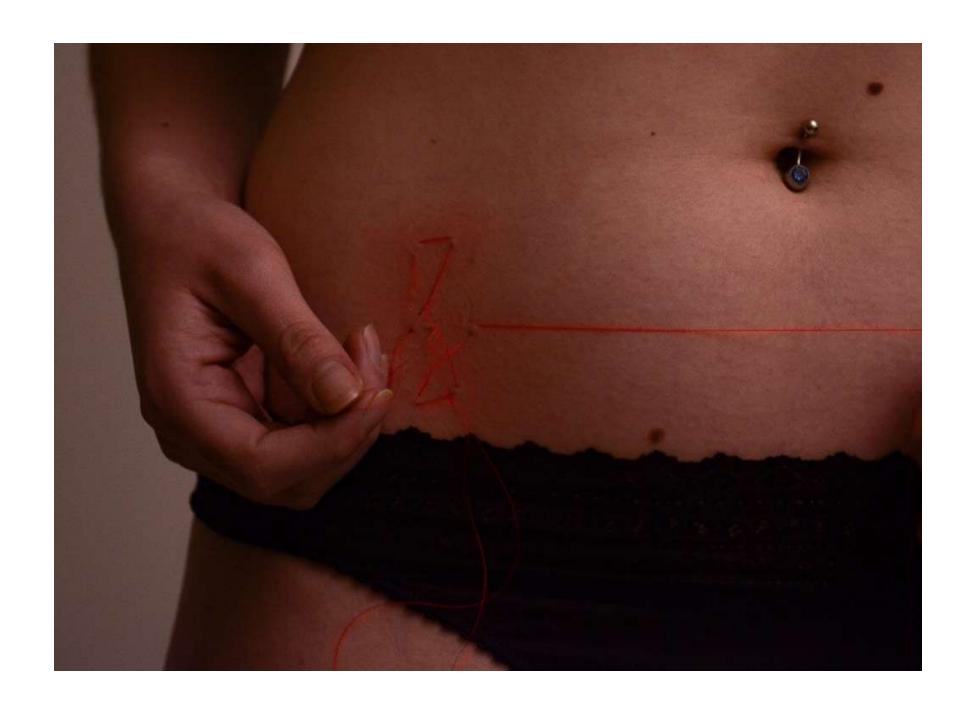

14 Junio 2021

¿Y el Fuego que me habita donde está?

Julio 2021

Y en esta búsqueda del fuego interino, el mió. Es que termine con una acumulación de intentos fallidos por el, caso que me permitió hablar hoy de la memoria que contiene cada zona de mi cuerpo, lo capaz que es de quemar mi corporalidad conjunto con mi autoreconocimiento y totalidad, mi exposición ante un espectador de forma brutal más la suma de mi textos me permitió armar el deseado discurso de lo que sería mi futuro proyecto.

Fuego

El fuego como elemento, ha estado presente desde los inicios del ser humano, como herramienta cotidiana así como en nuestros propios dichos en la cultura latina. "No poner las manos al fuego", "jugar con fuego", "echar fuego por los ojos", etc.

Este mismo elemento caustico fue el que permitió el crecimiento intelectual de nuestra especie, una organización cultural, la colectividad y producir comunidad, es por ende que se le ha considerado un elemento de desarrollo, de intelecto y que permitió nuestro avance. Sin embargo este significado no se apoya aquí solamente, pues la mitología dice que gracias a la piedad de Prometeo, quien le roba el "fuego" a Hefestos para permitir nuestra estadía en la Tierra. Asimismo, Hestia es considera diosa del hogar y es representada por el fuego, dando el sentimiento de comunidad fraterna en esta escala media y controlable para el ser humano, en donde es utilizado como herramienta.

En un tamaño más exagerado, encontramos los grandes incendios de la historia, así como en la ciudad de Londres al redor del 1800, cual quedo devastada. Por ende tenemos un fuego amigable, manipulable y menor, por otro lado tenemos un fuego de sabiduría, ademas de destructor y vengativo, todo esto a manos del ser humano.

