

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES
ARTS DE SANT CARLES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

DISPAROS DE LUZ
TRABAJO PRÁCTICO-INSTALATIVO BASADO EN EL
ESTALLIDO SOCIAL DE CHILE DEL 2019

Trabajo Fin de Grado

Grado en Bellas Artes

AUTOR/A: Moreno Gómez, María Josefa

Tutor/a: Botella Mestres, Martina

CURSO ACADÉMICO: 2022/2023

RESUMEN

A lo largo de la historia son numerosos los conflictos sociales que han surgido por diversas razones de desigualdad, luchas de poder, diferencias ideológicas, discriminación, etc.

El presente Trabajo de Fin de Grado, es el conjunto de materiales, ideas, sentimientos e incertidumbres que se han generado en estos últimos años de carrera universitaria y vida fuera de mi país, Chile.

El conflicto y Estallido Social ocurrido el 2019 marcan la pauta de inicio para la creación de una instalación en la que se transitan diferentes temas de orden político y social, llevados a la materialidad artística.

Disparos de Luz es una manifestación en contra del Estado corrupto y violador, donde su mejor arma es disparar a los ojos de las disidentes; esta violencia no solo genera un trauma ocular, es una anulación de nuestro Ser, de nuestra Libre expresión.

Con este proyecto buscamos evidenciar un juego de poderes, en el que el arte y la creación se ponen al servicio para exhibir la problemática social, creando un diálogo entre el abuso de poder y la resistencia, la visión y la ceguera, lo visible y lo que queda oculto, explorando la práctica artística como herramienta de visibilización del conflicto y de resistencia frente a la violencia de Estado.

Palabras claves:

Arte crítico, Sociedad Chilena, Violencia de Estado, Mirada, Lucha

ABSTRACT

Throughout history there have been numerous social conflicts that have arisen for various reasons of inequality, power struggles, ideological differences, discrimination, etc.

This Final Degree Project is a collection of materials, ideas, feelings and uncertainties that have been generated in the last few years of my university career and life outside my country, Chile.

The conflict and Social Outbreak that occurred in 2019 set the starting point for the creation of an installation in which different political and social themes are transited, taken to artistic materiality.

Disparos de Luz is a manifestation against the corrupt and violating state, where its best weapon is to shoot at the eyes of the dissidents; this violence not only generates an ocular trauma, it is an annulment of our Being, of our Free expression.

With this project we seek to demonstrate a power game, in which art and creation are put at the service of exhibiting social problems, creating a dialogue between the abuse of power and resistance, vision and blindness, what is visible and what is hidden, exploring artistic practice as a tool for making the conflict visible and for resistance in the face of state violence.

Keywords:

Critical art, Chilean society, State violence, Gaze, Material, Fight

INDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	6
2.1 OBJETIVOS	6
2.2 METODOLOGÍA	7
3. MARCO CONTEXTUAL	9
3.1 RECUERDO DE UNA DICTADURA	10
3.2 ESTALLIDO SOCIAL 2019 - CHILE DESPERTÓ	12
4. MARCO CONCEPTUAL	14
4.1 ARTE EN DICTADURAS/ ARTE CALLEJERO	14
4.2 MIRADA Y PODER	16
4. MARCO REFERENCIAL	17
4.1 C.A.D.A y LAS ARPILLERAS	18
4.2 PATRICIO GUZMÁN	19
4.3 LOTTY ROSENFELD	20
4.4 DELIGHT-LAB	21
4.5 ANITA TIJOUX	22
5. PROYECTO ARTÍSTICO: 475: ROSTROS INQUEBRANTABLES	24
5.1 ANTECEDENTES	24
5.2. PROCESO DE CREACIÓN	27
5.2.1 PRIMERA ESTACIÓN: CERÁMICA- MUTILACIÓN SIN MEDIDA	28
5.2.2 SEGUNDA ESTACIÓN: VIDEO EXPERIMENTAL-DISCURSO PIÑERA	30
5.2.3 TERCERA ESTACIÓN: MADERA- NO FUERON 30 PESOS FUERON 30 AÑOS	31
5.2.4 CUARTA ESTACIÓN: PRIVATIZACIÓN DEL AGUA-BARRO-EFÍMERO	33
5.2.5 QUINTA ESTACIÓN: VELAS-RITUAL-RECUERDO Y CERA	35
6. MATERIALIDAD	37
6.1 ELECCIÓN DE PIEZAS Y PRUEBAS	37
6.2 BITÁCORA DE ARTISTA-BOCETOS	47
7. ESPACIO EXPOSITIVO-INSTALACIÓN	47
7.1 ELECCIÓN Y ESTUDIO DEL ESPACIO	47
7.2 MONTAJE Y RESULTADO	49
8. CONCLUSIÓN	51
9. BIBLIOGRAFÍA	52

1. INTRODUCCIÓN

Impulsada por una intensa necesidad de comunicar los acontecimientos que tienen lugar a 11.085 kilómetros de distancia de mí, me embarco en el viaje de *Disparos de Luz*. Este viaje busca iluminar las situaciones en las que existe oscuridad, ocultación, manipulación y abuso de poder, mediante la materialidad artística.

Un 18 de octubre del 2016 vuelo a España buscando una mejor calidad de vida y tres años después de mi migración, un día como ese, un 18 de octubre del 2019, se genera en mi país, Chile, una de las revoluciones más importantes a nivel histórico. Frente a la impotencia que me generaba la distancia, decido volcar todo mi proceso creativo e investigativo en condenar estos hechos.

Poco a poco, con una idea difusa de cómo se ordenaría el trabajo, pero disfrutando del proceso de creación de cada pieza, abierta a la trasmutación de ellas mismas, reuniendo y recordando lo aprendido en los talleres tanto en Chile como en España, me adentré en este proyecto: abordar una obra artística, un proceso creativo, desde un carácter político o más bien crítico, que denuncien las injusticias que se comenten diariamente.

Disparos de Luz, es una tentativa, un experimento, una propuesta para llevar al espectador a una atmosfera de conflicto, haciéndole partícipe, de manera íntima, de los sucesos que cambian profundamente el rumbo de una sociedad, de un país, y porque no decir, del mundo.

Tomo como base la lucha constante del pueblo chileno por una vida más digna, siendo aplastada por el mismo estado, a mano de las “fuerzas policiales”, cegando, literalmente a la población, instaurado el miedo y el control de la población en una rebelión inminente y selecciono para la obra, una escena del conflicto para reflejar lo acontecido: En el cordón montañoso más largo del mundo, más de 400 personas mutiladas, de uno o ambos ojos.

Atacar uno de los sentidos más necesarios hoy en día es la nueva estrategia de las actuaciones policiales en el contexto de manifestaciones sociales, suprimir la mirada o como nos explica Nicolas Gómez, psicólogo clínico y magíster en Psicología Clínica

con mención en Psicoanálisis de la Universidad de Chile, quien ha estudiado el problema del terrorismo de Estado y su impacto psicológico: *..El Estado adopta una cualidad perversa, sin límites, localizándose por fuera de la ley, falseando la verdad histórica de los hechos, ejerciendo transgresiones, denegando su existencia (de las víctimas) y profundizando el carácter traumático de la mutilación por efecto de la ausencia total de reconocimiento”*¹

Como creadora y crítica, me pregunto ¿de qué manera las artes ayudan en los movimientos sociales a visualizarlos y hacer partícipe a la población?

Disparos de Luz es una Instalación que sintetiza lo que fue el “Despertar de Chile” en el 2019, un pueblo cansado de la corrupción y la impunidad por parte de aquellos que les gobiernan, no sólo se presenta una reflexión sobre la violencia de Estado, sino que pretende conecta también con las primeras manifestaciones artísticas en la época de Dictadura de 1973.

El proyecto en si tiene un motor práctico que inconscientemente fue tomando forma de investigación social, donde la creación artística viene a ser una necesidad personal llevada por la angustia de estar lejos viendo como mi país comienza casi una segunda dictadura militar.

Una visita a Chile, un recorrido por las calles del conflicto, un reencuentro con las raíces, con la energía de cambio, fueron variantes que me ayudaron a formar el mensaje de esta instalación.

Disparos de luz.

¹ Chilepunk, & GÓMEZ, N. (2021, 19 febrero). Mutilados por el estado de Chile: víctimas de trauma ocular siguen buscando justicia y reparación - Chile Punk: LAS CONSECUENCIAS DE LA IMPUNIDAD. *CHILE PUNK - Cartografía del punk chileno*. <https://chilepunk.cl/2020/12/20/mutilados-por-el-estado/>

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Pese a tener unos objetivos principales claros, los objetivos secundarios fueron variando mientras se generaba el proceso creativo, la pérdida de material audiovisual recopilado durante 2019, me ha obligado a rearmar las imágenes de creación, siendo más consciente de la censura de los medios.

2.1 OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

- Elaborar una Instalación escultórica que visibilice el Estallido Social de Chile y la violencia de Estado.
- Experimentar con distintas materialidades y recursos expresivos adquiridos durante el periodo Universitario.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Generar un espacio de conciencia, mediante la materialidad artística.
- Experimentar con lo sonoro, lo visual y lo poético en la búsqueda de un lenguaje propio de expresión.
- Investigar sobre la memoria chilena y profundizar en la obra de diferentes artistas o colectivos que han usado el arte como herramienta de denuncia social.
- Trabajar la cerámica en sus diferentes formas, probando el traspaso fotográfico en algunas de las piezas.
- Reconectar con trabajos anteriores que dieron pie a la instalación final.
- Llevar la instalación fuera de las aulas de la universidad

2.2 METODOLOGÍA

El proyecto juega con la simultaneidad entre lo teórico y lo práctico, siendo esta última del motor de dialogo entre la idea y la materialidad. Trabajar la cerámica, la madera, el hierro, la fundición, lo sonoro, lo performático, entre otras cosas, han sido las herramientas adquiridas en el paso del tiempo para poder elaborar una instalación que invita al espectador a ese problema social de desigualdad y opresión por parte el Estado, que no solo pertenece a Chile, sino a la gran mayoría de América Latina.

El proceso de creación fue llevado primeramente por una línea personal en cuanto a la memoria y el recuerdo, desarrollándolo en dibujos y bocetos, seguido por una investigación de material audiovisual, gráfico y documental de antecedentes artístico-chilenos.

Trabajando lo investigativo y lo material, la metodología siguió una línea simultánea en cuanto a

- Producción y elección de las piezas
- Confección de la “idea de laberinto”
- Elección y estudio del espacio
- Diferentes pruebas en las piezas elegidas
- Recolección de material audiovisual (fotos, videos, documentales, entrevistas)
- Referentes artísticos
- Documentación *Insitus* (viaje a Chile)

Dentro de esta praxis, se repite la idea de crear un espacio, un ambiente que transmita el agobio de estar marchando pacíficamente e irrumpa la policía disparando lacrimógenas y balines contra tus propios ojos.

Las diferentes piezas que se confeccionaron pasaron por distintas pruebas de taller, resolviendo el recorrido instalativo en “*Cinco Estaciones*”

Una vez resuelta las “Estaciones”, se confeccionó el audio y el video que serían parte importante de la obra. Paralelamente como se mencionaba anteriormente, se elegía el espacio para llevar a cabo la Instalación, ya que

mi intención era sacar la obra de la universidad.

