

Cuaderno de Actividades

Diorama en expansión

M A V I

EL ARTE COMO CUESTIONADOR DE LA SOCIEDAD

La exposición **Diorama en expansión** reúne una serie de esculturas, obras gráficas y sonoras que apuntan a buscar nuevas formas de lenguaje y categorización para el universo de lo vivo y sus infinitas interacciones. La fragilidad que sufren actualmente los ecosistemas que sustentan la vida, ponen de manifiesto el fin de una era de contradicciones en la disputa del ser humano como especie dominante para mostrar una geografía abundante en seres invisibles y fundamentales para nuestra existencia.

Rodrigo Arteaga nos invita a pensar en el arte como una herramienta de reflexión cuestionadora de situaciones medioambientales, éticas y de relación con la naturaleza para profundizar en el rol de la tríada arte, persona y sociedad.

La obra de este artista, desde la perspectiva educativa, nos demuestra que una intervención artística puede provocar en el espectador reflexiones cuestionadoras a los diversos problemas que enfrenta la sociedad con nuestro entorno, con su ecosistema, y con su propia cultura, que muchas veces no se conciben con un desenlace más ecológico para lograr vivir en armonía con el medio ambiente cuestionando un mundo capitalista que produce dicotomía entre naturaleza y cultura.

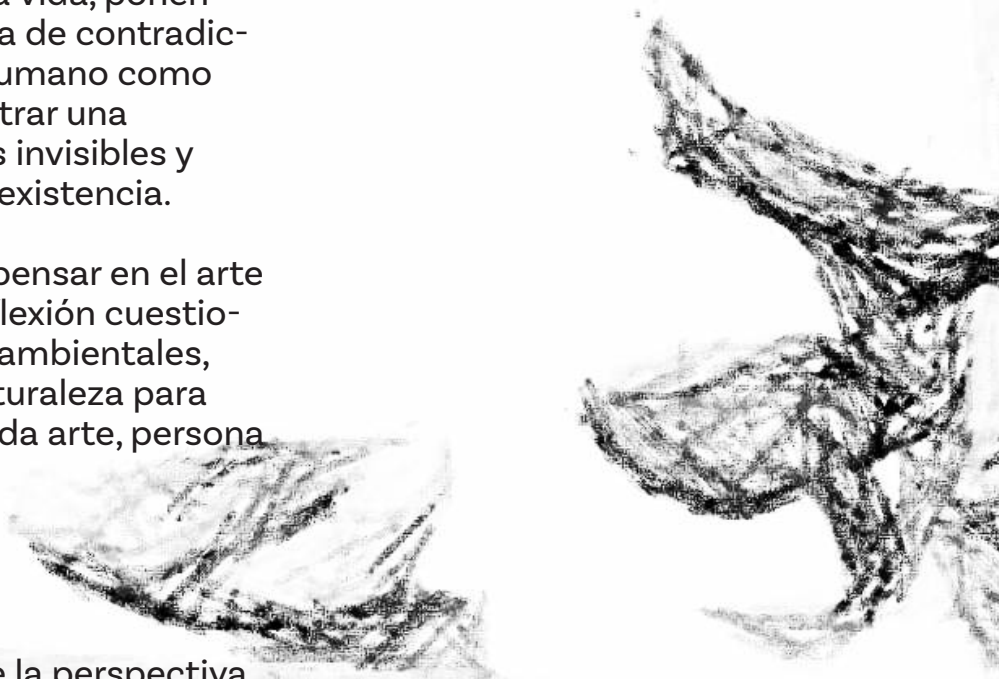

Imagen portada:

**Variaciones de hongos:
shitake, 2021**

Palos de maqueta y hongos
shitake.

96 x 181 x 10 cms.

Es así, como la intervención artística en tanto manifestación de expresión creadora, incentiva a la reflexión a la vez que indirectamente contribuye con el disfrute del público.

Una de las obras centrales de esta exposición hace eco del gran impacto que tienen los incendios forestales y el excesivo uso de monocultivos en los ecosistemas. Trabajando en un amplio rango de escalas y medios, el arte se convierte en una herramienta que refleja de alguna manera las interacciones humanas y no humanas en Chile, su fragilidad y acelerada transformación, así como también, llamar nuestra atención sobre el rol que cumplen diferentes seres como hongos, murciélagos y líquenes en mantener el equilibrio de nuestros ecosistemas.

Entendiendo que el arte se expande a otras disciplinas, permite también observarlo

y repensarlo como una posible herramienta sociológica para responder a cuestiones de construcción cultural o en conceptos como ausencia, extinción y la agencia humana en el ecosistema.

Por último, el trabajo de Arteaga nos hace recordar el trabajo de Beuys, pionero en la lucha por el medio ambiente, en tanto desde la experiencia estética colaborativa para abordar las complejidades entre relaciones humanas y no humanas, la fragilidad del conocimiento y las certezas, desenterrando los enigmas codificados de nuestra relación con el entorno, así como también por el uso de materiales como el fieltro, las cortezas de los árboles cuestionando el papel de la creatividad, el arte y el artista en la era postcapitalismo.

EXPOSICIÓN

Diorama en expansión

Pensar que los seres vivos fueron creados para el servicio de la humanidad, propició las bases para el surgimiento de un sistema capitalista que permitió al extractivismo instalarse como una de las formas de progreso más lógicas en la escala de valores propuestas por la mente moderna, y que ha ido separando progresivamente al ser humano de la naturaleza. En el presente, y a medida que la ciencia y la tecnología desafían los límites entre la vida y la no vida, entre lo orgánico y lo inorgánico, esta jerarquía se vuelve más cuestionada que nunca, ya que es en nuestra relación con los no humanos, aquellos seres que por siglos han estado en la parte más baja de la escala naturae, donde hoy se define el destino de nuestra humanidad.

Como señala el filósofo Timothy Morton, convertirse en humano, en realidad significa crear una red de bondad y solidaridad con seres no humanos, en nombre de una comprensión más amplia de la realidad que incluye y supera la noción de especie. Desde allí que negociar la política de la humanidad, insiste, sea la primera labor que debemos emprender para recuperar las escalas superiores de la coexistencia ecológica y resistir a corporaciones globales que nos robarían nuestro parentesco con una gran diversidad de seres.

En este espacio familiar la obra de Rodrigo Arteaga nos propone aprender otro idioma de la ciencia, un vocabulario íntimo que nombra cada pequeña parte. En algún lugar hay un hongo que crece mientras duermo, que no era visible para mí la noche anterior, y cuando lo encuentro, y puedo detenidamente observar su transformación, ese hongo hace ciencia conmigo y me enseña a ver algo que no soy yo, para lo cual no tengo lenguaje, el ser sin palabras de otro que permite que nunca estemos solos. ¿Será posible que la experiencia del arte nos proporcione un modelo para el tipo de coexistencia ecológica que necesitamos lograr entre humanos y no humanos?.

Entendiendo el diorama como un dispositivo donde por siglos se han construido ideas sobre lo que entendemos como naturaleza, “Diorama en expansión” es una invitación a reconfigurar nuestra identidad biológica, a reiniciar nuestro pensamiento respecto del mundo natural, a entendernos como un continuo proceso de conversión, como parte de una enorme familia de infinitos parentescos.

