

ahumar, tejer,
grabar, remendar:
materialidades
en diálogo

Paula Baeza Pailamilla

Gonzalo Barceló

Mónica Bengoa

Felipe Cisternas

Danilo Espinoza Guerra

Natalia Montoya Lecaros

2022 - 2023

DIÁLOGOS

ahumar, tejer, grabar, remendar:
materialidades en diálogo

CRÉDITOS CATÁLOGO

EDICIÓN

Mónica Bengoa, Danilo Espinoza

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Karina Wätjen

FOTOGRAFÍA (en orden de aparición)

Benjamín Matte

Mónica Bengoa

Foto Paula

Danilo Espinoza

Foto Paula 2

Gonzalo Barceló, Felipe Cisternas

Sofía Rodríguez

TEXTOS (en orden de aparición)

Pedro Mege

Benjamín Ballester

Mónica Bengoa, Danilo Espinoza

Claudio Alvarado Lincopi, Margarita Alvarado

© Textos de sus autores

© Obras de sus autores

Impreso en Santiago de Chile en Ograma Impresores
Marzo 2022

<http://www.dialogos.cl/>

CRÉDITOS PROYECTO Y EXHIBICIÓN

CURATORÍA

Mónica Bengoa, Danilo Espinoza

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Jaime Coquelet

ASISTENTE DEL PROYECTO

Francisca Rodríguez

MUSEOGRAFÍA

Mónica Bengoa, Danilo Espinoza, Fernanda Aránguiz

ASISTENTE DE MONTAJE

Israel Torres

REGISTRO AUDIOVISUAL

Laboratorio de Antropología Visual - LAV

Sofía del Pozo, Sofía Rodríguez

MUSEO DE ARTES VISUALES

María Irena Alcalde, Directora ejecutiva

Amelia Saavedra, Directora ejecutiva

Ana Sanhueza, Productora general

MUSEO CHILENO DE ARTE PRECOLOMBINO

Benjamín Ballester, Curador

María Jesús Tardones, Registradora

Daniela Cross, Conservadora

Luis Solar, Conservador-restaurador y museografía

CIIR
Centro de Estudios
Interculturales e Indígenas

ESCUELA DE ARTE
FACULTAD DE ARTES

MAVIUC
MUSEO DE ARTES VISUALES

**MUSEO CHILENO
DE ARTE
PRECOLOMBINO**

Una alianza y una exposición de hacerse en la materia

¿La ciencia, no partió siendo un tipo de lo que conocemos actualmente como arte? Parece que es una forma de percepción y conocimiento muy particular centrado en la cosa material, de instalar las materialidades desde unos saberes y miradas comprensivas. La vista, la mirada siempre fue de la ciencia, ver desde un aprehender, y después exponer lo visto como una obra, como un signo que se expresa en un discurso hermético y poético, que usa símbolos estafalarios, que deben ser expuestos a una audiencia, que los interpelan.

¿Qué nos muestra esta muestra? Unas materialidades básicas donde la vista se fija en los elementos de la cosa hecha en obra. Va a lo sustancial de la materia para desplegarla en arte. Se trata entonces de ver las materialidades en su profundidad, transformándola en un signo para la acción en el ahumar, tejer, grabar y remendar. Aquí se muestran otras ciencias de las prácticas de la mutación de las materias, que en esta exhibición están presente por los quehaceres indígenas, que combinan el conocimiento empírico y la creación estética sin discontinuidades. ¿Cuánto conocimiento de la percepción y tacto hay en esta muestra de materialidades trastocadas en ahumados, tejidos, grabados y remiendos?

El Centro de Estudios Interculturales e Indígenas - CIIR, y la Escuela de Arte UC, por medio de su proyecto *"Diálogos"*, pretenden disolver una primera frontera entre ciencia y arte. Es un Centro de Investigación que ve en el Arte no un complemento de su actividad científica, sino más bien, una parte de este, donde el saber mirar y exponer lo aprehendido es un arte del conocimiento, y borra una segunda frontera, aquella entre las técnicas de la transformación de la materia de los pueblos originarios y las prácticas del arte contemporáneo.