Finalmente, la exposición se llevó a cabo en una casa de campo en Alboraya, Valencia, que poseía en su planta de arriba un antiguo secadero de tabaco, donde la estructura del espacio al ser de ladrillos y ventanas antiguas potenciaba el tema de la Instalación.

Todo el proceso se encuentra con más detalle en la página web de la instalación. (<https://sway.office.com/i66eFb9h0EmXuNAx?ref=Link>)

TRABAJO PRÁCTICO-INSTALATIVO BASADO EN EL ESTALLIDO SOCIAL
DE CHILE DEL 2019

“ESPACIO Y TIEMPO SON LAS ÚNICAS FORMAS SOBRE LAS CUALES LA VIDA SE CONSTRUYE, Y
SOBRE ELLOS SE DEBE EDIFICAR EL ARTE”.

Gabo, N. y Pevsner, A., 1920. *Manifiesto Realista*, Moscú.

3.MARCO CONTEXTUAL

Para poder abordar el proyecto, hemos querido tocar dos puntos que creemos orientativos al momento de hilar los recuerdos sociales de Chile con los eventos ocurridos en el Estallido Social del 2019 y la fuerza ilustrativa con la que la población manifiesta su descontento social.

Por tanto, el Marco Contextual se dividirá en dos momentos de reflexión: *RECUERDO DE UNA DICTADURA*, partiendo de la historia ocurrida en 1973, donde el pueblo chileno fue sometido durante 17 años a la fuerza militar quien aprovechó de instalar profundamente el neoliberalismo, dejando a Chile en un modelo que si bien logró avances económicos en términos de crecimiento y apertura, también se profundizaron las desigualdades sociales, se debilitaron los sistemas de bienestar y se generaron cambios en el tejido social y político, que luego de 30 años desataron el Estallido social. Podremos ver diferentes artistas y colectivos que emergen de este descontento social, buscando en el arte herramientas para defenderse del estado corrupto y violador. El segundo

apartado *ESTALLIDO SOCIAL 2019-CHILE DESPERTO*, encontraremos un breve resumen de lo que fue una de las revoluciones más importantes en el país. Se adjuntará además en la página web un recorrido visual de lo que fue esta lucha por destruir un legado de desigualdad e injusticias humanas.

"LA MEMORIA SOLO ALMACENA LO QUE TIENE UN VALOR SIGNIFICATIVO, UN VALOR ESENCIAL..."

Guzmán, P. *Chile, 1997, La memoria obstinada*. ARTE, Les films

3.1 RECUERDO DE UNA DICTADURA

En la época de régimen militar, (1973-1990) bajo el liderazgo del ministro de Economía, Sergio de Castro², se llevaron a cabo medidas como la liberalización del comercio, la privatización de empresas estatales, la reducción de las barreras comerciales, la apertura a la inversión extranjera y la desregulación de la economía. Estas políticas buscaban crear un entorno favorable para el mercado libre y reducir la intervención estatal en la economía.

En términos financieros, el neoliberalismo en Chile se asoció con un alto crecimiento económico, especialmente durante la década de 1980.

Se argumenta que estas políticas permitieron aumentar la eficiencia y la productividad en algunos sectores de la economía chilena, lo que resultó en un aumento de la inversión y las exportaciones, pero la brecha de desigualdad subió también con estas cifras.

Para indagar un poco más en el tema, recomendamos el libro "La Conjura, los mil y un días del golpe"³, de Mónica Gonzáles, destacada periodista chilena, quien en 1988 publica el libro. Con el González, no solo hace un relato de los días que vivió Chile al inicio del golpe militar, sino también nos entrega un registro de quien fue Augusto Pinochet, y lo que lo llevó a ser el dictador más grande en la historia del país

El descontento social era inevitable y mucho se puede hablar de los 17 años de dictadura militar que vivió Chile, pero me gustaría poner el énfasis en los colectivos, grupos y eventos que mediante el arte se manifestaron en contra del estado corrupto y las barbaridades que estaban cometiendo.

² Sergio de Castro (1930- 2016) Fue un economista chileno que ocupó el cargo de Ministro de Economía durante la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile.

³ Gonzáles, M. *La Conjura: las mil y un días del golpe*. Ed. Universidad Diego Portales: Cataluña. 2012. 586 pág.

Patricio Guzmán cineasta exiliado de Chile, en el año 73, con su cine documental, se caracteriza por explorar temas políticos y sociales de gran relevancia para Chile y América Latina. Su trilogía, *La Batalla de Chile*, nos muestra una crónica de lo que fueron los últimos meses de gobierno de Salvador Allende y del golpe militar liderado por Augusto Pinochet.

Dentro de esta época de conflicto y cambio, donde las artes fueron brutalmente censuradas, surge de La *“Escena Avanzada”* término acuñado por la teórica cultural, crítica, ensayista y académica francesa residente en Chile, Nelly Richard. Este término habla de un movimiento cultural y artístico que se desarrolló en Chile, durante la década de 1980. Este movimiento se caracterizó por su compromiso político y social, así como por su interés en explorar nuevas formas de expresión artísticas y cultural.

Según Richard, la Escena Avanzada en Chile fue un intento por superar los límites impuestos por la dictadura militar de Pinochet y por crear un espacio de libertad y resistencia a través del arte y la cultura. Cabe además decir que este movimiento fue muy diverso, abarcó diversas disciplinas artísticas, la música, el teatro, el cine y las artes visuales y del cual rescataremos más adelante la participación de Carlos Leppe.

A su vez, en el año 1979, Un grupo de artistas chilenos, forman el Colectivo Acciones de Arte (C.A.D.A), el cual tenía por objetivo utilizar el arte para generar un diálogo crítico sobre la sociedad chilena en plena dictadura militar.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, Chile vivió un periodo oscuro en su historia, en donde las artes y los movimientos sociales no quedaron ajenos ante la represión, la censura y la violación a los derechos humanos. Los artistas se movilizaron, la población salía a las calles, la ciudadanía se manifestaba de diferentes maneras reflejando la realidad social y política del país.

"Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible"...

Presidente Sebastián Piñera, 21.10.2019, comunicado público en todas las cadenas de nacionales de televisión, Chile

3.2 ESTALLIDO SOCIAL 2019 - CHILE DESPERTO

Fig.0. Material gráfico álbum, *Estallido Social en Chile 2019*. Metro de Santiago 2019

Fig. 1. Material gráfico álbum, *Estallido Social en Chile 2019*. Metro de Santiago, 2019

Mucho se habla del detonante inicial de las protestas en Chile y para algunos es difícil entender como el aumento en la tarifa del transporte público, (en 30 pesos, lo que sería aquí en España 0,033 euros) desembocó una de las etapas que marcarían un antes y un después en el país. El movimiento creció rápidamente, abarcando una amplia gama de quejas y demandas que se venían arrastrando desde la época de dictadura del 73, desigualdad de ingresos, el alto costo de la vida, la corrupción política, etc.

Para entender la situación en Chile es necesario recordar que alrededor de un 1% de la población concentra un 30% de la riqueza del país. Adicionalmente la nación es considerada como la séptima más desigual del mundo, de acuerdo con el índice de Gini.

Es por esto que se escucha “despertó” como si después de 30 años de democracia la sociedad finalmente se permitirá soñar con un nuevo Chile, pero este nuevo Chile, traería con su revolución una serie de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales

Uno de los primeros casos más emblemáticos, fue el de la desaparición de Daniela Carrasco, La Mimo, quien fue encontrada a dos días del estallido, con signos de tortura y violación, colgada de una reja en plena calle, Este echo nos haría asimilar de golpe la magnitud con la que vendrían estos cambios.

La lucha por el cambio social puede que no sea fácil o que no haya obstáculos en el trayecto, cada movimiento debe encontrar la forma de luchar por sus

objetivos, considerando los valores étnicos y las estrategias más efectivas para lograrlo. En Chile, las calles fueron el reflejo de estos cambios, Plaza Italia, en el centro de Santiago o como popularmente empieza a llamarse tras el Estallido, *Plaza Dignidad*, forma el punto de encuentro para las manifestaciones, se vuelve el foco de las disputas, el aire se llena de lacrimógenas, las paredes marcadas de fotografías, pinturas, mensajes de inconformidad y protesta.

La gente quiere hacerse ver, la población necesita ser escuchada de alguna manera, nos están matando, nos están violando, nos están cegando.

Fig. 2. Material gráfico, álbum *Estallido Social de Chile 2019*, "LA PRIEMRA LINEA", Santiago de Chile 2019.

Fig. 3. Material gráfico propio álbum, *Estallido Social en Chile 2019*. Plaza Dignidad siendo custodiada a toda hora por "guanacos", Santiago de Chile, 12. 2020

4. MARCO CONCEPTUAL

En este apartado pondremos énfasis en la relación del arte con la denuncia social, fragmentándolo en dos puntos de análisis:

ARTE EN DICTADURAS/ARTE CALLEJERO, donde expondremos la importancia de las calles como las galerías temporales dentro de un movimiento social. Por otro lado, en el apartado, LA MIRADA Y EL PODER, intentaremos hacer una reflexión sobre el papel que juega el estado chileno, asociando los daños oculares a una estrategia de terrorismo de estado.

4.1 ARTE EN DICTADURAS/ARTE CALLEJERO

Caminé por Plaza Dignidad, un año después del Estallido Social, Santiago parecía otro, en cada esquina se apreciaba el arrastre del conflicto, más gente en “situación de calle”, más “guanacos”⁴ esperando lo mínimo para dar vueltas lanzando bombas lacrimógenas y agua contaminada a toda potencia para disuadir la población.

Destrozos y malestar inundaban la capital chilena. Los muros de Santiago centro fueron el Museo peatonal que te transportaba nuevamente al conflicto, el asfalto ya impregnado de un aire irritante te recordaba que el conflicto seguía latente, que aún estábamos en lucha.

Tanto en el año 1973 como en el estallido social del 2019, el arte callejero se convirtió en una forma de residencia y expresión para aquellos que se oponían al régimen, lo cual en ambos periodos ha sido fundamental para mantener viva la memoria histórica y la lucha por los derechos humanos, siendo de algún

Fig. 4. Material gráfico propio álbum, *Estallido Social en Chile 2019*. Fotografía de afiches, calles de Santiago de Chile 01.2020

⁴ *Guanaco* es el nombre coloquial que recibe un carro específico policial chileno que está preparado para lanzar agua a fuerza desmedida para disuadir a los manifestantes.

En Estallido Social, se divulga que el agua que se arrojaba a los manifestantes contenía por moléculas del compuesto químico Capsicina, componente activo de los pimientos picantes.

Fig. 5. Material gráfico propio, álbum *Estallido Social en Chile 2019*.

Fotografía de la estación de metro Baquedano cerrada permanentemente a partir de la revuelta social, 12.2020.

Fig. 6 Material gráfico propio álbum, *Estallido Social en Chile 2019*.

Fotografía calles de Santiago centro, 01.2020

Fig. 7 Material gráfico propio, álbum *Estallido Social en Chile 2019*.