Curadora Carolina Castro
(Texto de Sala)

Registro fotográfico Jorge Brantmayer

Fotografía Freddy Ibarra

El Artista

RODRIGO ARTEAGA (Santiago de Chile, 1988) vive y trabaja en Valparaíso, Chile. Master of fine arts en Escultura, Slade School of Fine Art, University College London (2018) y licenciado en Artes Visuales con mención en Grabado, Universidad de Chile (2010) donde obtiene el título de Grabador.

Entre sus exposiciones individuales destacan “Placed into abyss” en Kostka Gallery, Meet Factory en República Checa; “This path one time long time ago” en el Potteries Museum en el Reino Unido; “Just as the daylight was fading” en Sobering Galerie en Francia; “De ideas una historia natural, parte II” en Galería Tajamar en Chile; “Hybridae” en Galería AFA en Chile.

Ha sido parte de la VII Moscow International Biennale for Young Art en Rusia; IV Trienal Poli/Gráfica de San Juan, América Latina y el Caribe en Puerto Rico; Bienal Internacional SIART 2013 en Bolivia; 11ª y 14ª Bienal de Artes Mediales en Chile. Su trabajo ha sido parte de exposiciones grupales en Hong Kong, Francia, Reino Unido, Alemania, España, Bolivia, Perú, Puerto Rico, Argentina, Venezuela, Colombia y Chile.

Registro fotográfico Jorge Brantmayer

131

232

299

299

338

73

234

297

425

530

531

36

MEDIACIÓN

9

237

452

246

295

A grid of pressed, numbered leaves on a white background with a wooden frame. The leaves are arranged in rows and columns, with some numbers visible on them. A central banner with the text 'DE OBRAS' is overlaid on the grid.

DE OBRAS

555

563

569

702

551

561

570

563

1

51

1253

1634

2317

297

423

451

Móvil de murciélagos.
Sin título.
Zoología práctica:gato
Fotografías Jorge Brantmayer

El **Móvil de murciélagos** consiste en 30 murciélagos hechos de lana por el colectivo Manos del Sur de Villarrica, instalados en móviles colgantes que se balancean y se mueven. Es en sí mismo como un diorama de historia natural de-construido y expandido al espacio. Este diorama es un fragmento de segundo detenido en el tiempo y una fotografía espacial. El móvil es un teatro o una ficción de la realidad. Las ideas de balance y equilibrio en los móviles son cruciales para pensar en la ecología. Los murciélagos son agentes importantísimos para los ecosistemas, pero sin embargo existen muchos prejuicios sobre ellos. Todavía no hay evidencia científica acerca de si es que el virus Covid-19 saltó desde un murciélago hacia los humanos, pero en muchas partes del mundo se les echó la culpa teniendo consecuencias graves para estos animales tan vitales para los ecosistemas.

Sin título (serpiente) es la representación escultórica de un esqueleto de serpiente hecho con uñas del autor que fueron acumuladas a lo largo de cinco años.

Zoología práctica: gato, una escultura que representa los huesos de un gato doméstico, pero que están hechos de pulpa de papel de un libro de zoología.

ACTIVIDAD: ECOLOGÍAS URBANAS

Museo + comunidad/ familia.

REFLEXIONAR

Convivimos con seres no humanos, les llamamos animales, insectos, aves, etc. Todos y cada uno, forma parte de una red de la vida, incluidos los seres humanos. Sin embargo, pareciera que pensamos que solo nosotros habitamos este hermoso planeta. Como familia les invitamos a reflexionar comunitariamente sobre aquellos seres no humanos, que tienen otras formas de habitar distinta a las nuestras, pero que de alguna forma convivimos con ellos.

Les invitamos a convertirse en una familia exploradora y hagan un registro de seres no humanos :

COMO SER UN EXPLORADOR DEL MUNDO

- 1 OBSERVA EN TODO MOMENTO
(MIRA EL PISO DEBAJO DE TUS PIES)
- 2 PIENSA QUE TODO ESTA VIVO Y ANIMADO
- 3 TODO ES INTERESANTE
MIRALO MAS DE CERCA
- 4 CAMBIA DE CURSO CON FRECUENCIA
- 5 CONTEMPLA POR PERIODOS DE TIEMPO LARGOS (Y CORTOS)
- 6 PRESTA ATENCION A LAS HISTORIAS QUE SUCEDEN A TU ALREDEDOR

KERI SMITH

- 7 IDENTIFICA PATRONES, HAZ CONEXIONES
- 8 DOCUMENTA TUS DESCUBRIMIENTOS DE DISTINTAS FORMAS (TOMA NOTAS)
- 9 INCORPORA EL AZAR
- 10 OBSERVA EL MOVIMIENTO
- 11 DIALOGA CON TU ENTORNO (COMUNICATE CON ÉL)
- 12 RASTREA LOS ORÍGENES DE LAS COSAS
- 13 UTILIZA TODOS TUS SENTIDOS EN TUS INVESTIGACIONES