Buscando más sobre el fuego, en un ámbito más espiritual, es que encontré la siguiente definición; "'Cuando el elemento fuego esta equilibrado hay un despliegue de voluntad, poder, autoafirmación, autodisciplina, calidez, viveza, compromiso,

pasión y acción transformadora. En cambio, cuando hay desbalance aparecen conductas adictivas, pensamientos obsesivos, baja autoestima, inseguridad, aislamiento, impotencia, miedo al rechazo y al abandono."

Y con esta definición es que me ahondo a ejecutar con fuego, aquellos conceptos escogidos que permiten arder en mi cuerpo, arder en sentimiento, arder en la palabra.

"Causídica" En primer orígen

Tras los recientes descubrimientos que tuvieron lugar en el ramo de "Escrituras Corporales", es que me siento incentivada a seguir con esta investigación personal, en donde mi intención es poner la palabra y el cuerpo a un mismo nivel. Ya que esta proviene de mis sentires, de memorias adscritas en mi superficie, siendo yo un instrumento de experiencia con el mundo, la palabra no es más o menos importante que mi cuerpo.

"Tu caricia a la letra hace de ella usos indisciplinados y promiscuos; en contacto con tu caricia la letra arde, cruje y se desfigura por un momento en el brillo. (...) Instante de fosforecencia e instante de opacidad, pus también trabajas con los desechos del fuego, con su sombra: la letra como ceniza, la letra como cicatriz, la escritura como incineración."

Con aquel primer pie es que me propongo, en un principio resignificar aquellas palabras de diversas connotaciones, a través del fuego con tal de darles un "renacer". Para ello es que busco en el diccionario de la Real Academía Española, aquellos conceptos que me generan ruido, rabia, deseosa de cambiarlos, de quemarlos. Siendo el fuego mi instrumento.

Tomo este elemento inscrito en nuestra cultura, lleno de diferentes significados. Desde la mitología, robado por Prometeo, otorgandonos el conocimiento y el avance para una civilización, mismo que el hombre ha utilizado como una de sus primeras herramientas tanto como para sobrevirvir como para la artesanía y la metalurgia, siendo el mismo

⁹ Fernanda Carvajal. Nelly Richard. Arte y Política 2005- 2015. Santiago, Chile (2018). Ediciones/ Metales Pesados, pag.93

que permitió que se creara la comunidad, el hogar.

Mismo que también ha sido utilizado como práctica en el medio rural para realizar quemas de matorral con el fin de regenerar pastos y de rastrojos tras la recogida de las cosechas. Siendo fenómeno de grandes incendios forestales, uniéndose, negativamente, a los grandes incendios históricos de diversas ciudades del mundo, como Londrés en 1666, siendo además un elemento de castigo.

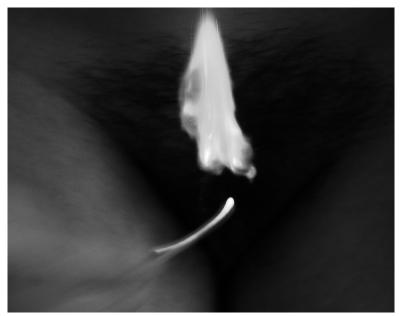
Por ende tenemos el mismo elemento que se sitúa de diferentes formas en los diversos espacios y culturas, por ejemplo en la cultura maya el fuego es considerado el principio masculino fundador del mundo, en la biblia el elemento se nos muestra tanto como destructor y elemento de veneración a la grandeza de dios, por otro lado en la cultura celta este es un elemento que puede sustentar la vida o destruirla. Y tenemos en un ámbito más esotérico en donde el fuego debe ser un elemento para mantener en equilibrio.