Fotografía paredes metro Baquedano, Santiago centro, 01. 2020.

modo una apropiación simbólica de los espacios, de contar la historia, de generar una huella entre tanta anulación. Las calles se convirtieron así en el soporte ante la inconformidad social, diferentes expresiones artísticas y sociales reivindicaban los espacios públicos, ayudando a generar conciencia, fomentar la reflexión y promover el diálogo entre los ciudadanos, generando un sentido de identidad y pertenencia de la comunidad.

Un ejemplo de esta movilización por parte de las y los artistas, fueron las instalaciones lumínicas de colectivo *Delight Lab*, quienes durante las siete noches de toque de queda en Santiago, (19-25 de octubre 2019) proyectaron monumentalmente en la fachada de la Torre Telefónica, edificio ubicado a pocas cuadras de Plaza Dignidad y el punto neurálgico de las manifestaciones, con siete mensajes de reflexión, *“Dignidad”*; *“Dignidad!!”*; *“No Estamos en guerra. Estamos unidos”*; *“¿Dónde está la razón?”*; *«Que sus rostros cubran el horizonte” (un verso de Raúl Zurita)*; *“¿Qué entiende Ud. por Democracia?”*; *«Chile despertó»*; y *«Por un nuevo país»*.

Octavio Gana uno de sus integrantes, hace referencia a esta situación *“Este manifiesto lumínico nace de la emergencia, de la necesidad de cuestionar y visibilizar un contenido, desde un lado no violento ni panfletario. Día a día vamos proponiendo un texto que no responde a un guion previo o una dirección de ningún partido político. Para nosotros es necesario y urgente ocupar estos medios y realizar un activismo lumínico»*.

Esto nos lleva nuevamente a reivindicar el papel del arte como herramienta visualizadora de conflictos. A su vez Andrea Gana, hermana e integrante del colectivo, hace una reflexión que me parece preciso citar, *«Nosotros somos artistas activistas... “Sentimos que el arte es un arma y tiene un deber en sí de poder hacer posible problematizar y reflexionar sobre la contingencia política bajo una concepción estética. Nos interesa hacer entrega de un mensaje que llame a la reflexión, palabras con sentido y visibilizar problemas que nos parecen importantes para poder hacer un cambio»*.⁵

Un cambio que no puede quedar ajeno dentro del contexto en el que se vive y que quienes utilizamos las artes debemos saber aprovechar.

⁵ Entrevista rescatada de la página web Artishock. (2019). Chile despertó. El activismo lumínico de Delight Lab. Artishock Revista.

4.2 LA MIRADA Y EL PODER

Fig. 8 Material gráfico propio, álbum *Estallido Social en Chile 2019*.
Fotografía calles de Santiago centro, 01.2020

A lo largo de mi adolescencia en mi país, era común escuchar la frase “*Chile como laboratorio social*”, con el tiempo entendí que esta expresión surgía de las transformaciones significativas que ha vivido el país, la transición de una dictadura a una democracia, el modelo neoliberal y las reformas en áreas como la educación, la salud, las pensiones, entre otras, son características que lo han convertido en un referente de estudio para otros países de la región.

Siguiendo esta idea de laboratorio social y como se comentaba anteriormente, el actuar de las fuerzas policiales para lograr el “orden público” fue llevado a cabo con una violencia desmedida, provocando “accidentes” por disparos de balines de caucho, que mutilaron a más de cuatrocientas personas, lo que nos lleva a pensar en la estrategia de defensa por parte del gobierno chileno. Cegar a la población, infundir el miedo, llevar a la ciudadanía a tal descontento que el 25 de octubre del 2019, se convoca a la Marcha más grande de Chile, con al menos un millón 200 mil personas que desbordaron las calles de Santiago.⁶

Pese a tal magnitud de movilización, la impunidad de las violaciones a los derechos humanos continuó siendo noticia. La censura tanto en las calles como en los medios de comunicación solo siguió cultivando el descontento social, Remedios Zafra⁷, en su ensayo “*Ojos y capital*”, aborda la idea de la visión como un acto político y la importancia de desarrollar una mirada crítica y consciente en un entorno saturado de imágenes y estímulos visuales. Plantea la necesidad de cuestionar y resistir las formas de control y dominación que se ejercen a través de la mirada, fomentando una visión emancipadora y transformadora. Ante esta motivación y reflexión la violencia parece ser la más rápida censura o por lo menos así jugará el estado chileno y futuros gobiernos en Latinoamérica. Oprimen nuestras ganas de cambio quitándonos la vista. El daño no solo marca a los afectados directo, sino que a toda la sociedad a través

⁶ Esta cifra fue considerada tanto por las autoridades locales, como también por la prensa nacional e internacional, como una concentración pacífica dentro del estallido social ocurrido en el país. Las cifras las entrego de Radio Cooperativa, una estación radial chilena en el 93.3 MHz del dial FM en Santiago de Chile.

⁷ Remedios Zafra Alcaraz (1973-) es una escritora, profesora y ensayista española. Zafra, R. (2015). *Ojos y capital*. Bilbao: Consonni. Zafra, Remedios (2017).

de generaciones.

Dice Zafra en su ensayo "Ojos y Capital" ... " Los ojos nunca antes concentraron el poder de hoy. Y cabe recordar que tener una mirada crítica sobre todo esto no impide ver el increíble potencial que supone. He aquí la intención." ...

Estamos envueltos en bombardeos y estímulos de información constante, nuestros teléfonos móviles son nuestro apéndice, entendemos cómo trabajan los medios de comunicación, su la manipulación, pero aun así nos aferramos a ellos como si nos contasen la veracidad de los acontecimientos, ya que detrás de las imágenes proyectadas en la pantalla se esconden los anhelos y conflictos de una época, pero quienes manejan la información que se mueve en estas pantallas, resultan ser muchas veces aliados del mismo estado corrupto. Por ende, ¿qué papel juega el Estado, cuando es el mismo quien está anulando uno de nuestros sentidos más importantes? Ya no solo se manipula nuestro acceso a la información, sino que se suprime nuestra posibilidad de mirada crítica, posicionando a Chile como experimento social, como laboratorio nacional jugando un papel fundamental en América Latina, como referente en distintos ámbitos.

4. MARCO REFERENCIAL

En la gestación de este proyecto, diversos fueron las y los autoras(es) que acompañaron los procesos prácticos, teóricos y por no decir la inspiración e impulso para acabar esta memoria.

Considerando aspectos como la técnica, el contexto histórico y cultural, la materialidad usada, la implicación personal, fui relacionándolos con mis propias ideas y objetivos artísticos, indagamos en movimientos que surgieron o fueron más visibilizados dentro de la historia social y política chilena, referentes de cine, literatura, música y practicidad artística, fueron guiando una pauta de análisis personal en cuanto al arte como medio de difusor de problemáticas sociales.

En este apartado, tocaremos brevemente algunos referentes que fueron necesarios para elaborar la creación instalativa.

Fig. 9 Material gráfico.
Fotograma Instalación *No+*, grupo
C.A.D.A, 1979-1996

Fig. 10 Material gráfico propio álbum,
Estallido Social en Chile 2019.
Fotografía calles de Santiago, 01.2020.

4.1 C.A.D.A y LAS ARPILLERAS

En el periodo de dictadura militar en Chile (1973-1990) las artes fueron reprimidas del régimen militar.

En 1979, nace El Colectivo de Acciones de Arte (C.A.D.A) conformado por un grupo de artistas chilenos, quienes buscaban como objetivo principal utilizar las artes para generar un diálogo crítico sobre la sociedad chilena durante la dictadura.

El colectivo, según la página MEMORIA CHILENA⁸, *“Busco trascender la lógica de resistencia impuesta por la realidad política de la época propiciando una fusión de arte y vida”*.

Entre las diferentes acciones de arte público que realizó el colectivo, me gustaría mencionar la acción del año 1984, *“NO+”*, esta acción consistió en distribuir a lo largo de las calles de Santiago afiches que tenían impresos la palabra *“NO”*, a lado del símbolo *“+”*, concebida como un texto abierto, invitando al ciudadano a completar la frase, considerando las demandas sociales del contexto del país en dictadura.

Esta acción se convirtió en un lema, que fue utilizado por varios colectivos a lo largo del país y de América Latina, como un símbolo de resistencia política y no conformismo.

A su vez, en este mismo periodo podemos encontrar la creación de ARPILLERAS, tapices o bordados hechos por mujeres chilenas. Convertidas en verdaderas obras de artes, estos textiles se transformaron en instrumentos de denuncia contra la violación de los derechos humanos. Convirtiendo a las creadoras en anónimas historiadoras y comunicadoras populares.

⁸ Si se quiere revisar esta página, se recomienda hacerlo desde el “modo incógnito”, para que sus enlaces a documentos funcionen.
<http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-channel.html>

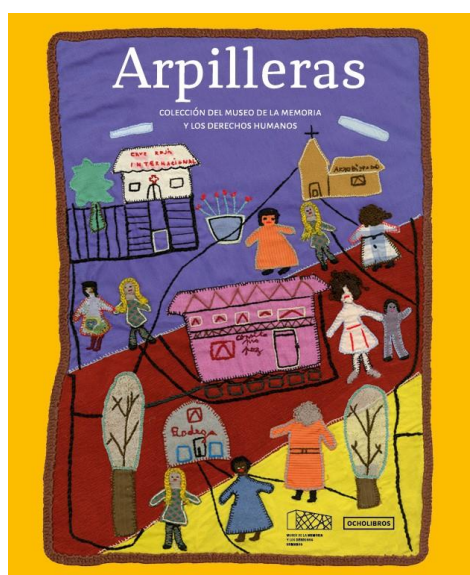

Fig. 12 Material gráfico álbum, Estallido Social en Chile 2019.
Fotografía Arpilleras, colección del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Chile

Fig. 11 Material gráfico álbum, Estallido Social en Chile 2019.
Fotografía donación digital Fundación documentación y archivo Vicaría de la Solidaridad. Chile

4.2 PATRICIO GUZMAN (1941-)

Fig. 13 Material gráfico álbum, Estallido Social en Chile 2019.
Fotografía Patricio Guzmán en el estreno de "La Batalla de Chile", segunda parte, en el cine logos de París, 1976. Propiedad Memoria Chilena

Patricio Guzmán fue un cineasta y documentalista chileno, el cual fue exiliado en 1973 después del golpe de estado liderado por Augusto Pinochet.

Su obra ha tenido gran impacto a nivel mundial, ya que se centra en la problemática social, cultural y política chilena y América latina.

Con la Trilogía, "La Batalla de Chile" (1975-1979), documental que aborda el proceso político y social que vivió Chile desde el gobierno de Salvador Allende, hasta el golpe militar liderado por Augusto Pinochet.

Guzmán logra plasmar una crónica de tal magnitud que funciona como un análisis sociocultural profundo de este periodo del país.

Su obra ha sido de gran influencia cultural dentro y fuera del país. Su carácter crítico y de denuncia han ayudado a concientizar sobre la importancia social de la memoria, lo que lo hace para mí un referente indispensable.⁹

⁹ Sus películas están disponibles en *Vimeo on demand*: <https://vimeo.com/patricioguzman>

4.3. LOTTY ROSENFELD (1943-2020)

Carlota Eugenia Rosenfeld Villarreal, conocida artísticamente como Lotty Rosenfeld, fue una activista y artista chilena, fundadora del colectivo CADA, el cual utilizaba el arte como medio de protesta y resistencia contra el régimen militar implantado en Chile en 1973.

