

LA EDAD DEL SOL

EIDER YANGANA PALECHOR

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

FACULTAD DE ARTES

PROGRAMA DE ARTES PLASTICAS

TESIS DE GRADO

POPAYAN CAUCA

2014

LA EDAD DEL SOL

EIDER YANGANA PALECHOR

Asesor:

GUILLERMO MARIN RICO

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

FACULTAD DE ARTES

PROGRAMA DE ARTES PLASTICAS

TESIS DE GRADO

POPAYAN CAUCA

2014

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a quienes me acompañan en el pensamiento y en el caminar: a mi familia por ser amor y guía, al Resguardo Indígena de Rioblanco por ser hogar y herencia ancestral, a la maestra Sonia Olaya por la amistad y por recordarme mi ser Yanacona, a los maestros Carlos Quintero y Guillermo Marín por la confianza y el acompañamiento, y en general a la Facultad de Artes por la formación Académica Artística. A mis compañeros y amigos por su alegría, a la comunidad universitaria por ser espacio de reflexión y encuentro, a los compatriotas de pensamiento en cualquier lugar, en cualquier época, que sueñan por un buen vivir para todos.

Con mucho agrado manifiesto que el presente trabajo es hijo de un proyecto investigativo que se realizó en 1998: “La lectoescritura resignificadora del pensamiento indígena rioblanqueño - etnia yanacona”, en el cual participaron mi madre Gilda Palechor y mi tía Imelda Palechor en calidad de investigadoras.

TABLA DE CONTENIDO

-Al Lector.....	5
-Introducción.....	6
-Acerca de la Sociedad y la Comunidad.....	7
-Acerca del Ser Indígena, Ser con la Naturaleza.....	9
-Juntos, El Ser Soberano	12
-Acerca del Arte.....	15
-Bibliografía.....	21
-La Edad del Sol, Obra Plástica.....	24
- La Edad del Sol, Bocetos.....	26
- Antecedentes, Portafolio Obra Plástica.....	31

AL LECTOR:

El siguiente texto es la decantación de un pensamiento en el sentido comunitario, social, ético y artístico, en el cual se recoge mi persona hasta el presente.

He apostado por un escrito que sea cercano, plasmando así los sentires e ideas que me acompañan en el cotidiano vivir. Soltando un poco la rigidez académica, busco sentirme liviano y así entregar sencillamente las siguientes letras.

Los referentes de vida teóricos y artísticos se han fusionado de tal manera al texto que sus respectivos orígenes se enunciarán al final.

A la fecha se mantiene un sueño:

Que este trabajo dignifique La Memoria y La Palabra, que aporte a la construcción de un pensamiento social y comunitario.

Que aliente a caminar esta vida con virtud, que traiga una sensación de bienestar, al igual que sea valiente.

INTRODUCCION

Conservo una certeza acerca de la vida: la importancia del encuentro entre los seres humanos y de mantener el fuego de la memoria.

La memoria es una guía, su importancia no precisa únicamente en lo que ha pasado, es el mismo porvenir que nutre lo que en este momento vivimos, lo que estamos hablando. La memoria está íntimamente ligada al origen de nuestra vida. Ese inicio es amor, y aún en las situaciones más precarias será milagro, porque la vida ofrece luz y calor, porque ese registro de felicidad es la estructura de nuestro ser, el sustento que multiplica la vida en donde haya ausencia, en donde se necesite una mano amiga.

El encuentro es la esencia de la vida, es un tejer constante de los pueblos, pese a tanta incomprensión y a la incredulidad en nuestros adentros renace el asombro cuando nos miramos a los ojos y nos revelamos ciertos, cuando respetando nuestro ser lo mejor de nosotros ofrecemos. De forma natural como caracteriza el acto de la bondad y el afecto, se puede hacer de este paso por el mundo una celebración constante, bailando en armonía con esas inseparables: la belleza, la verdad, la justicia y la libertad.

Quien les habla es una persona que cree en el sentido de comunidad, perteneciente al Resguardo Indígena Yanacona de Rioblanco Sotará, hijo de Juan y de Gilda a quienes agradezco inmensamente sus enseñanzas y el regalo de estar en este mundo.