Esta muestra destaca, además, porque supone una alianza entre la Escuela de Arte - UC, el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, el Museo de Artes Visuales y el Museo Chileno de Arte Precolombino. El MAVI aporta un espacio ampliamente legitimado para el arte visual contemporáneo y su experiencia museológica; la Escuela de Arte, con la creatividad subversiva de sus artistas y conocimiento sobre las materialidades de los pueblos originarios. El CIIR entrega la reflexión de investigación en torno a la interculturalidad; el MChAP, su legado con sus colecciones de arte indígena y conocimiento de las estéticas amerindias. Este nudo de vínculos es otra de las virtudes de esta exposición.

Pedro Mege R
Director
Centro de Estudios Interculturales e Indígenas - CIIR

El presente de lo precolombino

Nuestra vida transcurre en un universo inconmensurable de objetos, algunos de época reciente, otros, de un pasado remoto. Junto a ellos construimos realidad: nos sirven de reflejo o contraste al momento de definir nuestras identidades –lo que somos y deseamos ser–, saturando a las cosas de profundos sentidos y significados. Las obras precolombinas, pese a su antigüedad, no quedan al margen en esta intervención de lo social, y más que simples ruinas inertes o fríos vestigios de otro tiempo, lo cierto es que su capacidad de inferir en nuestras vidas es sorprendente. Ocurre así, por ejemplo, en los museos, donde las piezas ahí exhibidas marcan el imaginario de todas y todos quienes se enfrentan a ellas. Más allá de su arcaísmo, son objetos vivos y activos que interactúan con el público en el presente, dejando una inscripción en sus recuerdos y experiencias al punto de delinear la forma de percibir y comprender la historia y todo aquello que les rodea, incluso a otros pueblos y culturas.

La exposición *"ahumar, tejer, grabar, remendar: materialidades en diálogo"* es un manifiesto al carácter relacional y transtemporal de las cosas. Un ejercicio que pone en diálogo la cultura material de diferentes épocas y pueblos, producto del quehacer de manos e ideas distantes que se encuentran en una serie de instalaciones artísticas nacidas desde miradas y lecturas diversas acerca de nuestra realidad intercultural. Proyecto en el que el proceso creativo de la obra es tanto o más relevante que el resultado final, pues encarna la conjunción de un sinnúmero de agencias, circunstancias, eventos, intereses, motivaciones y emociones sobre la materia que debieron aprender a dialogar entre sí para coexistir. Dicho de otro modo, para crear de manera colectiva, diluyendo y a la vez multiplicando las autorías de las obras.

El Museo Chileno de Arte Precolombino es consciente de la potente agencia de los objetos que custodia. Ha visto su impacto en la sociedad a lo largo de sus más de cuarenta años de vida. Es, en un esfuerzo por hacer aún más explícita su agencia, que se ha unido a esta exhibición para poner en diálogo la materia, y con ello las épocas y las culturas, los imaginarios y las mentalidades, las personas y sus quehaceres. Las obras de factura precolombina entran aquí en diálogo con las modernas para construir el presente y pensar el futuro desde prácticas comunes –como el ahumar, el tejer, el grabar o el remendar– para conllevar nuestra existencia intercultural.

Benjamín Ballester
Curador
Museo Chileno de Arte Precolombino

ahumar, tejer, grabar, remendar:
materialidades en diálogo

El arte, tal vez como ninguna otra disciplina, es capaz de abrir espacios de reflexión que posibilitan la creación de nuevos conocimientos con una apertura y libertad que usualmente otras disciplinas no se permiten. Y cuando el arte se cruza con las ciencias sociales, ese espacio de reflexión crece y se profundiza.

“Diálogos” ha desarrollado desde el año 2014 proyectos de creación-investigación colectivos y colaborativos, con la participación de artistas y teóricos pertenecientes o no a pueblos originarios, con el propósito de reflexionar en torno a las relaciones interculturales desde las prácticas del arte, incorporando las diversas miradas que las ciencias sociales pueden aportar.

Hasta hoy, son cinco los proyectos en los que han participado veintiún artistas, dieciséis investigadores y ocho comunidades de pueblos originarios: *“Diálogos del reconocimiento; Investigación y creación en torno a interculturalidad”* (2014-2015), proyecto que itineró durante un año por distintas salas en Chile. Después vino *“Territorios Alternos”* (2016-2017), en el que avanzamos hacia un trabajo conjunto con comunidades de pueblos originarios de distintos territorios del país, mientras *“Caminos Convergentes”* (2018) fue una iniciativa en la cual se incorporaron estudiantes egresados de la Escuela de Arte UC. *“Territorios en Tránsito”* (2019), proyecto curatorial exhibido en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo - MAAC en Guayaquil, nos permitió dar a conocer internacionalmente gran parte de lo realizado hasta ese momento; y *“Materialidades en Diálogo”* (2020-2021), proyecto que dio origen a la actual exhibición y en el que participan las y los artistas Paula Baeza Pailamilla, Gonzalo Barceló y Felipe Cisternas, Mónica Bengoa, Danilo Espinoza y Natalia Montoya.