"Cuando el elemento fuego esta equilibrado hay un despliegue de voluntad, poder, autoafirmación, autodisiplina, calidez, viveza, compromiso, pasión y acción transformadora. En cambio, cauando hay desbalance aparecen conductas adictivas, pensamientos obsesivos, baja autoestima, inseguridad, aislamiento, impotencia, miedo al rechazo y al abandono."

En mis ejercicios, buscaba aquel fuego ausente mas no su equilibrio. Y para, en un primer origen, mi proyecto tomó el fuego como única herramienta que permite destruir, limpiar y el renacer de la palabra en una pureza diferente. Por lo que los primeros conceptos escogidos apuntan a esta esencia.

C R I

Que mi ser ardiente y sangrante salga a la calle. Porque ante mis ojos aquello jamas sera mirado con verguenza. En mis ejercicios, buscaba aquel fuego ausente mas no su equilibrio. Y para, en un primer origen, mi proyecto tomó el fuego como única herramienta que permite destruir, limpiar y el renacer de la palabra en una pureza diferente. Por lo que los primeros conceptos escogidos apuntan a esta esencia.

Sin embargo la orientación de este cambio. Tras la realización de ciertas acciones, las emociones inundaban mi cuerpo lo que me hizo repensar lo que deseaba mostrar, pues me pareció más importante la posibilidad de plasmar mis experiencias, con el fuego, con la acción, haciendo un testimonio escrito de mis sentires y un registro visual que lo acompañe. Eso es lo que propongo en mi glosario visual denominado "Causídica", que significa:representante de una parte del proceso.

Desarrollo de lo causídico

Dentro de este proceso artístico, me interesa el sentir, la motivación, y la perdida de esta. Tras un proceso personal, en donde el libido es escaso, es que me he permitido una investigación ante esta búsqueda, en donde he llegado a entender el fuego como herramienta para mi proceso, simbolizando aquel deseo vital que no estaba en mi pero podía encontrar materialmente.

Mi metodología de trabajo consisitió en buscar conceptos- verbos, utilizando como fuente de investigación el diccionario de la RAE, que me permitieran acciones factibles de realizarlas con el cuerpo y el fuego como undividuos apartes, además que me permitiera crear este vinculo entre ambos. Por lo que tras haber escogido los conceptos a trabajar es que me dediqué a sentir internamente cada una de las acciones ejercidas para cada concepto, las cuales su registro fotográfico sería expuesto en compañía de un pequeño texto donde quedara materializada aquella experiencia, en conjunto de la definición oficial del concepto.

GLOSARIO

- A) Abandonar: Dejar un lugar, apartarse de él.
- B) Borbotear: "(...) Nacer o hervir impetuosamente haciendo ruido."
- C) Calcinar; Abrazar por completo, especialmente por el fuego.
- D) Deflagar: Dicho de una sustancia: arder súbitamente con llama y sin explosión.
- E) Encender: Incitar, inflamar, enardecer
- F) Fallecer: Dicho de una cosa; faltar o acabarse. Carecer y necesitar algo.
- G) Guarecer: Guardar, conservar y asegurar algo.
- H) Herir: Dañar a una persona o un animal produciendo una herida o una contusión.
- I) Incendiar: Prender fuego a algo que no debería quemarse.
- Jumear: Echar humo.
- K) Kirieleisón: Pedir misericordia
- LLamarada: Llama que se levanta del fuego y se apaga pronto. Encendimiento repentino y momentáneo del rostro. / lacerar
- M) Menguar: Dicho de una cosa: disminuir o irse consumiendo física o moralmente
- N) Nacer: Aparecer o salir del interior. Dicho de una cosa oculta, o que se ignoraba o no se esperaba; dejarse ver o sobrevenir de repente.
- O) Ocasionar: oxigenar:/vigorizar***
- P) Prender: Empezar a ejecutar su cualidad.
- Q) Quemar: Abrasar o consumir con fuego. Dicho de una cosa cáustica o muy caliente; Hacer señal, llaga o ampolla.
- R) Reaccionar: recobrar la actividad que había perdido. Dicho de un ser; actuar por reacción de la actuación de otro, o por efecto de un estímulo.
- Ser: Suceder, acontecer, tener lugar
- T) Tea***
- U) Ubicar: Estar en determinado espacio o lugar.
- V) Vivir: Dicho de una cosa, durar. Dicho de una cosa: estar presente en la memoria, en la voluntad o en la consideración.
- W) werden* llegar a ser
- X) xeca cabeza de una persona. xero, seco o arido. / xolo: monstruosidad***
- Y) yugular: acabar bruscamente con una actividad o proceso. Yacer: ***
- **Z**) z