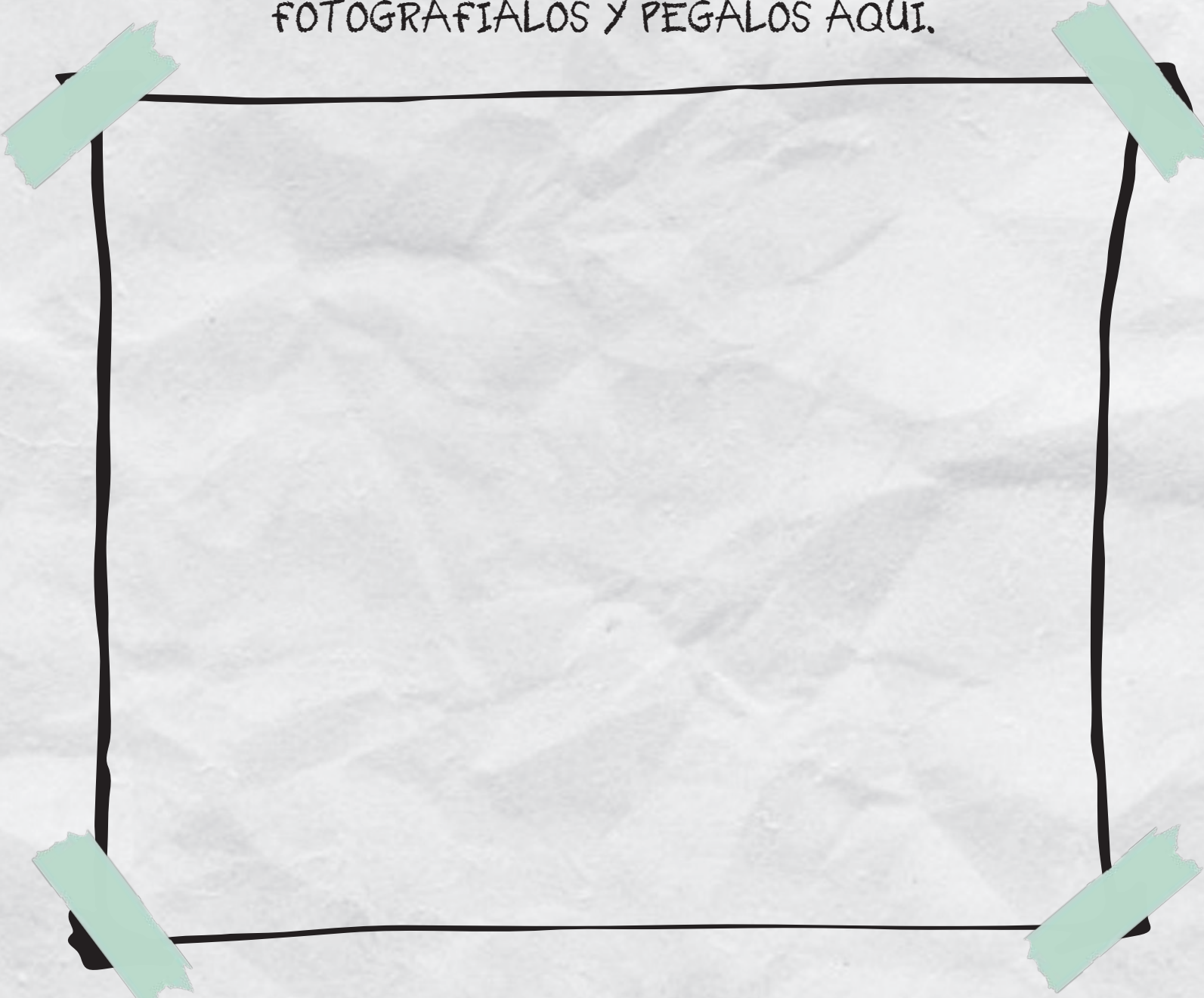
IMAGINAR Y CREAR

Seguramente en el lugar donde viven circulan muchos pájaros. En la ciudad pueden encontrar palomas, gorriones, zorzales, loros, mirlos, aguiluchos, en fin, distintas especies de aves con la cuales conviven y quizás no se han dado cuenta. Salgan de excursión con el celular y fotografíen las aves que encuentren alrededor de sus hogares.

Imaginen ahora que esas aves ya no existen y ustedes como familia tienen la gran misión de darlos a conocer a la comunidad en una representación escultórica. ¿Con que materiales los realizarían?, puede ser papel, plastilina, semillas, etc, Rodrigo Arteaga ¡ocupo sus uñas para hacer la serpiente!

Escojan como familia 2 o 3 pájaros y representenlo de forma escultórica, luego instálenlo donde en algún lugar especial, ¡podrían hacer su propio móvil!

FOTOGRAFÍALOS Y PÉGALOS AQUÍ.

Los **Árboles Estructura** son una serie de esculturas hechas a partir de cortezas de árboles encontradas y junquillos de pino. La estructura de madera reemplaza el volumen exacto que ocupaba el árbol creando una tensión entre ambos.

En el caso de **Dispositivo** para sostener un árbol se observa un árbol que fue recogido en Laguna Verde, Valparaíso, encontrado cortado a la orilla de un camino. El árbol está sujeto por una estructura que lo sostiene, pero que al mismo tiempo lo desarma. Es un intento por visualizar la torpeza con la que muchas veces nos relacionamos con diferentes especies. La estructura sigue una lógica de crecimiento orgánico sosteniendo de manera precaria toda la frágil estructura.

En **Árbol vitrina**, la idea es la misma, pero en este caso es una planta más pequeña y que está inmersa en el dibujo espacial de una vitrina abierta. Por su parte, **Árbol caído** es un tronco de Eucaliptus Globulus fragmentado y, de alguna manera, reconstruido por una densa retícula orgánica de madera que pareciera estar en proceso de construcción o de-construcción.

ACTIVIDAD: EL LENGUAJE DE LOS ÁRBOLES

Museo + comunidad/ jóvenes.

REFLEXIONAR

La reflexión que les invita a hacer Rodrigo Arteaga tiene que ver con el lenguaje que se podría crear a partir del árbol como dispositivo y detonador de cuestionamientos constantes hacia los árboles como los Eucaliptos o los Pinos, especies a las cuales se les atribuyen los incendios en Chile.

“A veces un árbol puede decir más cosa que un libro” Carl Jung”

Lee el siguiente artículo del periódico MAVI ¿Qué reflexiones podrías sacar? ¿Son culpables los árboles?

¿Qué se podría hacer para mejorar la relación de convivencia con estos árboles?

DIARIO MAVI

EUCALIPTOS Y PINOS: LOS BOSQUES ARTIFICIALES QUE CONTRIBUYEN A LA EXPANSIÓN DE LOS INCENDIOS EN CHILE

27 enero 2017

"Hay especies (como el pino y el eucalipto) que están adaptadas a la aparición frecuente de incendios y esto les permite sobrevivir en estos ambientes donde los incendios ocurren de manera periódica", le dice a BBC Mundo Adolfo Cordero, profesor de ecología forestal de la Universidad de Vigo, España.

"Son lo que llamamos plantas prófitas; es decir, amantes del fuego".

"En el caso de las plantaciones a gran escala, de tipo industrial o intensivo, se plantan muchas árboles susceptibles a verse beneficiados por un incendio en un espacio reducido, o sea, un espacio enorme pero colmado de una planta altamente combustible", dice el experto.

"Cuando esto se combina con usos del fuego habituales -como por ejemplo para controlar la vegetación y un clima que favorece (la expansión del fuego), la mezcla puede llegar a ser explosiva".

En resumen, "cuando hay grandes extensiones de especies prófitas plantadas, la frecuencia de incendios suele incrementarse, y está comprobado que tanto los pinos como los eucaliptos arden con más facilidad".

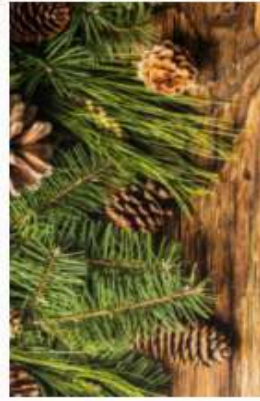
Por otra parte, añade Cordero, "son plantas que, si hay un incendio, no mueren, se queman la parte aérea pero en unos meses vuelven a brotar".

"Lo mismo ocurre con las semillas: sobreviven. Y, en el caso del pino, las temperaturas elevadas hacen que la pita se abra y más semillas colonicen el lugar, con lo cual en las próximas generaciones dominarán el paisaje", añade.

Un círculo vicioso del que luego es difícil escapar.

Los pinos y eucaliptos consumen por metro de madera una cantidad de agua similar a la de otras especies, pero como crecen cuatro o cinco veces más rápido, en un mismo periodo de tiempo consumen cuatro o cinco veces más cantidad.

FAVORECEN, PERO NO GENERAN

Aunque en la mayoría de los casos los incendios son provocados por la actividad humana -ya sea por negligencia o voluntad- estas especies aumentan la virulencia del siniestro, dice Cordero. Las pías se abren y sueltan sus semillas con temperaturas elevadas, por eso un incendio favorece su dispersión. Estudios hechos en diferentes zonas del mundo, donde se han introducido estas u otras especies prófitas, muestran también que cuando se ha producido un incendio, las zonas más afectadas son las de las plantaciones y no las de bosque nativo o que no es prófito.