Dentro del colectivo, participo de la acción “No+”, consigna que tomo tal relevancia que se trasformo en un símbolo mundial. Una de las acciones más significativas que realizo Rosenfeld fue *“Una milla de cruces sobre el pavimento”* (1979), acción que consistía en la pintura de una línea de cruces blancas en medio de una calle, a lo largo de una milla de distancia (1,6 kilómetros). Esta acción no solo quedó plasmada en las calles de Santiago, sino que se replicó en lugares emblemáticos a través del mundo, en 1982, por ejemplo, frente a la Casa Blanca en Washington D.C.

Esta obra/acción se convirtió en un símbolo de resistencia contra la opresión y violencia del régimen militar.

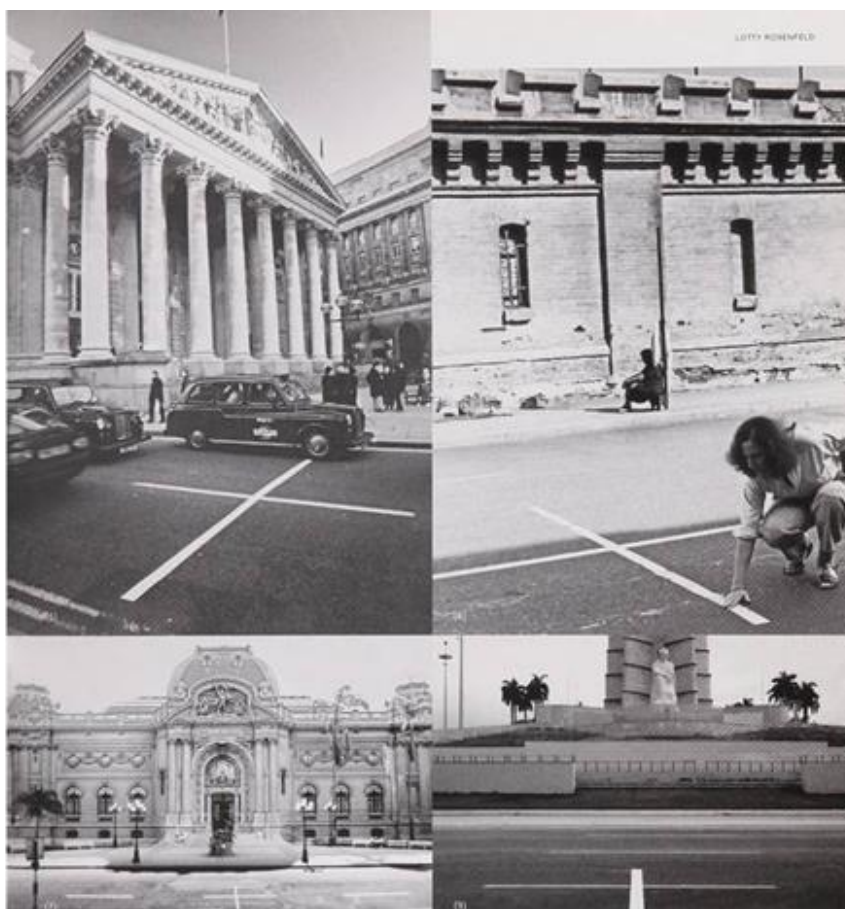

Fig. 14. Material gráfico, álbum Estallido Social en Chile 2019. Fotografía donación digital, Fundación Memoria chilena

4.4 DELIGHT-LAB

Delight-Lab nace el año 2009, como un estudio de creación audiovisual y experimentación en cuanto al entorno lumínico, visual y espacial.

Los integrantes y hermanos, Andrea Catalina y Germán Octavio Gana Muñoz, ambos investigando desde carreras diferentes la experimentación en torno a la luz, la fantasmagoría, la video-proyección y la intervención de espacios, juntan sus proyectos de fin de grado, para dar como resultado una de las primeras proyecciones *mapping* realizadas en Chile, en la fachada del Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, abriendo paso a la escena de arte digital.

Durante la semana del 19 al 25 de octubre, se estableció toque de queda en la ciudad de Santiago, en medio del estallido social y la represión militar el centro de la capital era sorprendida por contundentes mensajes, proyectados en la fachada de la Torre Telefónica.

“Este manifiesto lumínico nace de la emergencia, de la necesidad de cuestionar y visibilizar un contenido, desde un lado no violento ni panfletario. Día a día vamos proponiendo un texto que no responde a un guion previo o una dirección de ningún partido político. Para nosotros es necesario y urgente ocupar estos medios y realizar un activismo lumínico”, asegura Marco Martínez, productor ejecutivo del colectivo.

Fig. 15 Material gráfico álbum, Estallido Social en Chile 2019. Fotografía Delight Lab. *Secuencia Dignidad: Chile despertó*, 25.04. 2020. 75 x 55 cm. Fotógrafo, Gonzalo Donoso

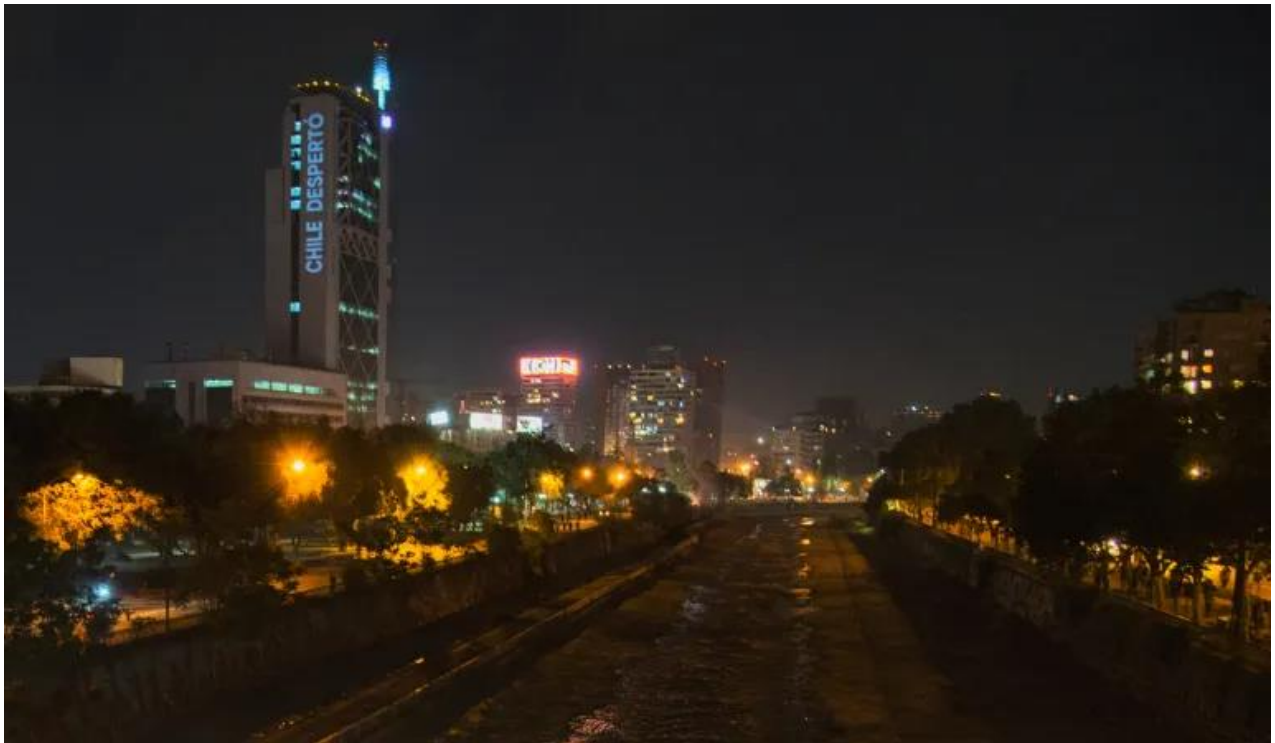

Fig. 16 Material gráfico álbum, Estallido Social en Chile 2019.
Fotografía Delight Lab. *Secuencia dignidad: chile despertó*, 25.04.2020. Santiago de Chile.

4.5 ANITA TIJOUX (1977-)

No puedo dejar de mencionar a Anita Tijoux, la primera rapera chilena que me hizo pensar en la música como una herramienta de defensa. Su compromiso con los movimientos sociales la han convertido en una figura importante en la escena musical y en la lucha por la justicia social en Chile.

Me gustaría no solo exclusivamente mencionar dentro de este proyecto, artistas de carácter más plásticos o literarios, la música en Chile siempre se ha considerado un espacio para difundir el descontento social, recordemos a Víctor Jara por ejemplo, Violeta Parra, Los Prisioneros, Inti-Ilimani, Los Jaivas, todos ellos comparten un compromiso, una fuerte conexión con las posturas sociales y políticas en sus obras. Aunque cada uno tiene su estilo musical y enfoque artístico distintivo, comparten una preocupación por la justicia social, la denuncia de las desigualdades y la defensa de los derechos humanos.

Dentro de su trayectoria, uno de los momentos más importantes de Tijoux fue su participación en el movimiento estudiantil chileno que se inició el 2011. Su canción “Shock” se convirtió en un himno para los manifestantes, reflejando la indignación ante el sistema educativo y las desigualdades en Chile. En resumen, podemos decir que su música se convirtió en un símbolo de resistencia y lucha por los derechos sociales, junto a su álbum, *La Bala*, 2012, fue el inicio del despertar estudiantil, el cual pronto se manifestaría nuevamente y con mayor revuelo en las calles de Chile en octubre del 2019.

Ver a diferentes artistas movilizarse por una problemática social mediante rimas y musicalidad me parece una manera asombrosa de conectar con la creatividad y el activismo social.

*Veneno tus monólogos
Tus discursos incoloros
No ves que no estamos solos
Millones de polo a polo
Al son de un solo coro
Marcharemos con el tono
Con la convicción que basta de robo*

*Tu estado de control
Tu trono podrido de oro
Tu política y tu riqueza
Y tu tesoro no*

*La hora sonó, la hora sonó
No permitiremos más, más tu doctrina del shock
La hora sonó, la hora sonó (doctrina del shock)
La hora sonó, la hora sonó (doctrina del shock)
La hora sonó, la hora sonó (doctrina del shock)
La hora sonó, la hora sonó...*

Fig. 17 Material gráfico álbum, Estallido Social en Chile 2019.
Fotografía álbum “La Bala” 2012, de Anita Tijoux- fragmento de la canción “Shock”, 2011

5. 475, ROSTROS INQUEBRANTABLES - PROYECTO ARTÍSTICO

5.1 ANTECEDENTES

En el presente apartado haremos inicialmente una breve mención a la práctica artística y las diferentes pruebas de materialidades desarrollada a lo largo de la carrera en Bellas Artes que configura un antecedente a nuestro trabajo actual y posterior Instalación final

Podemos mencionar primeramente el trabajo de nuestra “ Cuaderno de Artista”, la cual se llena de esbozos y bocetos de la estructura de la que será la instalación, esta se va gestando desde los inicios de los tres últimos años de la Facultad, (2019-2020-2021) donde las formas orgánicas, los recuerdos y vivencias personales, el contexto social y político, tanto de Chile como de España y porque no decir los sueños, ilusiones e inspiraciones, se plasman en hojas, que serán el primer apoyo visual para la materialización final.