GLOSARIO

- A) Abandonar: Dejar un lugar, apartarse de él.
- B) Borbotear: "(...) Nacer o hervir impetuosamente haciendo ruido."
- C) Calcinar; Abrazar por completo, especialmente por el fuego.
- CH) Changar: Romper, Descomponer, destrozar.
- D) Deflagar: Dicho de una sustancia; arder súbitamente con llama y sin explosión.
- E) Encender: Incitar, inflamar, enardecer
- F) Fallecer: Dicho de una cosa; faltar o acabarse. Carecer y necesitar algo.
- G) Guarecer: Guardar, conservar y asegurar algo.
- H) Herir: Dañar a una persona o un animal produciendo una herida o una contusión.
- I) Incendiar: Prender fuego a algo que no debería quemarse.
- Jumear: Echar humo.
- K) Kirieleisón: Pedir misericordia / Konn: Entra (mapudungun)/ Kofil-ün: calentar solidos/ Kutran -ün: sentir dolor
- L) LAN: morir (mapunungun)
- LL) LLenar: Ocupar por completo con algo un espacio vacio
- M) Menguar: Dicho de una cosa; disminuir o irse consumiendo física o moralmente
- N) Nacer: Aparecer o salir del interior. Dicho de una cosa oculta, o que se ignoraba o no se esperaba; dejarse ver o sobrevenir de repente.
- N) Nangotear: Humillarse
- O) oxigenar:/vigorizar***
- P) Prender: Empezar a ejecutar su cualidad.
- Q) Quemar: Abrasar o consumir con fuego. Dicho de una cosa c\u00e1ustica o muy caliente;
 Hacer se\u00e7al, llaga o ampolla.
- R) Reaccionar: recobrar la actividad que había perdido. Dicho de un ser; actuar por reacción de la actuación de otro, o por efecto de un estímulo.
- Ser: Suceder, acontecer, tener lugar
- T) Traspasar*
- U) Ubicar: Estar en determinado espacio o lugar.
- V) Vivir: Dicho de una cosa, durar. Dicho de una cosa: estar presente en la memoria, en la voluntad o en la consideración.
- W) Yacer: ***
- X) Zangolotear

ente queprajado.

- Borbotear

Cuerpo colmado, cuerpo abrupto, cuerpo desecho. No. Cuerpo Ileno, cuerpo satisfecho. No Cuerpo rebalsado Ira que ahoga, que quema me mata y me revive y que mi silencio hirviera burbujeante desde mi profundidad a incomodarte.

- Deflagar

Saco mis prendas, exhibiendo mi cuerpo blando a la soledad prometiendo la mimesis con aquella esperma camino sintiendo como mis plantas se arrastran, siento el polvo en el aire en mi piel. Y como la presente ausencia se hace pesada, en mis pulmones, mis brazos y piernas.