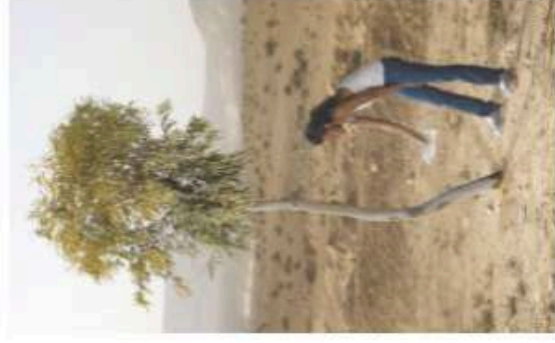
No obstante, y para no dar lugar a confusión, hay que aclarar que favorecer no significa iniciar: favorecen la combustión pero no la generan. "Estas plantas no entran en autocombustión", señala el experto. Es decir, no arden por sí mismas.

USO EFICIENTE DEL AGUA

Otro de los problemas que acarrean los pinos y los eucaliptos es que producen sequedad en el suelo y en las napas de agua subterránea.

Al igual que los demás árboles, utilizan una gran cantidad de agua para producir madera. "En promedio usan una cantidad bastante similar por metro cúbico de madera a las otras especies. Pero la diferencia está en que los pinos y eucaliptos crecen muy rápido, por lo tanto si los comparamos con una especie nativa, en un mismo intervalo de tiempo, la cantidad de agua que utilizan es mucho mayor", afirma

Cordero.

Y, a mayor sequedad del suelo, mayor facilidad para que se extienda un incendio.

"Si la zona que se está quemando tiene una vegetación más húmeda, suele salvarse precisamente porque tiene más agua, está en lugares más umbríos y por tanto es menos susceptible de ser quemada", precisa el experto.

Los beneficios económicos de la explotación del pino son elevados, ¿Por qué se plantan entonces si pueden representar una amenaza para las especies nativas, por su ventaja evolutiva frente al fuego? La razón es económica: los beneficios económicos que brinda son altos.

Sin embargo, no es necesariamente una cuestión de plantar o no plantar. Se pueden por ejemplo plantar en extensiones no demasiado grandes, intercaladas por zonas de vegetación nativa", asegura Cordero.

Eso cumpliría una función de cortafuego, frenando el avance de las llamas.

Mientras tengamos una enorme extensión con una sola planta, si se produce un incendio, será muy difícil pararlo.

LAURA PLITT

IMAGINAR Y CREAR

Seguramente en tu casa hay más de una planta, están aquellas ingresadas por la familia o por personas que se las han regalado y también aquellas que de pronto aparecieron en el patio o jardín sin darte cuenta.

Pues bueno, tendrás que convertirte en un científico observador de esas plantas. Para eso necesitarás hacer fichas de observaciones de algunas de ellas, al menos de cuatro de ellas .

Nº 270.076 Ha en Chile (INFOR 2017)	Lugar Regiones IV -XI	Exótico. Se desconoce fecha exacta de primer Ingreso. Aproximadamente 1860.
Ficha de Observaciones		
Nombre <u>Eucalyptus Nitens.</u>	Edad <u>11 meses. Pueden alcanzar vida media de 400 años</u>	
Historial: Natural de Australia. Traído a Chile a principios del s.XVII. Se transforma en una especie relevante cuando Federico Albert en 1909 lo incluye en su publicación "Los 7 árboles forestales más recomendables para el país". En 1974 se dicta Decreto Ley 701 para la fomento de la industria forestal. Hoy hay mas de 858.619 ha de plantaciones de Eucaliptos en Chile. Lo que representa el 37% de la industria forestal. En Chile se ha creado una nueva especie a partir de las especies nitens y globulus denominada Eucalyptus híbrido GLONI, que favorece su rendimiento y resistencia		
PARA COMPLETAR	DIAGNÓSTICO ¿Cuál es su diagnóstico sobre el eucalipto hoy?	
	TRATAMIENTO ¿Qué tratamiento propone?	

En este ejemplo de ficha la artista Paula Salas, invitaba al público a observar unos pequeños arboles Eucaliptos que estaban en una incubadora, el espectador se convertía en médico revisaba su ficha, determinaba su diagnóstico y le indicaba un tratamiento a seguir.

Te invitamos a ocupar este ejemplo y construyas 4 fichas , una para cada planta que escojas.

En el historial es importante que averigües su nombre , pero también que describas a cada planta, cuantas hojas tienen, de que color, de que tamaño, describe su tronco, sus tallos, flores si las tienen, etc. También puedes dibujar sus partes de forma detallada, eso te ayudará a conocerla más.

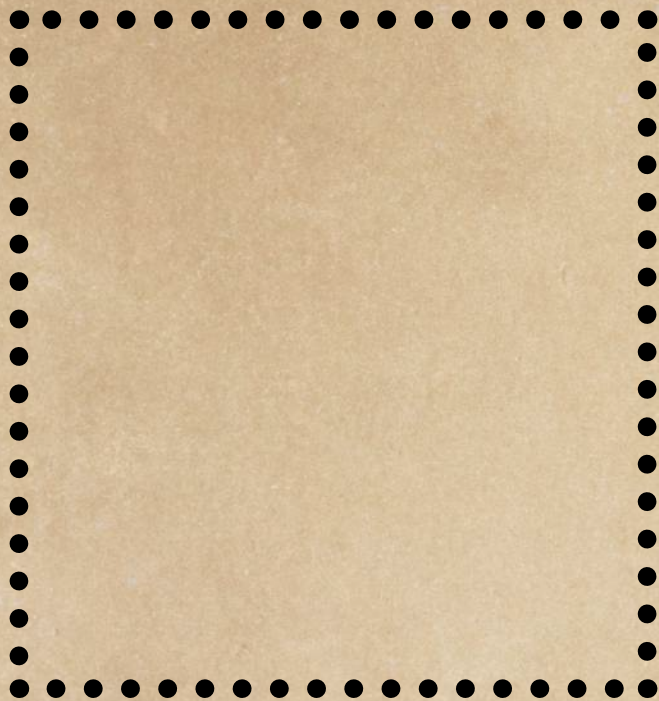
Obsérvalas por una semana y ve sus diferencias.

Ocupa este espacio y documenta así la vida vegetal.

Reúne partes de las plantas, utiliza aquellas que ya han caído, no querrás lastimarlas y arma una serie de registros , indicando donde o cómo lo encontraste, etc.

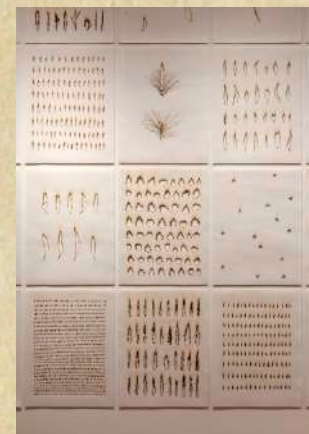
Acomoda tu colección y tus registros, juega con ellos y exhibelos en alguna parte de tu casa.