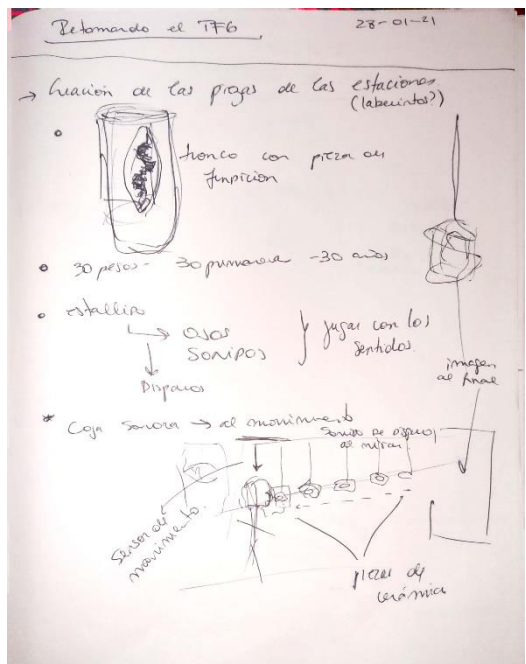
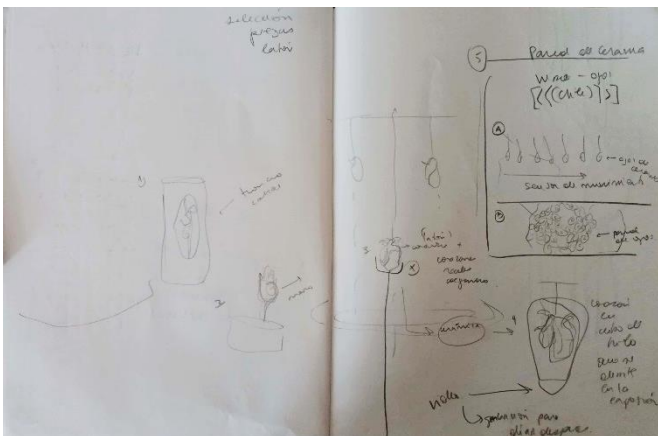
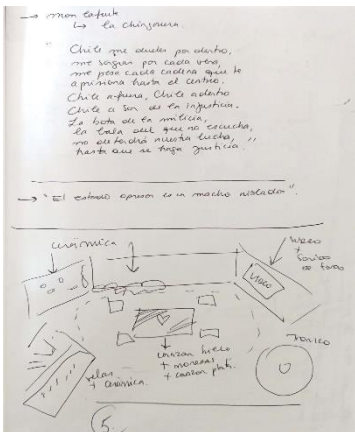

Fig. 18/19/ 20. CUADERNIO DE ARTISTA

Aprovechando las Asignaturas de Arte Sonoro e Instalaciones ejercidas el año 2019, juntando ambos exámenes finales en una sola propuesta, se crea el primer enlace de prueba en cuanto al imaginario de la transmutación de espacios, mediante piezas de cerámica, luces, calor, velas, sonido y video, se pretendía trasladar al espectador a un lugar que generara nuevas impresiones.

La sala a su vez fue puesta bajo temperaturas bastante altas, representando el calor y el agobio de estar en una manifestación envuelta en gas lacrimógeno y el calor del asfalto en pleno centro de Santiago de Chile; la incomodidad del calor hacía querer abandonar la sala rápido, la misma sensación que se tiene al estar en una marcha y querer huir de las lacrimógenas, considerando claramente la diferencia de cada situación, pero como objetivo final dar a conocer mediante la práctica artística aquellos primeros ataques desmedidos de la policía nacional chilena contra los manifestantes del Estallido Social, involucrando al espectador en la instalación.

La instalación se titulaba, “Disparos de Luz, *En memoria de Aquellos que siguen luchando*” y se realizó en aula A-2-10 de la facultad de Bellas Artes.

Este espacio cuenta con una altura de 2,45 cm, un ancho de 1,90 cm, y una profundidad de 70 cm., en la cual se extenderá una tela de lino de las mismas medidas, para coser en ella más de 80 piezas de cerámicas, figuras orgánicas, abstracciones de ojos, de las cuales algunas dejaran pasarla luz que proyecta el video. Estas abstracciones estaban vinculadas a los primeros ataques con perdigones producidos por la policía nacional chilena en las manifestaciones del Estallidos Social, lo que pronto llevaría a Chile a tener la tasa más alta de daños oculares causada por funcionarios policiales.

La sala estaba envuelta por un audio distorsionado realizado con *piezos eléctricos* y solo a través de los agujeros que generaban la cortina de cerámica se podía ver el video que reunía diferentes momentos del Estallido social.

Esta primera experiencia instalativa genero de manera muy personal el querer seguir explorando el lado social de las artes, aplicando la “Investigación Basada en las Artes” (IBA), lo que daría pie a este Proyecto Final de Grado

Fig. 21/ 22/ 23/ 24. M. Josefa Moreno Gómez. Instalación *Disparos de Luz, en memoria de aquellos que siguen luchando* 2019- 2020

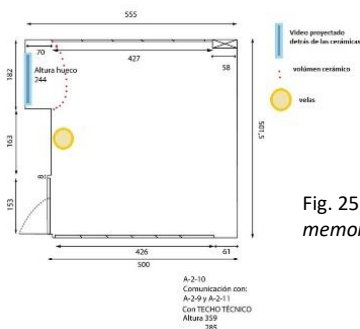

Fig. 25. M. Josefa Moreno Gómez. Esquema de instalación *Disparos de Luz, en memoria de aquellos que siguen luchando* 2019- 2020.

Fig. 26/27. M. Josefa Moreno Gómez. Detalle instalación *Disparos de Luz, en memoria de aquellos que siguen luchando* 2019- 2020

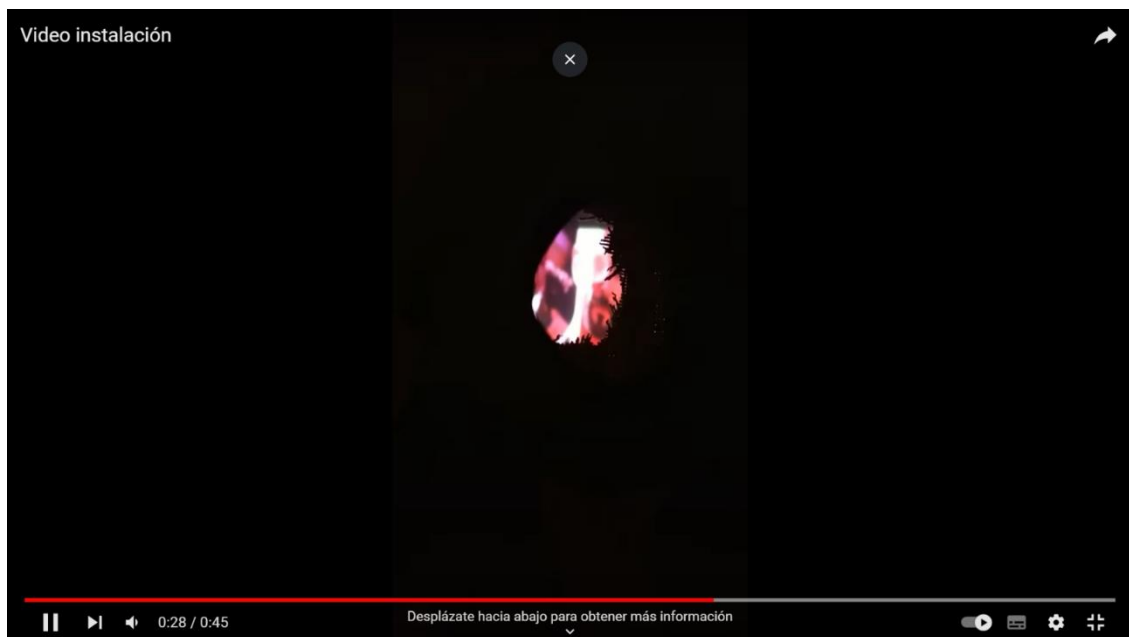

Fig. 28. M. Josefa Moreno Gómez. Pantallazo video, instalación *Disparos de Luz, en memoria de aquellos que siguen luchando* 2019- 2020

*"Chile me dueles por dentro
me sangras por cada vena
me pesa cada cadena
que te aprisiona por dentro
Chile afuera, Chile adentro
Chile al son de la injusticia
la bota de la milicia
la bala del que no escucha
no detendrá nuestra lucha
hasta que se haga justicia".*

"Una décima de La Chinganera" leída por Mon Laferte al recibir el premio a mejor "Álbum de música alternativa", en Los Latin Grammy del 2019, por su disco *Norma*. (La Chinganera, *Nunca más solas*, Ed. Pehuen, 2021)

5.2. PROCESO DE CREACIÓN

El interés que surge en los últimos años de carrera por querer sintetizar el proceso interno de ver a mi país estar viviendo una especie de segunda dictadura, se vuelca en un recorrido de estudio, búsqueda y experimentación, en el que las más de cuatrocientas personas mutiladas, serán el motor de denuncia de esta instalación.

En este capítulo se dará a conocer el proceso que llevo cada pieza de la instalación, en la cual se espera una interacción interna entre cada una de ella con la estructura y posterior montaje final en la casa de Alboraya, un antiguo secadero de tabaco que sirvió como base para esta producción artística.

Primeramente, se hará una descripción general de cada "Estación", mencionando las piezas que fueron protagonistas, adjuntando algunas fotos detalles, a lo que luego se especificará fotográficamente el proceso de selección de las piezas, el espacio y la instalación final.

Fig.29/30. Detalles post cocción de piezas de cerámica

5.2.1. PRIMERA ESTACIÓN: CERÁMICA- MUTILACIÓN SIN MEDIDA

La mayor parte de la instalación posee cerámica, aquel material sumamente moldeable que sirvió como instrumento de una síntesis orgánica de lo que puede ser de manera muy subjetiva un ojo. Se elaboraron casi 200 piezas de Gres, una por una iba moldeando el barro, moldeando la idea de querer llegar a producir 475 piezas, poder llegar a visualizar esa cantidad de piezas de cerámicas, de no más grandes que la palma de mi mano, (una mano bastante estándar o como me gusta llamarla, “*mano de empaná*”), me

permitiría estar un poco más cerca de la realidad que se estaba viviendo tan lejos de mí; una pieza por cada ojo, un proceso lento, y meticuloso, ya que el barro para ser cerámica tiene sus tiempos y momentos en cada paso, necesitas encontrar el “estado de cuero”, para unir o cortar en ella, en este caso abrir un espacio, perforarlas, cual balín de caucho disparado por la policía nacional, que mutiló a muchísima (os) ciudadanas (os).

La primera Estación, se habría con estas piezas, cuales estaba subdivida por dos partes, una en la que la cerámica sufría un proceso de traspaso fotográfico, con imágenes de algunas de las personas que había perdido la vista, ancladas a la pared, por los mismos clavos que las paredes de la sala poseía, he iluminadas con un foco directo pero tenue.