Este nuevo proyecto ha buscado otras formas de profundizar en aquellos asuntos que nos han mantenido trabajando desde el inicio: el diálogo intercultural, la creación como investigación, y el trabajo interdisciplinario, sumando a esos asuntos, la creación teniendo como punto de partida las materialidades y los diversos procedimientos que dan forma a las obras. Tomando en cuenta que cada investigación artística-material es capaz de generar conocimiento y reflexiones profundas y específicas, nuestra invitación a las y los artistas participantes se fundamentó en las relaciones materiales que sus investigaciones anteriores habían propuesto, abiertos, no obstante, a que surgieran nuevos asuntos desde los cruces que nuestro proceso dialogante y colaborativo permitiera generar. Los resultados de ese proceso de indagación fueron exhibidos individualmente durante el año 2021.

“*Wedkel*”, proyecto de la artista visual mapuche Paula Baeza Pailamilla, es el resultado de una indagación en torno al “Huesquel”, pequeños y delicados tejidos hechos de crin que tenían como propósito la estimulación sexual femenina. Así, a través de sus obras, propone una reflexión sobre el vínculo entre los conocimientos del cuerpo y la noción de placer en la memoria del Pueblo Mapuche.

En “*La piel que arrugan los perros cuando gruñen*”, Natalia Montoya construye un relato visual y material fundamentalmente personal. A través de ejercicios auto etnográficos revive su identidad aymara mezclada con el imaginario del indio norteamericano, el cual se ha representado en el territorio nortino en el baile de la fiesta de la Tirana. Estos ejercicios reconstruyen la idea del indio desde sus tejidos, artefactos y espacios espirituales, punto de convergencia entre ambos grupos humanos.

“*Río de arriba*” de Gonzalo Barceló y Felipe Cisternas, indaga en torno a dos elementos puestos en relación: la luz y el sonido. Centrados en su interés por lo abierto, lo inestable, desarrollaron un trabajo de investigación-creación de carácter etnográfico, a través del cual indagan en un conocimiento derivado de la cercanía con el objeto de estudio; de la intimidad sostenida con su materia para, desde ese lugar, proponer reflexiones en torno a cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea.

En “*Historias de semillas y otras tantas cosas invisibles*” Mónica Bengoa presenta los resultados de su indagación en torno a aquellos asuntos que pasan comúnmente inadvertidos, pero que sobre todo en una situación de encierro y aislamiento como la que hemos enfrentado, invita a preguntarse qué es lo esencial en nuestras vidas. Así, la respuesta surge en la forma de una serie de semillas de árboles nativos o endémicos chilenos tejidas a crochet; diminutos recordatorios de lo que no vemos, no oímos, ignorantes de su verdadera relevancia.

Finalmente, en “*Técnica seca*” Danilo Espinoza alude, tanto al campo del arte y sus procedimientos tradicionales, como al material principal a través del cual le da forma a las obras: el humo, elemento utilizado desde la antigüedad para preservar alimentos, absorbiendo y reduciendo la humedad y que, en el caso de su trabajo es desplazado metafóricamente a la idea de preservar y rescatar la memoria autobiográfica, para desde ahí conectar con diversas problemáticas y asuntos que emergieron durante el estallido social en Chile en octubre de 2019.

Las materialidades y los procedimientos artísticos no se piensan separados de las problemáticas que se investigan y, a partir de la experiencia obtenida en los proyectos anteriores, teníamos conciencia de su relevancia en el camino de darle forma a la reflexión en torno al reconocimiento de la identidad intercultural de nuestro país, y su potencial en la tarea de conservar y transmitir el patrimonio cultural. Pero no fue sino hasta la invitación que nos realizara el museo MAVI, que fuimos plenamente conscientes de algo que, aunque simple, resultó tremendamente significativo en el encuentro de nuestro trabajo con las piezas que forman parte de la colección del Museo Chileno de Arte Precolombino: aquellos objetos arqueológicos y etnográficos fueron elaborados por personas que en el pasado, al igual que nosotras/os se vieron enfrentados a conocer, imaginar y expresar(se) a través de un “hacer” que indaga y experimenta para, incluso sin proponérselo, crear registros tangibles de la memoria, tanto individual como colectiva, de su cultura y momento histórico.