SACA FOTOGRAFÍA Y COLÓCALAS ACÁ .

Monocultivos (Pinus Radiata y Eucalyptus Globulus) es la obra con que Rodrigo Arteaga obtuvo el XIV Premio MAVI Arte Joven, el año 2020. Se trata de una serie hecha en colaboración con Marcela Mella y representa siluetas de hojas, ramas y semillas de las dos principales especies de árboles que conforman la industria forestal chilena. Están dibujadas mediante la quema manual y directa del papel. Se sugiere la relación de estas dos especies con los incendios forestales que afectaron al país el año 2017, pero que siguen ocurriendo todos los años. El trabajo las presenta como ausencias, o como un intento de llenar algo de vacío. Y la repetición obsesiva de estas remite a la idea de monocultivo. El papel a su vez proviene de los árboles cerrando así su ciclo de producción. El proceso de ejecución de estos trabajos replica el incendio y la escala del trabajo sitúa al espectador en escala de uno a uno creando una sensación de paisaje.

CÓMO SE REDACTA UN MANIFIESTO

Un manifiesto es un documento con el que declaras tus objetivos, planes y sueños. Normalmente consiste en una página con una lista por puntos. Leerás tu manifiesto en muchas ocasiones para recordarte cuáles son tus objetivos y no perderlos de vista.

Escribe sobre lo que te apasiona. ¿Qué causas defiendes?
¿Cuáles son tus creencias?

¿Qué dones e ideas posees para compartir con el mundo?

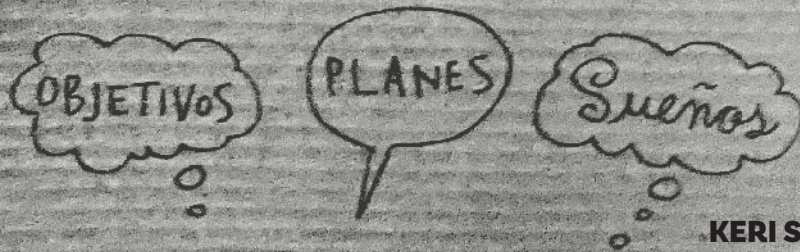
¿Cuáles son tus grandes sueños para tu vida/tu grupo/
tu organización? ¿Qué te gustaría conseguir? Pueden ser
objetivos serios, pero también absurdos. Tú decides.

Desarrolla un plan. Piensa qué pasos podrías dar para
conseguir esos objetivos.

Investiga otros manifiestos y aprovecha las ideas que
te gusten.

Los puntos pueden ser tan sencillos o complejos como
tú quieras.

También puedes añadir a tu manifiesto una lista de
normas (cosas que sí y cosas que no conviene hacer).

KERI SMITH

Redacta ahora un manifiesto que indique cómo relacionarse con la naturaleza. Un manifiesto es un documento con el que declaras tus objetivos, planes y sueños. Puede ser una lista de normas, cosas que sí y cosas que no se deben hacer. Investiga otros manifiestos y aprovecha las ideas que te gusten.

IMAGINAR Y CREAR

Te invitamos a recordar y a crear una historia o un relato sobre la relación que hayas tenido con algún árbol, como un pino, un eucaliptus, un álamo, una higuera, en fin la historia que recuerdes. Cuéntanos como eran antes esos árboles, donde podías verlos, olerlos, abrazarlos, incluso si puedes ir más allá y recordar su forma, o algún detalle y ¡dibújalo!.

ESCRIBE AQUÍ TU RELATO.

A large rectangular area with a decorative border of diagonal lines, intended for writing a story. The border consists of a series of parallel lines forming a frame around the central space.

Pintura de paisaje es una contradicción en el sentido de que no es una pintura sino una colección de objetos, que aluden a la historia de la pintura y del paisaje, pero que en este caso está “hecha” de “paisaje”. Se plantea una idea de naturaleza híbrida, industrial, extractivista, más cercana al paisaje actual.

En la serie **Variaciones de Hongos**, una estructura de madera que se asemeja a un bastidor de pintura pero que en este caso contiene y ordena una serie de hongos deshidratados, aunque al mismo tiempo los hongos parecen crecer de donde naturalmente lo harían.

ACTIVIDAD: EJERCICIOS PARA SENTIRSE PEQUEÑO EN EL UNIVERSO

Museo + escuela/ educación básica.

REFLEXIONAR

La observación detallada de un solo objeto, así sea tan pequeño como los microbios de Luis Pasteur o tan inmenso como el universo de Albert Einstein, es el tipo de trabajo que ocurre con menor frecuencia en estos tiempos. Vivimos pegados a las computadoras y al celular, ya incluso la tv parece haber cumplido su ciclo, nos hemos olvidado de observar el mundo natural que nos enseñó a sentir curiosidad por los detalles.

Los hongos son unos de los seres no humanos que conviven en nuestra ecología, y no solo los hongos comestibles, sino también aquellos más pequeños como el moho, que aparecen en nuestras paredes, o en distintos lugares de la casa.

Pero, ¿te haz puesto a pensar en cómo se pueden sentir esos seres no humanos en esta inmensidad terrenal?

¿Haz visto las películas “Querida encogí a los niños”, o “Bichos”, o incluso “Los Pitufos”?, en ellas podrías más o menos ver o imaginar cómo sería la vida si fuésemos tan pequeños como un hongo.

Pero también podríamos hacer el ejercicio contrario. Piensa, visualiza a partir de la siguiente imagen:

Si la observas podrás ver que si existiese algo más gigante que nosotros, allá afuera en el universo, y nos observara, seríamos inmensamente pequeños. Piensa que cuando los astronautas salen de nuestro planeta y nos pueden ver desde allá arriba han quedado sorprendidísimos de lo pequeño que somos.

Pareciera ser que somos pequeños ecosistemas que flotan en este gran universo.

IMAGINAR Y CREAR

Te invitamos a jugar, ¡que mejor que hacer un experimento!
“Ecosistemas en miniatura”.

EXPLORACIÓN#2

Reúne 3 frascos de vidrio, recolecta agua de tres sitios distintos, como un lago, un estanque, un río o un charco. Mezcla las muestras en un frasco. Luego, pon en otro de los frascos un trozo de alguna fruta y tápalo. Y con el tercer frasco recolecta un poco de tierra de tu patio, mójala bien y también tápalo. Coloca los frascos en un lugar soleado y todos los días obsérvalos. En unos días podrás ver como nace cada ecosistema.

Pronto este mundo en miniatura empezará a organizarse y revelará resultados muy interesantes. Toma notas de los cambios diarios. Experimenta agregándoles distintos tipos de agua para ver como varían los resultados. Cada ecosistema es único.