La segunda, simulaba los escombros de la ciudad luego de la revuelta, apiladas desde una de las esquinas, hasta una ligada de madera que daba pie a la siguiente Estación. El video experimental.

Fig. 31/32. Detalles traspaso fotográfico

Fig.33/34. Primeras pruebas traspaso fotográfico en cerámica

Fig.35/36. Josefa Moreno. *Disparos de Luz*, trabajo práctico instalativo, 24.06. 2021.
Detalles cerámica instalación final

Recrear el rostro de quienes habían perdido uno de sus sentidos más necesarios, jugar con la imagen, conectar con cada pieza, rebuscar en páginas de internet para saber lo nombres de quienes estaba detrás de aquel nefasto actuar de la policía.

Un dato curioso es el Informe de Balines de la Universidad de Chile, un documental realizado por el profesor de la Facultad de Ciencias Sociales del mismo estatuto, Francisco Osorio, quien concluye en el informe que los perdigones analizados contiene un 20% de caucho y el 80% restante corresponde a otros compuestos. Los otros compuestos son sílice, sulfato de bario y plomo, la dureza del perdigón es de 96.5 Shore A, no voy a entrar en detalles de la escala, pero es un tipo de escala que mide la dureza de los materiales. Los balines superaban la composición permitida. Dado el impacto internacional y nacional de este documental, se logró detener el uso de este tipo de balines por parte de las fuerzas policiales.¹⁰

5.2.2 SEGUNDA ESTACION: VIDEO EXPERIMENTAL-DISCURSO PIÑERA

El 18 de octubre del 2019, se decreta en Chile estado de emergencia. El estado de emergencia es una facultad constitucional que se invoca por grave alteración del orden público, daño o peligro para la seguridad de la Nación. Tiene una duración máxima de quince días, prorrogables, que afecta la libertad de locomoción y reunión. Sebastián Piñera el presidente en ese momento, da el comunicado, con el objetivo de mantener el orden público, orden que la policía condeno brutalmente con la propia ceguera de los manifestantes.

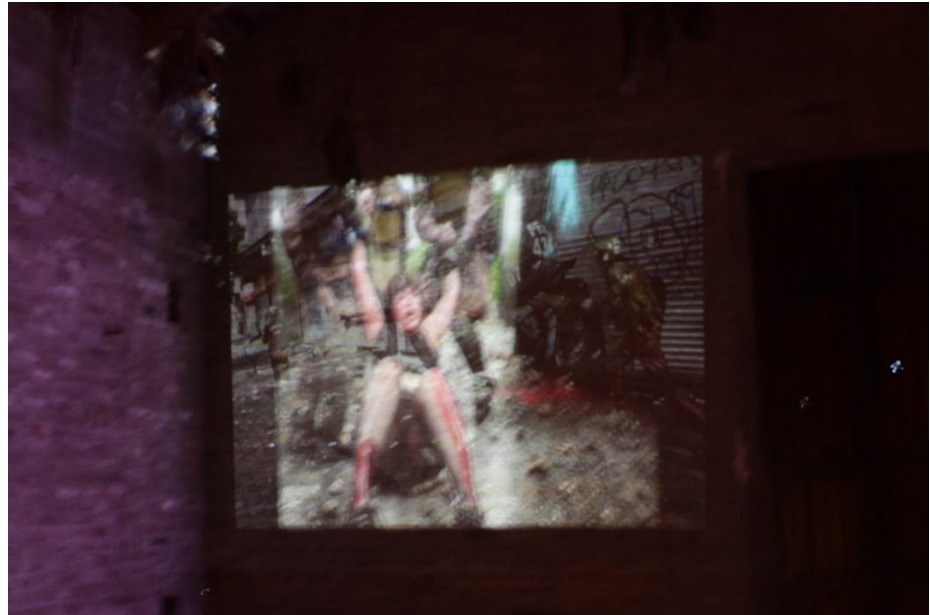

Fig.37/38/39. Josefa Moreno. *Disparos de Luz*, trabajo práctico instalativo, 24.06.2021. Detalles videos experimentale, instalación final

Esta entrada de la policía en el estado de emergencia sigue el hilo de la instalación como un video experimental, reuniendo diferentes imágenes de las manifestaciones entre los años 2019-2020, las imágenes iban avanzando mientras se escucha de fondo al presidente Piñera en su discurso inicial del Estallido, donde habla de un enemigo “*poderoso e implacable*”. Aquel discurso debiese a ver tranquilizado a la población, pero no hizo más que seguir sembrando disturbios y malestar en un pueblo dañado

¹⁰ El documental sobre la investigación del material de los balines de caucho lo podemos encontrar en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=s8g8pzi_4JE

desde hace años, donde vivir en dignidad es solo el privilegio de algunos y donde los funcionarios del estado se encargaron de manchar nuevamente la historia del país.

5.2.3. TERCERA ESTACION: MADERA- NO FUERON 30 PESOS FUERON 30 AÑOS

La madera siempre fue un material que me pareció atrayente, no solo por su multifuncionalidad, su tacto, las vetas interiores que van apareciendo cuando la vas cortando, las herramientas que necesitas, desde una mínima gubia para detalles en una máscara japonesa, por ejemplo, hasta una motosierra o caladora para crear aberturas más profundas.

Quería abrir un tronco, esa es la verdad, quería atravesarlo mezclar metal y madera. Primeramente, se pensó usar una pieza de fundición trabajada en un curso anterior, pero como todo proyecto, las piezas son susceptibles al cambio en medio del proceso de creación, lo que nos lleva por reducir la abertura pensada inicialmente e intentar vincular los agujeros con los disparos que causan las más de 400 lesiones oculares.

Fig. 40/41. Josefa Moreno. *Disparos de Luz*, trabajo práctico instalativo, 2021. Detalles madera-olmo

El resultado, una pieza en la que se acopla la versatilidad de la madera con listones de hierro que la atraviesan y que será la protagonista de la Tercera Estación de Disparos de Luz.

Fig. 42. Josefa Moreno. *Disparos de Luz*, trabajo práctico instalativo, 24.06.2021. Detalle *TERCERA ESTACIÓN*

5.2.4 CUARTA ESTACIÓN: PRIVATIZACIÓN DEL AGUA-BARRO-EFIMERO

Pocos son los países que mundialmente tiene el agua tan privatizada como en Chile, existe una notable presencia de empresas privadas en este sector. Según algunos informes, alrededor del 90% de los servicios de agua potable y saneamiento en Chile están en manos de empresas privadas, mientras que el 10% restante está a cargo de empresas públicas o municipales. Es un tema que ha generado muchísima controversia y protestas sociales en los últimos años. Muchos críticos argumentan que la privatización ha llevado a un aumento en las tarifas del agua, la falta de acceso al agua potable en algunas comunidades y la sobreexplotación de recursos hídricos en beneficio de intereses privados, sumado a las sequías que han afectado al país los últimos años.

Si bien el Estallido Social, inicio por el alza del pasaje en el transporte público, el tema del agua viene arrastrándose hace muchísimo tiempo, por lo que me parece un punto fundamental para entender el malestar global de la situación chilena.

Para abordar este punto, se elaboró una cama de barro, en su centro, colgaba un corazón de cerámica moldeado a mano, envuelto en hielo, el cual se iba derritiendo a medida que pasaban las horas en la sala de la instalación, teniendo como propósito final, su caída y ruptura.

El hielo como elemento efímero, nos habla de la temporalidad y la experiencia en el momento presente. Cada gota que caía de la pieza congelada iba dejando una marca en la cama de barro, hablándonos de una fugacidad, de la belleza transitoria, de la limitación que implica el no tener acceso a un bien natural y común, de nuestra propia presencia en el problema.

Fig. 43. Josefa Moreno.
Disparos de Luz, trabajo
práctico instalativo, 24.06.
2021. Detalle corazón,
CUARTA ESTACIÓN

Un corazón de Gres rojo fue el elegido para pendular este espacio transitorio, la cama de barro que iba secándose y marcando grietas en si misma en contraposición, con las gotas lentas pero constantes que iban marcando un nuevo espacio en la propia obra.

Fig. 44/45. Josefa Moreno. Disparos de Luz, trabajo práctico instalativo, 24.06. 2021. Detalle cama de arcilla. CUARTA ESTACIÓN

5.2.5. QUINTA ESTACIÓN: VELAS-RITUAL-RECUERDO Y CERA

El espacio de trabajo elegido representó un desafío en cuanto al diálogo teórico y la praxis, ya que como se ha dicho anteriormente, no se sigue un planteamiento lineal, son las propias piezas al extenderlas en el espacio instalativo, quienes van abriendo paso al mismo recorrido, buscando un dialogo interno entre ellas, dialogo que invita al espectador a la zona de conflicto, dialogo que voy modificando mientras voy montando cada pieza.

Las velas han sido utilizadas como elementos rituales en diversas culturas y tradiciones desde hace siglos. Su uso en rituales tiene múltiples propósitos, incluyendo la creación de una atmósfera sagrada, la focalización de la energía, la invocación de deidades o espíritus, la purificación y la manifestación de deseos o intenciones, las velas son un elemento que siempre me han acompañado, ya sea porque en Latinoamérica *somos mucho de rituales*, más allá de los tradicionales cristianos, América Latina tiene un fuerte vínculo con las energías ancestrales, los espíritus y la Madre Tierra.

Pese a que van a hacer siete años desde que dejé mi país, los rituales siguen siendo parte de mi cotidianidad. Disparos de luz, viene a ser quizás mi propio ritual de sanación y difusión política, es por eso que el elemento fuego no podía faltar. Neruda, por ejemplo, poeta y político chileno, en su obra “Residencia en la Tierra”, utiliza el elemento fuego como una metáfora de la transformación y el poder de la pasión.

Previamente a la instalación se llevaron a cabo diferentes pruebas con cera de vela sobre la cerámica, exponiéndolas al calor, para ver su evolución en el material.

Finalmente, y aprovechando el espacio que poseía la vivienda, se encienden en una de las plataformas de la sala más de 40 velas, sobre ellas cuelgan algunas de las abstracciones de ojos bañadas en cera roja, quizás una pieza sin mucha metáfora, sin más pretensión que abarcar lo *ritualesco* como un medio más de expresión artística.

Fig. 46/47/49. Josefa Moreno. *Disparos de Luz*, trabajo práctico instalativo, 24.06. 2021. Detalles cerámica, cera y velas.
QUINTA ESTACIÓN

6. MATERIALIDAD

Los materiales utilizados para el trabajo, como se mencionaba anteriormente fueron parte del recorrido universitario de los últimos años, la cerámica, la madera, el traspaso fotográfico, hierro, video y lo sonoro, fueron las herramientas que dan forma a esta Instalación. A continuación, veremos el proceso que sufrió cada pieza para llegar a conformar las Cinco Estaciones instalativas y posteriormente un apartado con una selección de bocetos de todo el proyecto.

6.1 ELECCION DE PIEZAS Y PRUEBAS

PRIMERA y QUINTA ESTACIÓN

ABSTRACCIÓN DE OJOS EN CERÁMICA

Una vez moldeadas más de 150 piezas de Gres NT, cocidas a una temperatura de 1260º, se procedió a experimentar con el traspaso fotográfico de diferentes imágenes de algunos de los manifestantes que fueron víctimas de daños oculares. Este traspaso se llevó a cabo con un producto acrílico llamado Foto Transfer, el cual tiene una función adhesiva que permite pegar la imagen en cualquier superficie porosa, consiguiendo resultados interesantes.