Así, en esta última etapa de nuestro proyecto, al desafío de hacer convivir en una muestra colectiva los resultados de indagaciones tan profundamente personales a la vez que diversas, se agregó el de poner nuestras obras en diálogo con una serie de objetos arqueológicos y etnográficos, sumando nuevos sentidos en esta conversación material que cruza diversas culturas y tiempos, y nos ha permitido repensar nuestras preconcepciones y borrar los límites entre la producción material de pueblos originarios y la producción de arte contemporáneo.

Hemos querido plasmar nuestra mirada curatorial, centrada en el sentido que surge de las materialidades y sus procedimientos, no solo en una museografía que ha pretendido dar cuenta de los procesos de indagación de estos dos años de trabajo colaborativo, sino también en relevar aquello que pasa comúnmente inadvertido, que ha quedado desplazado hacia los márgenes. Hemos buscado refrescar la mirada y poner en el centro asuntos simples y cotidianos que se alejan de lo que usualmente entendemos deben abordar las grandes problemáticas del arte, titulado –con minúsculas– esta exhibición: “*ahumar, tejer, grabar, remendar: materialidades en diálogo*”.

Mónica Bengoa ~ Danilo Espinoza
Curadores

Artistas visuales, académicos de la Escuela de Arte de la Universidad Católica de Chile

Del proyecto "La piel que arrugan los perros cuando gruñen".
Natalia Montoya Lecaros. 2021.

Del proyecto "Wedkel". Paula Baeza Pailamilla. 2021.

Materialidades en diálogo, el museo como laboratorio intercultural

"Materialidades en diálogo" constituye una propuesta creativa para imaginar las posibilidades del museo futuro, ejercita sobre una grieta un modelo de exhibición museístico que pone en tensión la relación pasado/presente y las formas oficiales de patrimonialización indígena. Y en esa práctica, la muestra logra prefigurar interlocuciones culturales vinculando modos de ver y técnicas de hacer que permiten vislumbrar museos como laboratorios interculturales, y no tanto como exhibitorios de la otredad.

Precisamente, en general los objetos que constituyen las colecciones museales parecen petrificados en el tiempo, emergen casi exclusivamente como prueba de un pasado que dejó de acontecer, de existencias que dejaron de ser, para transformarse en fósiles de un tiempo superado. Los museos, sobre todo los que resguardan las materialidades de lo que por costumbre definimos como los pueblos indígenas, han devenido así en mausoleos, en contenedores de lo muerto, en espacios de exhibición de lo aparentemente, ultimado. Así, son las manifestaciones representacionales de la fatalidad colonial: lo indígena como eterno pretérito.

Las materialidades de los pueblos colonizados se exhiben en su condición de vestigios, se encuentran cosificadas para el muestrario que, por lo general, busca construir una historia lineal donde todo se dirige impostergablemente hacia la consagración republicana. Un ejemplo, la exposición "Chile antes de Chile", realizada en el Museo Chileno de Arte Precolombino de Santiago, en 1997, y que derivó como nombre oficial de su muestra permanente. Las geografías y las historias de los pueblos, contenidas en la objetualidad exhibida, son elementos controlados y categorizados que nos afectan solo como pasados superados, como un recuerdo de lo que antes fuimos.

Y en esas operaciones, que son políticas y culturales, se afina la valorización de la objetualidad indígena. Una patrimonialización que inmoviliza y que convierte la creatividad incommensurable de los seres humanos en el tiempo, en mercancías museificadas, concebidas como valores de cambio en el circuito patrimonial y museal, o peor aún, en el negocio de las antigüedades.