BITÁCORA ECOSISTEMAS EN MINIATURA

Frasco n° :

Elementos al interior:

Fecha de inicio:

De donde saque los elementos:

Descripción visual/bocetos

Categorías potenciales

Notas adicionales

iniciales del investigador

Para la obra sonora **Cole-cole (aguas oscuras)**, hecha en colaboración con Gabriel Arteaga y Simón Orozco, se toma como punto de partida una grabación de campo realizada junto a Simón Orozco hace seis años en un bosque nativo en Cole-cole, Chiloé. Durante la cuarentena, en colaboración con Gabriel Arteaga, a partir de la grabación original hemos imitado la mayor cantidad de sonidos de forma casera utilizando la voz y elementos como agua, ramas secas, entre otros. Al ralentizar el sonido de aves, insectos, entre otros animales se vuelve posible imitarlos con la voz humana al volver a acelerarlos a la misma velocidad del original. El sonido de ese paisaje específico es utilizado como una partitura para imitarlo lo más exactamente posible. El sonido está presente en la sala mediante 6 parlantes instalados en un círculo.

Audio descriptor de **Cole-Cole** en voz del artista Rodrigo Arteaga

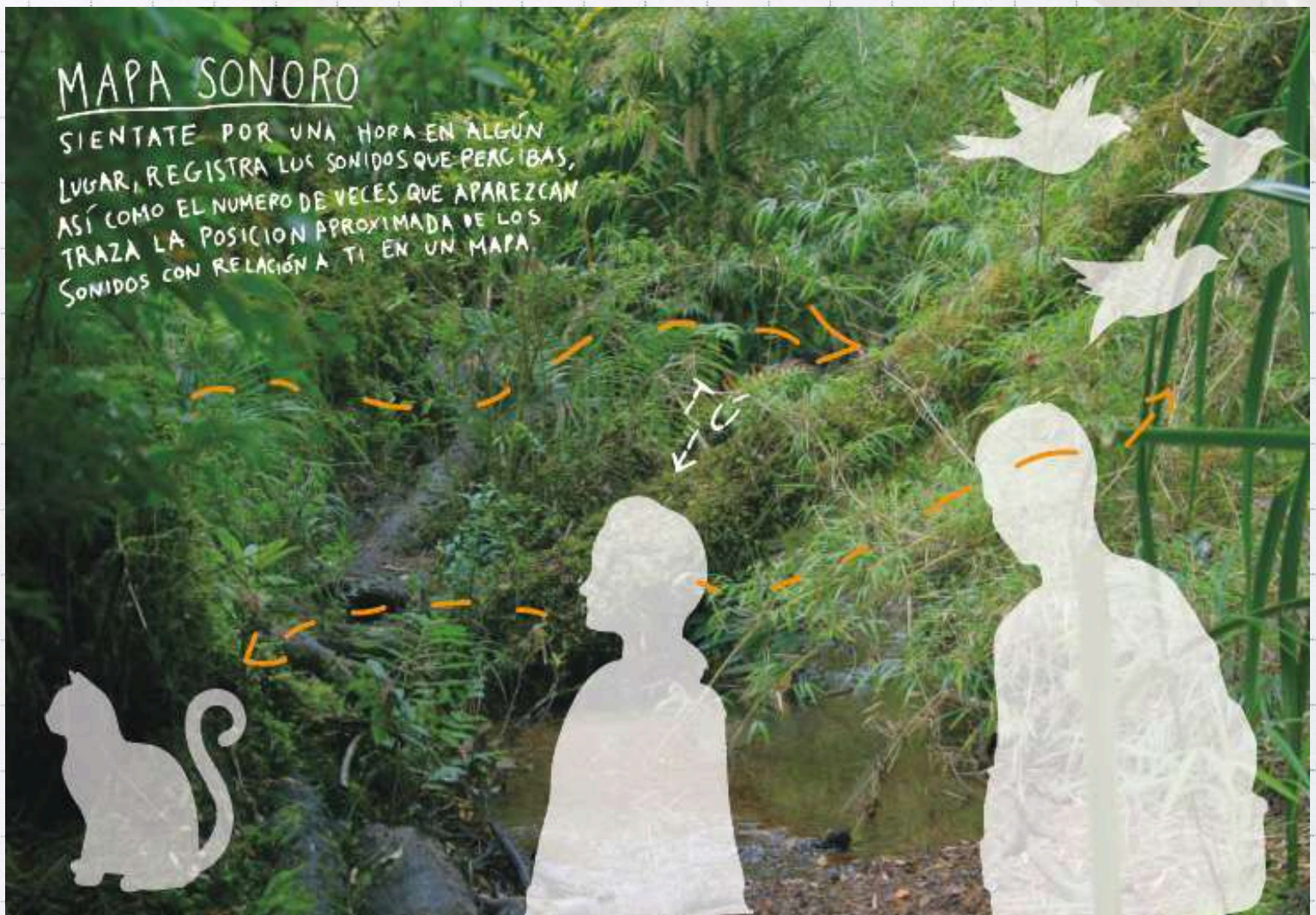
ACTIVIDAD: MI BOSQUE SONORO

Museo + comunidad/ educación media.

IMAGINAR Y CREAR

Mapa sonoro. Siéntate por una hora en algún lugar. Registra los sonidos que percibas. Así como el numero de veces que aparezcan. Traza la posición aproximada de los sonidos con relación a ti en un mapa.

Rodrigo nos cuenta que en su obra ellos imitan la voz de los animales, de aves, etc, sin embargo, los animales emiten diversos sonidos y algunos pueden llegar a copiar el lenguaje de los humanos, pero sin saber que lo hacen.

EXPLORACIÓN#3

Te invitamos a hacer un ejercicio de investigación.

Accede a una de las siguientes plataformas que recopilan sonidos de la biodiversidad, son plataformas maravillosas porque recopilan sonidos de seres no humanos que probablemente se extingan en algunos años.

<https://www.audiomapa.org>

Es una cartografía sonora colaborativa dedicada a compartir, explorar y archivar el paisaje sonoro con un foco en Latinoamérica.

<https://timberfestival.org.uk/soundsoftheforest-soundmap/>

Este archivo de audio Sounds of the Forest (“Sonidos del bosque”) es un mapa sonoro interactivo que recopila los sonidos de los bosques alrededor del mundo. Sounds of the Forest muestra cómo los ecosistemas pueden producir ruidos increíblemente distintos. Por ejemplo, una grabación matutina de Andria Kroner, capturada en el bosque de la isla Rota de las Islas Marianas del Norte, incluye los cantos de las aves del cuervo de las Marianas, abanicos rojizos, estorninos de Micronesia, gallinas salvajes y drongos reales.

<http://www.humboldt.org.co/es/noticias/actualidad/item/107-descarga-en-tu-celular-los-sonidos-de-la-biodiversidad-colombiana>

Es una plataforma de descarga en tu celular de sonidos de la Biodiversidad colombiana. ¿Sabías que los peces emiten sonidos, que los loros tienen un lenguaje casi tan complejo como el de las ballenas y los humanos, que existen cientos de especies de grillos y que se puede reconocer a qué especie pertenecen por el canto?.

Que tal si escogen entre varios un bosque desde estas plataformas, y crean los sonidos que emita con elementos alternos, con objetos, o puede ser con la propia boca, el propio sonido de cada compañero o compañera.