Simultáneamente, se hicieron diferentes pruebas de luz en las salas Project Room de la Facultad de Bellas Artes, las cuales ayudarían a entender el juego de luces y sombras que estas provocaban, y la importancia de la abertura de estas mismas.

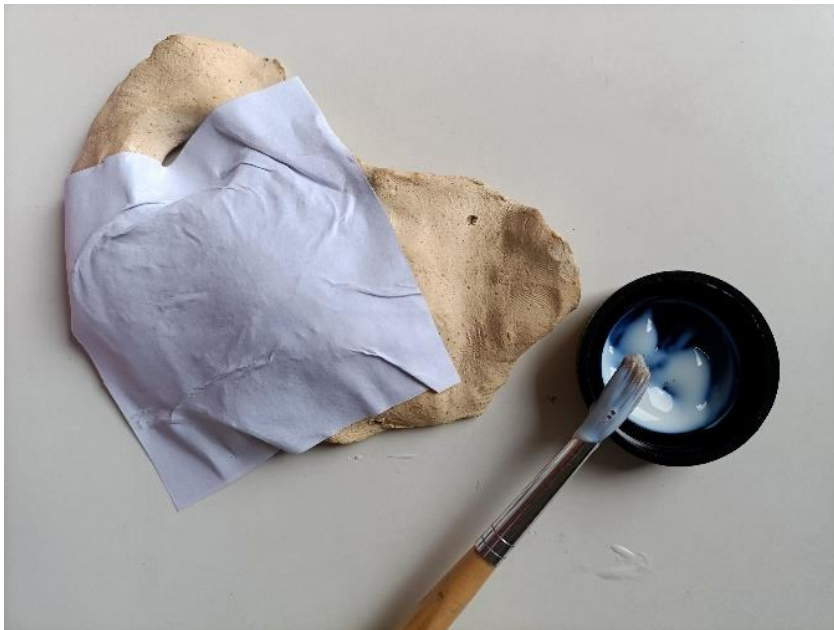

Fig. 50/51/ 52. Josefa Moreno. *Disparos de Luz*, 24.06. 2021. Detalles proceso de creación, traspaso fotográfico

Fig. 53/ 54/ 55. Josefa Moreno. *Disparos de Luz*, 24.06. 2021. Detalles proceso de creación. Experimentación de luces, espacio y formas. Sala Project Room, UPV.

Las piezas de cerámica que conforman la Quinta Estación, además de experimentar con las luces y sombras en las salas de la Project Room, se llevó a cabo una experimentación de la cera y el calor, probando con una estructura improvisada de papel film, velas y la cera de estas mismas. Con ello se pretendía entender el recorrido que podría seguir la cera puesta en las piezas y expuesta a calor y encierro

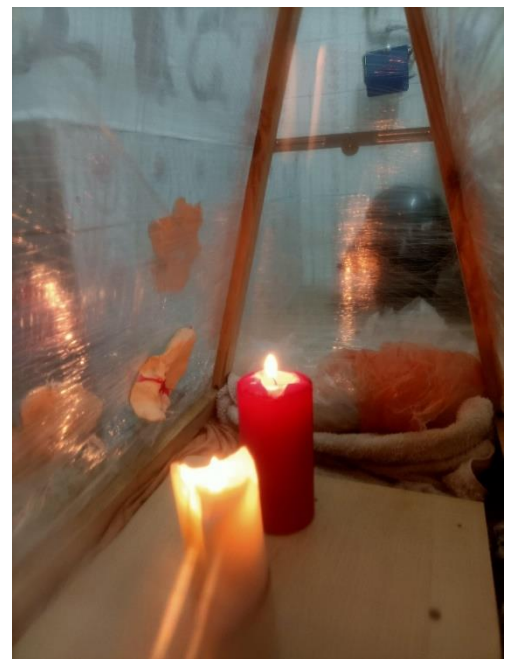

Fig. 56/ 57/ 58. Josefa Moreno. *Disparos de Luz*, 24.06. 2021.
Detalles proceso de creación.
Experimentación en casa-estudio, sobre el calor y cera roja en la cerámica

SEGUNDA ESTACIÓN

VIDEO EXPERIMENTAL y SONIDO

La creación del video y el sonido se realizó gracias al programa Adobbe Premier, las imágenes, videos de noticiarios, videos subidos al mundo cibernético por la población chilena, fueron recolectados en una primera instancia entre los años 2019-2020, en pleno proceso de creación e investigación, mi ordenador muere, y con él se pierden todo material recogido en ese tiempo, lo que me lleva a rearmar la búsqueda.

La censura de los medios me cuestiona la veracidad de las noticias, por lo que recurro además a familiares y amigos que tuviesen registros de este periodo, para poder así reelaborar el video experimental, sumándole el audio del discurso del presidente S. Piñera, distorsionándolo con las voces de las manifestaciones y ecos de cuencos tibetanos, experimentando con el programa y la imagen (video disponible en la página web)

TERCERA ESTACIÓN

UNIÓN DE MADERA Y HIERRO

La madera utilizada para esta pieza fue un Olmo de un metro más menos de alto, por unos 40 cm de ancho y profundidad. Esta pieza fue adquirida en la fábrica *Madera y Chapas Blanca*, ubicada en Biniparell, Valencia.

No solo por el esfuerzo físico que requirió su traslado al taller de la facultad, la talla de su corteza y los agujeros formados con gubias, taladro y motosierra, para atravesarlo con varillas de hierro, esta pieza vino con una serie de situaciones incomprensibles y dolorosas vividas en la facultad, haciendo del proceso creativo algo más profundo y personal.

Volviendo al proyecto e intentando canalizar en la pieza, la rabia interna por lo sucedido, sumado a la visualización de esta como parte de *Disparos de Luz*, la materialización de la idea de descarga, de violencia, me dan la energía y motivación necesaria para acabar trabajar la madera veta por veta, encontrando en ella los puntos para atravesarla con las varillas de hierro.

Fig. 59/ 60/ 61/ 62. Josefa Moreno. *Disparos de Luz*, 24.06.2021.
Detalles proceso de creación del Olmo, para la *TERCERA ESTACIÓN*.

Fig. 63/ 64. Josefa Moreno. *Disparos de Luz*, 24.06. 2021.
Detalles proceso de creación del Olmo, en la *TERCERA ESTACIÓN*.

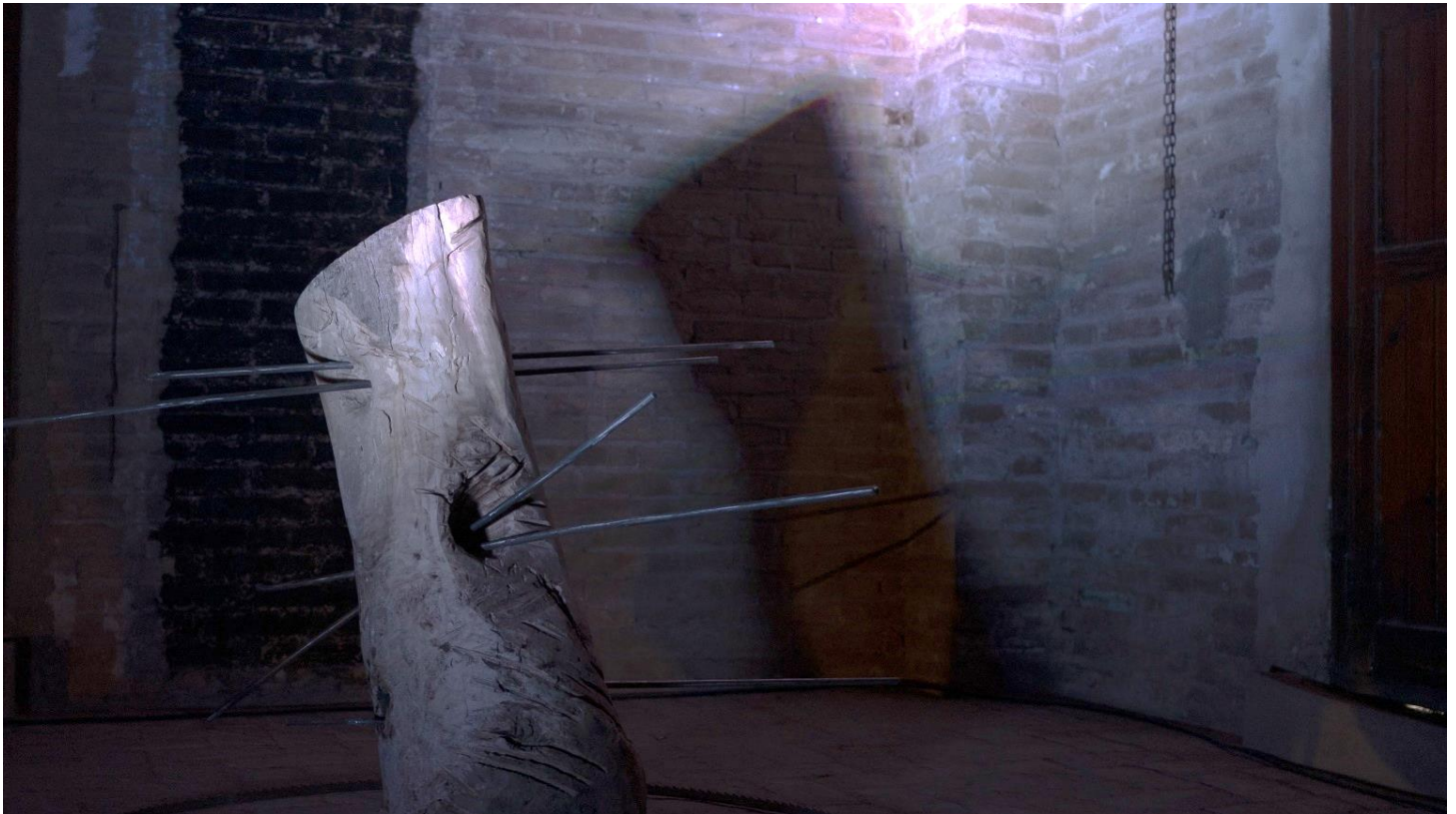

Fig. 65. Josefa Moreno. *Disparos de Luz*, 24.06.2021. TERCERA ESTACIÓN

CUARTA ESTACIÓN

AGUA-BARRO-EFÍMERO

Las primeras pruebas con barro y hielo se realizaron en las salas de la facultad, inicialmente se elaboraría un cuenco de barro que iría desintegrándose por las gotas que cayesen del corazón que colgaría sobre el congelado.

Al encontrar el lugar de la instalación (la casa Alboraya), me di cuenta de que necesitaba abarcar el espacio de otra manera, ya que la sala era bastante amplia y existía la posibilidad de que la pieza se perdiera. La *Estación* se resolvió en la confección de una alfombra de arcilla, reutilizando el barro restante y desechado de los cursos de primer año de la Facultad de Escultura, obteniendo más material del pensado y pudiendo ampliar de manera más asertiva la pieza.

La arcilla estuvo cinco días hidratándose para volver a ser moldeable y permitir su extensión el suelo de la sala, situándola entre los pilares interiores, teniendo como soporte una alfombra de plástico negra, para proteger el suelo del lugar.