Ante estas profundas tensiones y contradicciones, algunas reflexiones circulan sobre la necesidad de profundizar operaciones de restitución y procesos de resignificación y puesta en valor de estas materialidades con las propias comunidades y pueblos indígenas. Sin duda, bajo determinadas circunstancias, estas operaciones restitutivas y procesos de significación llegan a constituirse en ejercicios de justicia y reparación. Ahora bien, la herida colonial es profunda y compleja, y en sus largos siglos ha fracturado continuidades y gestado fisuras, para muchos, insalvables. ¿Qué hacer entonces? ¿Es posible acaso redirigir las modalidades y procedimientos de exhibición museal para vivificar lo petrificado por el propio museo? Parece contradictorio, pero en lo paradójico habita también un espacio de posibilidades y creatividad.

Y es aquí, en esa grieta como potencia, donde se filtra *"Materialidades en diálogo"*, logrando concretar un quehacer improbable, uno donde las porosidades temporales y culturales se activan, donde los sedimentos se entrecruzan, resquebrajando el tiempo lineal. Esta propuesta se articula así mediante creatividades movilizadas por ciertas materialidades fosilizadas, que justamente, por el impacto creativo comienzan a despetrificarse. Es en la combinación de técnicas del hacer, de texturas y colores, de formas, textos y relatos, donde se concretizan nuevas propuestas de significación que impulsan la construcción e instalación de memorias vivas. Ida y vuelta de activaciones a través de los objetos que se avivan por medio de diálogos e interlocuciones creativas y estéticas, donde intervienen dispositivos, procedimientos y acciones de tiempos múltiples, entrelazados por las propuestas de nuevos cruces.

Estas activaciones de *"Materialidades en diálogo"*, desarrolladas mediante la combinación de producciones de diversos tiempos, logran también borrar la conservadora división entre el arte y artesanía. Los objetos exhibidos se entrelazan, buscando fracturar los límites disciplinares y temporales. Lo etnológico y lo artístico se mezclan para erigir un espacio fronterizo, intercultural si se quiere, donde es posible habitar sin las vetustas definiciones de superioridad e inferioridad creativa.

La condición radical de estos actos que despetrifican y anuncian la posibilidad cierta de habitar en medio de contactos culturales e históricos, se funde en el quehacer central propuesto por *"Materialidades en diálogo"*, a saber, la preocupación señera en las acciones y procedimientos creativos sobre la objetualidad concreta. Es decir, lo central no fue buscar los pasados perdidos o los pretéritos míticos de lo museificado, sino que algo mucho más simple y profundo fue el catalizador de los impulsos, aquello que teje temporalidades disímiles: las preguntas que emergen en el momento creativo ante la materialidad concreta... ¿cómo hilvanar los hilos? ¿de qué forma el humo se impregna? ¿cómo controlar la luz? Desafíos llanos y remotos que hasta hoy nos sacuden.

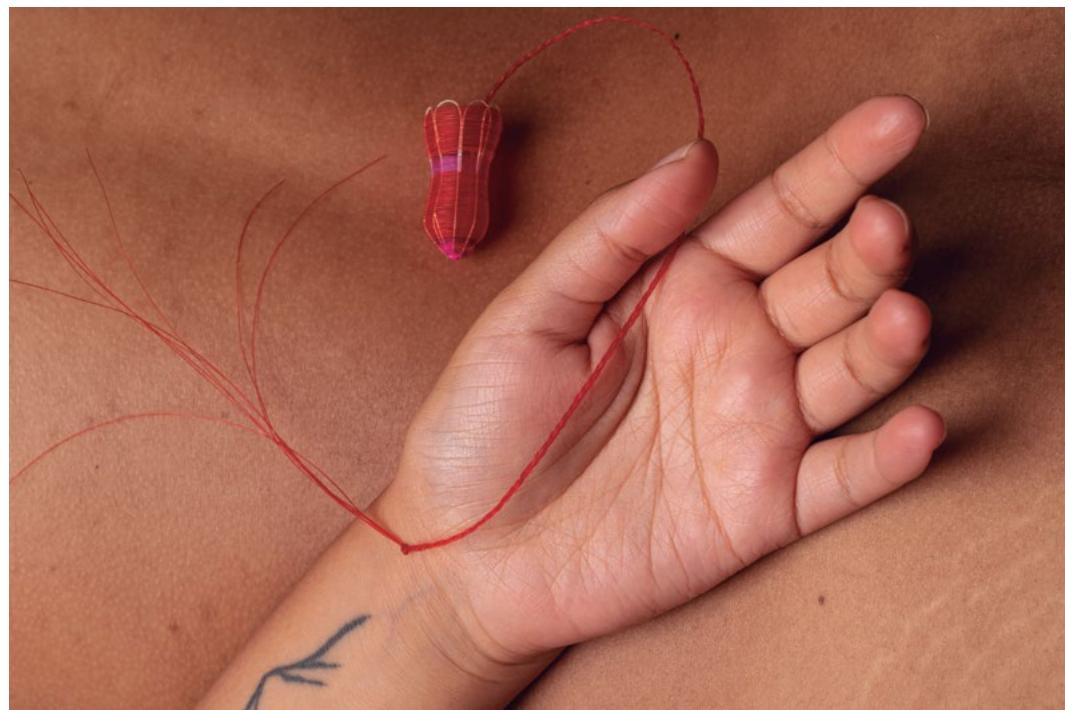
Una suerte de metabolismo entre las acciones y los objetos, un movimiento permanente entre la creatividad humana y la resistencia de las cosas. Las manos siguiendo las vetas, las sinuosidades y las formas de la naturaleza dada. Todo para construir un mundo, el de los usos concretos que emergen por deseo o necesidad, por goce o sobrevivencia, y que logran poner en tensión las valorizaciones cosificadas, la mercancía cultural. La fosilización se ve interrumpida por la búsqueda del verbo. El valor de la materialidad artística y/o precolonial deja de estar sostenida por el tiempo quieto, su condición patrimonial ya no se funde en su estado pétreo, sino que adquiere sentido para nosotros en sus usos y acciones, su movimiento, aquellos quehaceres que permitieron su existencia y que hoy movilizan nuevas creatividades.