Reúnan objetos según los sonidos que puedan hacer con ellos (por ejemplo, tubo, metal o plástico. Pueden experimentar añadiendo sonidos o integrar otros elementos como agua. Consideren que percibimos el sonido con todo el cuerpo, no solo con los oídos (podemos sentir vibraciones).

Luego graben esos sonidos y súbanlo a la plataforma de **www.anchor.fm**, ahí podrán crear su propia cuenta y subirlo a **www.spotify.com**.

REFLEXIONAR

Han escuchado los sonidos recopilados en estas tres plataformas maravillosas. ¿Qué sucedería y estas especies desaparecieran?, ¿cómo habrá sido el sonido de la ciudad cuando tu padre y madre eran pequeños?, ¿cómo sonaría el mar hace 100 años atrás?, ¿el desierto tiene sonido?, ¿cómo suena el silencio?.

“El ciego que tiene un espíritu fuerte enfrenta lo desconocido y lucha contra ello ¿No es acaso lo mismo que hace en el mundo de los videntes el hombre que ve? El ciego tiene imaginación, empatía, humanidad y estas cualidades intrínsecas lo conminan a compartir, por medio de una suerte de representante, el sentido que no posee”.

HELEN KELLER

ACTIVIDAD: CAMINATA DE ESCUCHA ACTIVA

Museo + inclusión/ personas con discapacidad visual.

En esta actividad queremos contarles que Rodrigo Arteaga ha realizado otras obras sonoras, como **Umbral**, la cual consiste en una recopilación de cantos de aves que a su vez imitan sonidos producidos por humanos y máquinas. Los sonidos se emiten por parlantes que se encuentran dentro de una serie de jaulas de pájaros encontradas.

La obra trata de una ornitología sonora recopilada en internet que corresponde a especies como el loro, la lira, la urraca, entre otras.

En esta ocasión queremos invitarles a hacer un ejercicio como si fueran una persona con discapacidad visual, se trata de hacer un ejercicio de empatía, así como también es un ejercicio para las personas con baja visión o ceguera total.

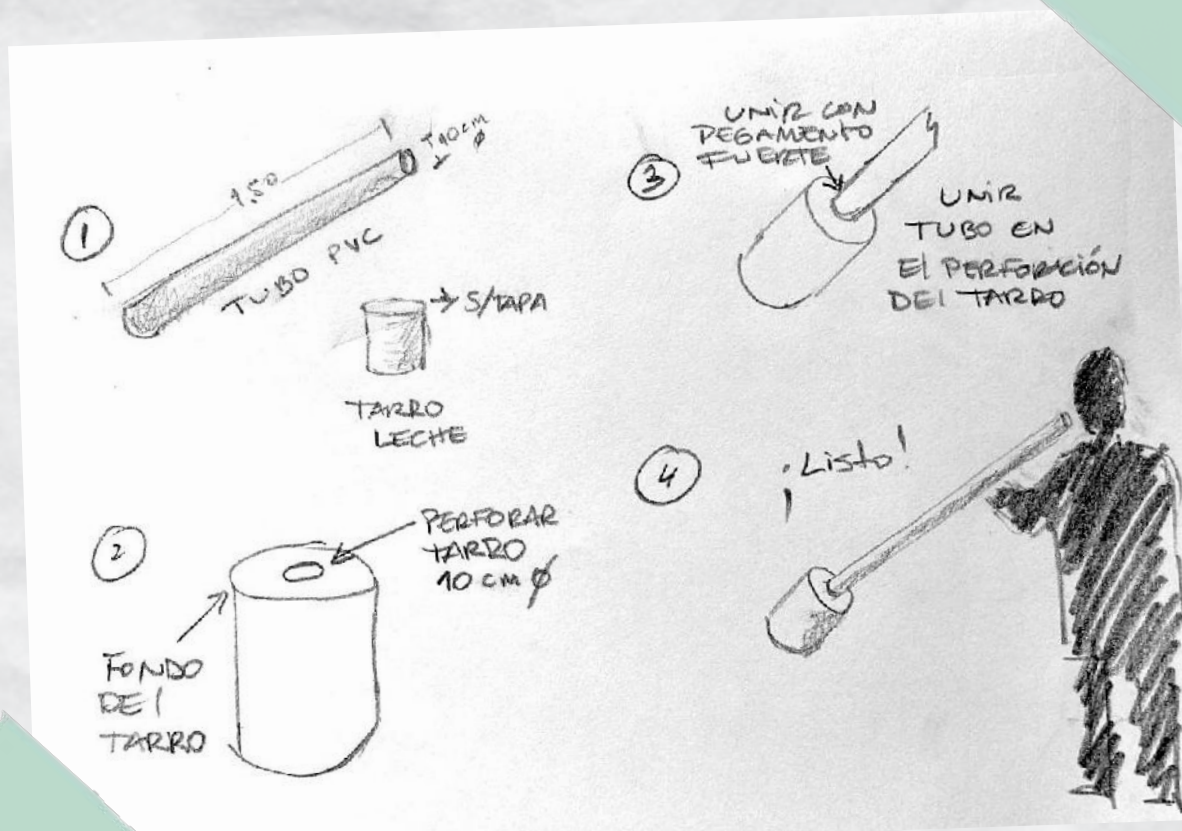
IMAGINAR Y CREAR

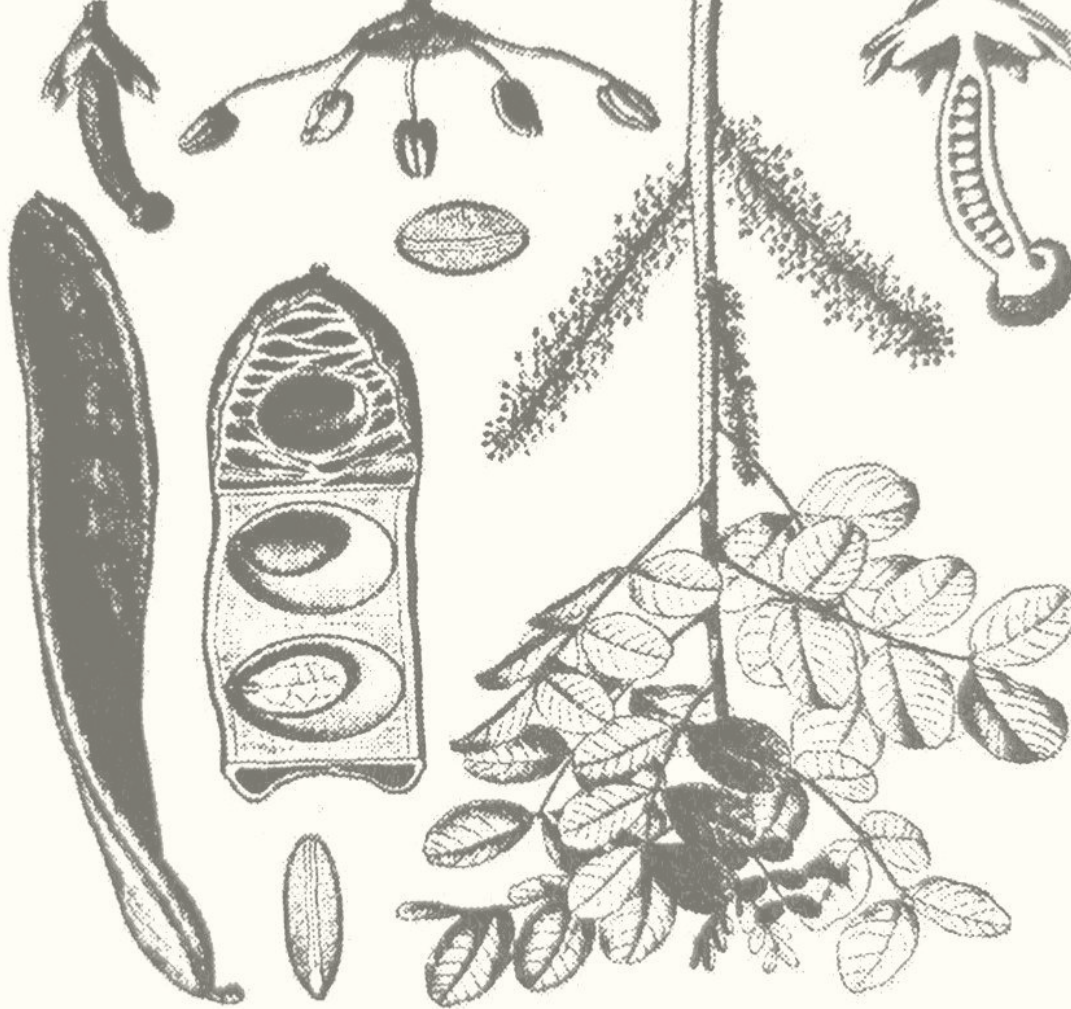
Si no eres una persona con baja visión o ceguera, te invitamos a crear una máquina de escucha para potenciar la capacidad de oír con mayor detalle. Puede ser como lo siguiente :