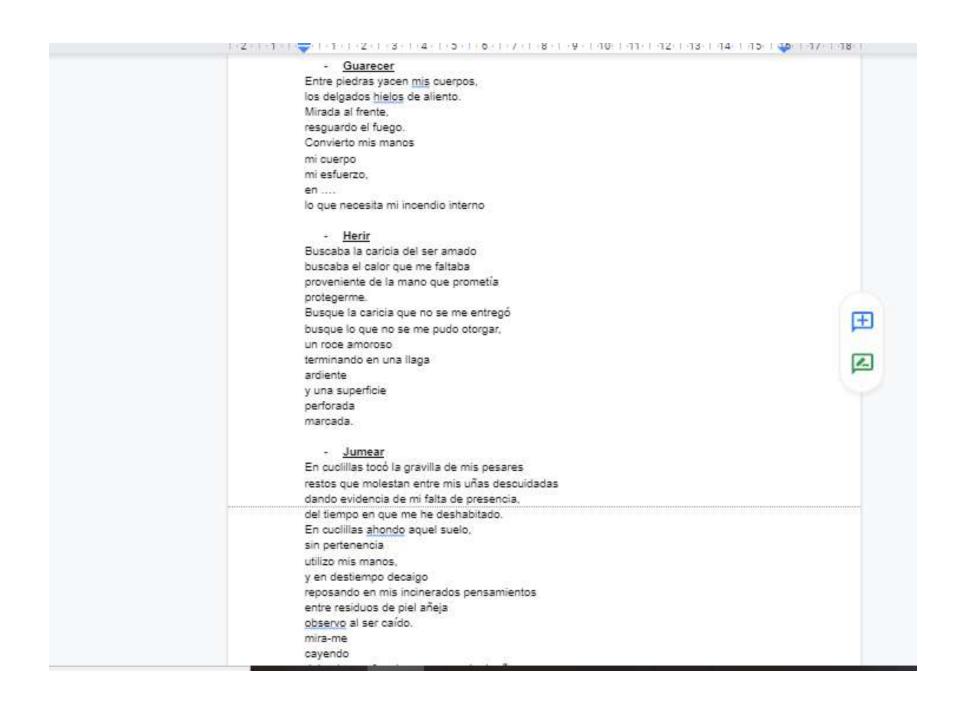
Me siento junto al vacío de esta habitación extraña, ansiosa que algo me estremezca pidiendo la llegada de la amiga ausente, el explotar de la vida del corazón ardiente.

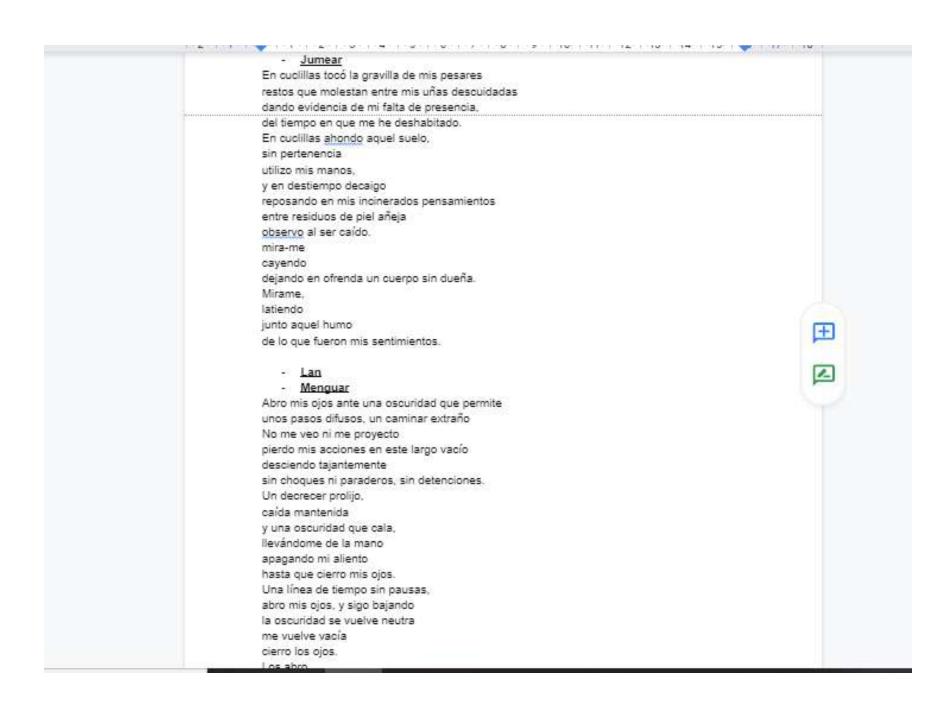
Pero pasa el tiempo me quedo aquí esperando la llamarada, el peligro de aquello que no pasará deseando que explote la luz, la llama, y que me consuma vorazmente... En tanto