Entonces emergen aquellas estéticas profundamente arraigadas en los imaginarios colectivos de ayer y de hoy para que determinadas materialidades, como fibras, imágenes, luces y sombras, dialoguen ante nosotros en un incesante, continuo y vertiginoso de nuevas significaciones.

Desde aquí, *"Materialidades en diálogo"* es un ejercicio de profunda interculturalidad, de aquella que sacude posiciones inermes, estancos quietos, al punto de preguntarnos si todavía es productiva la noción de indígena u originario para pensar el futuro de los contactos culturales, cuando la pregunta se vuelve tan humana como el deseo o la necesidad, tan humana como los diálogos y los flujos. No hay esencias claras, aunque sí hay poder, jerarquías y desigualdad, por ello resiste el museo tradicional, aunque también hay fugas y reacomodos creativos, por ello es factible *"Materialidades en diálogo"*.

Claudio Alvarado Lincopi ~ Margarita Alvarado Pérez
Investigadores

Centro de Estudios Interculturales e Indígenas - CIIR

Del proyecto "Wedkel".
Paula Baeza Pailamilla. 2021.

Del proyecto "Río de arriba". Gonzalo Barceló ~ Felipe Cisternas. 2021.

"ahumar, tejer, grabar, remendar: materialidades en diálogo", exhibición colectiva de las y los artistas Paula Baeza Pailamilla, Gonzalo Barceló y Felipe Cisternas, Mónica Bengoa, Danilo Espinoza y Natalia Montoya Lecaros, es parte de *"Materialidades en diálogo"*, proyecto de creación / investigación que se inició en marzo del año 2020, en el marco de *"Diálogos"*, iniciativa organizada entre la Escuela de Arte de la Universidad Católica de Chile y el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas - CIIR, centro de investigación que busca aportar al país con estudios de alto nivel a la problemática de las relaciones interculturales, con una perspectiva interdisciplinaria, integral y orientada al diálogo y el respeto por la diversidad cultural.

"ahumar, tejer, grabar, remendar: materialidades en diálogo" responde a la invitación del Museo de Artes Visuales - MAVI, a generar un cruce entre el resultado de nuestras investigaciones artísticas, llevadas a cabo en el marco del proyecto *"Materialidades en Diálogo"* (2020-2021), con piezas que forman parte de las colecciones arqueológicas y etnográficas del Museo Chileno de Arte Precolombino.

El proyecto será exhibido durante el año 2022, desde el 30 de marzo, en Sala MAS (Museo Arqueológico de Santiago) del Museo de Artes Visuales - MAVI.

DIÁLOGOS

CIIR
Centro de Estudios
Interculturales e Indígenas

ESCUELA DE ARTE
FACULTAD DE ARTES