Materiales

Un tubo de 10 cm de diámetro de PVC, que mida 1,5 metro de largo.

Un tarro de leche o de alguna conserva.

Una vez construido, sal a una caminata y lleva esta máquina te ayudará a sentir los sonidos de otra forma.

Documenta todos esos sonidos. Puedes sentarte en un sitio y hacer un audio con todas las impresiones que tienes en la escucha activa de ese lugar. O puedes hacer un audio en la marcha. Registra todo y guárdalo en tu teléfono celular.

Camina despacio, ralentiza el paso al menos a la mitad de velocidad, incluso más si eres capaz. Siente tus pies tocando el suelo. No te aceleres.

De todas tus escuchas y grabaciones selecciona una y experimenta buscando en esos sonidos semejanzas a sonidos artificiales. Luego busca esos sonidos artificiales y crea una grabación con ellos buscando la forma de imitar a la naturaleza.

REFLEXIONAR

Experimenta el siguiente ejercicio:

<https://anchor.fm/tsunami-arte-sonoro/episodes/Festival-Tsunami2020--DIA6-EJERCICIO-DE-ESCUCHA-N3-PELCANOS--JAVIERA-OVALLE-CHILE-er1a6q>

¿Qué te pareció la experiencia? ¿habías puesto atención a ese nivel de detalles? A eso le llamamos ESCUCHA ACTIVA.

Cuando salgas a disfrutar de la naturaleza, deja detrás todas tus expectativas. Las personas ciegas, lo hacen, son espontáneos. Ponen atención y contemplan todo con la misma curiosidad. Disfruta a los bosques por el mero goce de sentir. Entonces será una fuente de asombro y disfrute.

El empleo de la intuición es también un método para experimentar. Intenta hacer el ejercicio a ojos cerrados o incluso vendados, y sigue tu intuición. A veces solo necesitas sintonizarte para escuchar los mensajes que te llegan para seguir determinados pasos.

Sintonizar con tu intuición puede surgir a partir de sentir cosas en tu cuerpo, o bien obteniendo una imagen visual, incluso recibiendo nuevas ideas. Experimenta siempre, no dejes de la lado el maravilloso estado de la curiosidad, es una habilidad que desarrollamos cuando niños, pero la escolaridad no permite que continuemos con ella. No la pierdas, úsala en cualquier momento, en cualquier lugar, no dejes de ser niño.

MEDICIÓN DE LAS EMOCIONES

Los sentimientos y emociones que pueden aparecer en el transcurso del día en estos momentos de pandemia son muy variados, pero conocerlos y verificar que las actividades realizadas con el **Libro de Actividades** fueron una buena estrategia, puede ayudar a afrontarlos con un menor desgaste emocional.

Adjuntamos este test de Escala de Afectividad basado en varios instrumentos, entre ellos el (PANAS) de Clark y Watson, para autoevaluar tus emociones. Lo ideal es aplicarlo al inicio y luego al final de la elaboración de alguna actividad.

Instrucciones: A continuación, se presentan palabras que describen diferentes sentimientos y/o emociones.

Marque el sentimiento o emoción con la que se identifica, utilizando la siguiente escala:

1 Nada	2 Muy poco	3 Algo	4 Bastante	5 Mucho
-----------	---------------	-----------	---------------	------------

Por ejemplo:

2 (Muy poco)	Irritado
--------------	----------

4 (Bastante)	Triste
--------------	--------

_____	Molesto(a)*	_____	Interesado(a)
_____	Dispuesto(a)	_____	Triste*
_____	Tenso(a)*	_____	Animado(a)
_____	Avengonzado(a)*	_____	Inspirado (a)
_____	Enérgico(a)	_____	Nervioso(a)*
_____	Alegre	_____	Decidido(a)
_____	Sereno(a)	_____	Atento(a)
_____	Enojado(a)*	_____	Intranquilo(a)*
_____	Entusiasmado(a)	_____	Activo(a)
_____	Orgullosos(a)	_____	Asustado(a)*
_____	feliz	_____	Satisfecho(a)
_____	Aburrido(a)*	_____	Esperanzado(a)
_____	Decepcionado(a)*	_____	Entretenido(a)
_____	Asombrado(a)	_____	Angustiado(a)*
_____	Desesperado(a)*	_____	Preocupado(a)*
_____	frustrado(a)*		

*Nota. Los reactivos con * responden a la escala de Afecto Negativo, el resto a la escala de Afecto Positivo.

Las emociones forman parte de la condición natural de la persona y estas pueden ser clasificadas en emociones positivas o en emociones negativas. La connotación “negativas” no implica que sean emociones que no debemos tener o que sean malas para nosotros, todas las emociones, bien sean positivas o negativas, nos ayudan en nuestro desarrollo y nos configuran como personas.

Es normal que todos prefiramos que en nuestras vidas haya una prevalencia de emociones positivas, no obstante, lo más importante para nuestro funcionamiento es que se establezca un equilibrio entre estos dos tipos de emociones.

Apoyan

PROYECTO ACOGIDO

LEY DE
DONACIONES
CULTURALES

INSTITUCIÓN
COLABORADORA

Colaboran

COLOR
ANIMAL

**Museo de Artes Visuales
Área Educación e Inclusión**

Edición y contenido por Paula Caballería.
Colaboración de Rodrigo Arteaga.
Diseño y diagramación por Josefa Caballería.