me dedico a mirar. - Encender

Traspasame

en tus delicadas manos tenme susurrame el recuerdo de lo que fuí evitame el frío de olvidar-me que de mi labios nazca fogarada el nuevo ser. provoca-me a ser quien no he sido aún.

Causidica

Pienso en palabras, lo tormentosas que estas pueden llegar a ser ¿Por que usar conceptos para definir(me)? cuando lo que siento tiende a explotar poderosamente en mí, quemando cada una de mis venas, sin posibilidad de que vuelvan a ser lo que eran. No soy pintora, escultora, fotógrafa, instaladora, teoríca, no soy performance ni mucho menos me considero artista. Pero sí me considero un ser causídico.

Soy mujer de mi epoca; sin saber lo que esto significa realmente, sin embargo, sé que represento a una individua como tal, y más allá de eso soy parte de mis propios procesos.

Soy lo que queda del llanto, las brasas que prometen arder behemente en un futuro próximo; soy caricia y herida, pues mi piel esta llena de huellas que me he ocasionado quizás hasta yo misma en mis años de vida. Soy la experiencia del pasado que me protege del futuro, ser inconsciente y amante de lo irreal.

Soy proceso, soy etapa, soy vida y muerte. Pertenezco al universo aún sin sentirme parte de el; soy materia pudriente y que brilla a la vez.

Soy representante de todo aquello y a la vez nada. Soy por sobre todas las cosas: "Causídica".

-Fda. Valenzuela Rios-

B A N D 0 N A R

Def. Dejar un lugar, apartarse de él

Todo pesa
todo duele,
todo cansa,
pero que todo arda
y que despojarme ante el fuego
purifique mi ser dañado
ante la rabía sostenida
por este cuerpo
ente quebrajado.

•

Conclusión

En este trabajo se investigo sobre el fuego, su significado para el desarrollo humano, simbolismo en diferentes culturas, historias bíblicas como mitológicas. Revisando su presencia a lo largo de la historia como elemento destructivo, siendo el protagonista de diferentes incendios a gran escala en diferentes ciudades del mundo.

Se analizó el elemento fuego desde su connotación negativa, como este ser violento e indomable de gran tamaño, como también su significado más hogareño y acogedor cual permita la unidad y comunidad del ser humano como organización, Así, para llegar a su definición más espiritual la cual fue utilizada para dar pie al desarrollo de esta obra que vincula al elemento con el cuerpo, instrumento de cada uno que permite la experiencia con el mundo, que alberga historias personales y colectivas las cuales dan un significado diferente a cada individuado, a cada acción a realizar, dándole un peso de gran valor a la palabra, al sentimiento.

No puedo hablar de fuego sin hablar de mi, sin hablar de la falta de el durante el encierro y el encuentro con este mismo tiempo después. No puedo hablar de fuego, de llama, sin hablar de cuerpo, mi cuerpo que estuvo con aquel fuego en las manos para crear esta obra, llena de ardor desde la imagen hasta la viveza de cada palabra.

Bibliografía

Arte del siglo XX, Ruhrberg. Schneckenburger. Fricke. Honnef.(2005), TASCHEN

Diccionario del Arte y los Artistas. DESTINOS

Arte y Cuerpo, Pluchart. PDF

Grabaciones de entrevistas realizadas en pasantía para Corporación Chilena de Video

Arte y politica 2005-2015, Nelly Richard. EDICION METALES PESADOS

Textos propios y registros fotograficos personales.