Extendiendo el barro con las manos y la ayuda de un *uslero* de 60 cm., se logró plasmar una superficie de 3 mts de largo x 2 de ancho. Sobre y en medio de ella pendulaba el corazón de chamota roja, envuelto en un cubo de hielo traslúcido; cabe señalar que para que el cubo de hielo fuese transparente en la instalación, se hirvió agua filtrada, dejándola enfriar y vaciándola en el recipiente que contendría el corazón, si el agua no es hervida, no se logra el efecto cristalino del hielo.

Fig. 66/ 67/ 68. Josefa Moreno. *Disparos de Luz*, 24.06.2021. Pruebas de sonido, agua, barro, luces y cerámica. Sala PROYECT Room, UPV

Fig. 69/ 70. Josefa Moreno. *Disparos de Luz*, 24.06.2021. Preparación cama de Barro en la casa Alboraya. 23.06.2021

Fig. 71/ 72. Josefa Moreno. *Disparos de Luz*, 24.06.2021. Detalles *CUARTA ESTACIÓN*, corazón de cerámica y hielo. Casa Alboraya, 23.06. 2021

6.2 BITÁCORA DE ARTISTA-BOCETOS

Como se mencionaba en el apartado “Antecedentes”, el cuaderno o bitácora de artista fueron sumamente necesarios para elaborar la propuesta presentada en este proyecto. Las ideas más simples, dibujos, bocetos, fotografías, y esquemas de trabajo, fueron plasmados en páginas que me ayudarían en cada proceso de creación. Como es un material totalmente visual, se adjunta la página web donde se podrá ver con más detalles la información contenida en sus hojas.

<https://sway.office.com/i66eFb9h0EmXuNAx?ref=Link>

7. ESPACIO EXPOSITIVO-INSTALACIÓN

7.1 ELECCIÓN Y ESTUDIO DEL ESPACIO

La motivación de querer sacar la instalación fuera de las aulas de la UPV, me llevo a la casa de unos amigos en la localidad de Alboraya, Valencia. La casa poseía una segunda planta que estaba implementada como secadero de tabaco, lo que me absorbió desde el primer día que los visite en su nueva casa, herramientas antiguas, cuerdas colgando del techo, pilares de ladrillos, ventanas alargadas, todo me parecía un espacio idóneo para cualquier exposición, si se jugaba bien con el sitio.

Al ver las dimensiones de la sala, comparada con las aulas de la facultad, donde había estado realizando la mayor cantidad de pruebas, la incertidumbre me recorrió el cuerpo. ¿Sería capaz de abarcar el espacio de tal manera, que logre crear una atmósfera instalativa?, no quedaba otra más que probar. El lugar estaba dado, la organización gestándose, las piezas esperando encontrar su lugar en el ambiente instalativo.

Fig. 73/ 74/ 75. Josefa Moreno. *DISPAROS DE LUZ*, 2021
Casa Alboraya, detalles segunda planta.

Con la ayuda de mi tutora, Martina Botella, trasladamos las piezas hacia la casa Alboraya. El montaje se llevó a cabo el día 23 de junio. La exposición un día más tarde día 24 de junio del 2021.

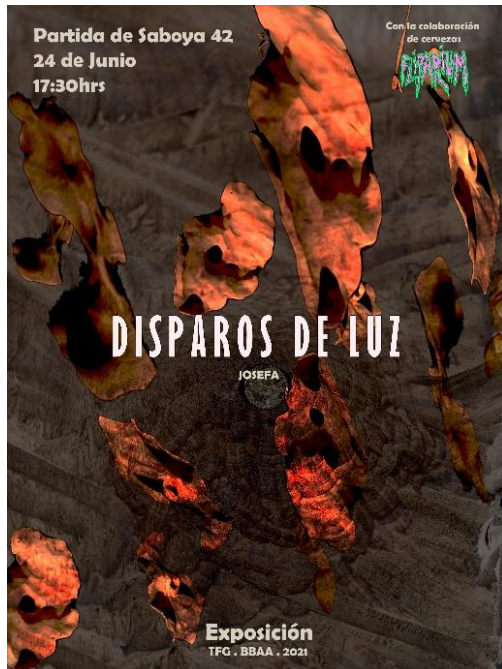

Fig. 76/ 77.
Josefa Moreno.
Disparos de Luz,
24.06.2021.

Fig. 78. Josefa Moreno. *Disparos de Luz*, 24.06.2021.
Fachada exterior casa Alboraya

Fig.79/ 80. Josefa Moreno. *Disparos de Luz*, trabajo práctico instalativo. 24.06.2021
Detalle día de la exposición final,2021

8. CONCLUSIÓN

La realización de esta memoria se ha llevado a cabo bajo una necesidad personal de canalizar lo aprendido en los años de carrera universitaria, vinculándolo con El Estallido Social de Chile el 2019. Simultáneamente se buscaba un análisis crítico en cuanto al poder del Estado, la manipulación de los medios y la censura.

La propuesta quizás fue ambiciosa, pero se puede decir que los objetivos se lograron. Algunas de las piezas con resultados diferentes a la idea inicial, pero como todo proceso creativo al que te entregas. Uno de los momentos más importantes fue la pérdida del material visual recopilado en diferentes páginas webs y plataformas virtuales en plena época del Estallido, llevándome a elaborar nuevamente una búsqueda que chocaba con la censura que se había producido en la web y el poco acceso a páginas nacionales chilenas desde este lado del mundo.

El viaje a Chile luego de dos años de no pisar mi país fue sin duda un punto de reflexión en cuanto a la divulgación de la Instalación fuera de las aulas, lo que también se puede dar por realizado.

A su vez a medida que he analizado las obras de otros artistas y he explorado las lecturas de autores que abordan cuestiones filosóficas, poéticas, sociales, políticas y culturales, he logrado comprender una búsqueda que inicialmente surgió como una entregada a la experimentación radicando mi interés en continuar investigando en esta dirección de las artes, buscando recursos que permitan una integración más profunda de la obra con el espectador.

Resumiendo, reencontrarme con los materiales que me han acompañado en mi experiencia universitaria fue sumamente satisfactorio, retomar el Proyecto de Fin de Grado, luego de dos años de haber presentado la Instalación *Disparos de Luz*, fue un reto contra mi propia vocación y sentido como Ser creativo en proceso, encontrando en el arte una herramienta de difusión ante problemas sociales, de los cuales no podemos omitir de nuestro contexto.

9. BIBLIOGRAFIA

Acciones :: Colectivo de Acciones de Arte (CADA) :: Archivos en uso. (s. f.-a). <http://archivosenuso.org/cada/accion>

Alzate, I. M. (2022). La Cosmovisión de Ana Tijoux. Rolling Stone en Español. <https://es.rollingstone.com/la-cosmovision-de-ana-tijoux/>

Artishock. (2019). Chile despertó. el activismo lumínico de Delight Lab. Artishock Revista. <https://artishockrevista.com/2019/10/28/chile-desperto-el-activismo-luminico-de-delight-lab/>

Chilepunk, & Chilepunk. (2021a, febrero 19). Mutilados por el estado de Chile: víctimas de trauma ocular siguen buscando justicia y reparación - Chile Punk. CHILE PUNK - Cartografía del punk chileno. <https://chilepunk.cl/2020/12/20/mutilados-por-el-estado/>

Corbera, R. (2022a). Arpilleras en el mundo | Fundació Ateneu Sant Roc. Fundació Ateneu Sant Roc. <https://fundacioateneusantroc.org/es/ateneu-arpilleres/arpilleras-en-el-mundo/>

Delight Lab — Fundacionengel. (s. f.). <https://fundacionengel.cl/Delight-Lab>

De Relaciones Exteriores De Chile, M. (s. f.-a). Arpilleras chilenas en museo “Lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social” del Perú - Chile en el exterior. Chile en el Exterior. <https://www.chile.gob.cl/chile/blog/peru/arpilleras-chilenas-en-museo-lugar-de-la-memoria-la-tolerancia-y-la>

FRANCE 24 Español. (2019a, noviembre 17). Estallido social en Chile, de la rebelión a la revolución por una mejora social [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=SIRb-S47qq4>

Garrido, M. (2020, 5 abril). «Shock», o el canto de Ana Tijoux contra los poderosos. La Tercera. <https://www.latercera.com/culto/2019/10/21/shock-ana-tijoux/>

Horas. (s. f.-a). Mon Laferte al ganar un Latin Grammy: «Chile me dueles por dentro». 24horas. <https://www.24horas.cl/tendencias/mon-laferte-al-ganar-un--latin-grammy-chile-me-dueles-por-dentro-3727287>

Invitado, C. (2020a). Delight Lab en Wallmapu: Descolonizando la mirada y las aguas. Revista Endémico. <https://endemico.org/delight-lab-wallmapu-descolonizar-la-mirada-las-aguas/>

No + (1983 - hasta el presente). (s. f.). <https://hemi.nyu.edu/hemi/es/hidvl-additional-performances/item/501-cada-no-mas>

No+ : interviews cada. (s. f.-a). [Vídeo]. NYU Libraries.
<https://hdl.handle.net/2333.1/vt4b8hdp>

Patricio Guzmán (1941-). (s. f.-b). Memoria Chilena: Portal.
<http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-766.html>

Payadores chilenos. (s. f.-b).
<https://www.payadoreschilenos.cl/paginas/DatosPayadores/GonzalezValderrama.html>

REMEDIOS ZAFRA, «OJOS Y CAPITAL» (Colección Paper, Vol. 2do). (2015). Consonni.

Resumen, P. (2020a, octubre 24). El informe de Balines: documental acerca del análisis de perdigones disparados por carabineros. Resumen.cl. <https://resumen.cl/articulos/el-informe-de-balines-documental-acerca-del-analisis-de-perdigones-disparados-por-carabineros>

Tercera, L. (2020, 6 febrero). Manifestación desde las alturas: Videos muestran la histórica convocatoria de la «Marcha más grande de Chile». La Tercera. <https://www.latercera.com/nacional/noticia/manifestacion-desde-las-alturas-video-muestra-la-historica-convocatoria-la-marcha-mas-grande-chile/878392/>

ANEXO I. RELACIÓN DEL TRABAJO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030

Anexo al Trabajo de Fin de Grado y Trabajo de Fin de Máster: Relación del trabajo con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030.

Grado de relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Objetivos de Desarrollo Sostenible	Alto	Medio	Bajo	No procede
ODS 1. Fin de la pobreza.				
ODS 2. Hambre cero.				
ODS 3. Salud y bienestar.				
ODS 4. Educación de calidad.				
ODS 5. Igualdad de género.				
ODS 6. Agua limpia y saneamiento.				
ODS 7. Energía asequible y no contaminante.				
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.				
ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras.				
ODS 10. Reducción de las desigualdades.				
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.				
ODS 12. Producción y consumo responsables.				
ODS 13. Acción por el clima.				
ODS 14. Vida submarina.				
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.				
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.				
ODS 17. Alianzas para lograr objetivos.				

Descripción de la alineación del TFG/TFM con los ODS con un grado de relación más alto.

**Anexo al Trabajo de Fin de Grado y Trabajo de Fin de Máster:
Relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030.**