Sostengo el hecho de que el humano es como el arcoiris, de diferentes colores y matices, y por ende comparte la luz como esencia. Entre el sol y la lluvia mi gusto ha sido caminar el arcoiris humano, compartir en él, e ir en busca de unidad; porque somos una sola raza: la raza humana, y porque todo está por hacer en defensa de la vida, del cuidado de nuestro hogar que es el planeta tierra y de nuestra propia humanidad.

De todas las maneras que tiene el humano para expresar su ser en este mundo, me encuentro en el camino del Arte, ya que veo en la manifestación artística una forma cercana de contar nuestros sentires y nuestros pensamientos. También encuentro en el arte la posibilidad de mover todo un pensamiento social, la reevaluación constante de lo aceptado, el sendero que va hacia la utopía.

Es mi anhelo compartir con ustedes “La Edad del Sol”, un viaje, una historia, el canto que emana de mis adentros, en la coherencia de ser parte del legado ancestral Yanacona y de andar el camino del Arte.

Compartir aquí, en este lugar llamado mundo el cual habitamos juntos.

*“No vale la pena vivir para ganar,
Vale la pena para seguir tu conciencia”*

Eduardo Galeano

ACERCA DE LA SOCIEDAD Y LA COMUNIDAD

Ha sido largo el tiempo en que la civilización occidental viene erigiendo el estandarte del progreso a las buenas o a las malas, en que se impone como la vanguardia humana en relación a los diferentes sentires que pueblan el planeta tierra, ha pasado mucho tiempo en que el culto a la razón exige una forma secuencial y categórica de vivir el mundo; sin embargo ¿Cuál ha sido el tiempo de la humanidad en relación al universo?

La pregunta puede darle una dimensión mínima a nuestra existencia humana, como también a una crisis que crece desde que la voz de una cultura propuso imponerse a las demás voces. Pero acogiéndonos al pensamiento ancestral, que aún es vigente en los pueblos indígenas de América, ¿cómo podemos pensarnos distantes del universo si somos también naturaleza?

El argumento planteado por la ciencia occidental que afirma escuchar a la naturaleza es que todo funciona por selección natural, el más fuerte triunfará sobre el más débil y que la plenitud en esta tierra se alcanza en la cúspide de la cadena alimenticia. Este pensar de lejos no comprende que nuestra condición natural no se limita a la de la antigua fiera, que estamos también hechos de agua, y que algo tenemos que tener de plantas.

La naturaleza de la cual provenimos es sabia, su voz aparece en cada nacimiento de las diferentes formas vitales que de ella emanan, en este sentido la muerte es un tránsito de la transformación de energía, como nicho o abono, como un simple permiso a la nueva vida se presenta esta etapa de la naturaleza. Es el ciclo lo que palpita en nuestro planeta, la luz que el sol nos brinda, el ciclo del agua, el cambio de Co2 a Oxígeno de los árboles, son la evidencia de la armonía, un equilibrio del cual hemos sido privilegiados.

¿En qué momento fuimos capaces de alterar a tal grado nuestro hogar, siendo nosotros apenas una parte de toda la familia natural? .Pensar que nuestro hogar estaba inacabado y era nuestro deber perfeccionarlo es lo que nos sigue alejando de la armonía, del equilibrio el cual aún tenemos oportunidad de sentir, que radica en nuestro ser.

El humano tiene una condición consciente que considero no lo hace superior, si no que le da una responsabilidad de convivencia con lo que lo rodea, su signo es de guardián de su hogar y de la vida misma.

No es raro en muchos pueblos ancestrales el sentir a la tierra como madre de todos los seres vivos, no es raro que las deidades naturales que permiten la existencia sean celebradas, ni tampoco es raro que cuando nuestro hogar está en peligro se deba cuestionar las causas de su detrimento y buscar una solución.

Es por esto que si hablamos de una crisis en lo humano, se habla también de una crisis en lo natural, porque nuestras acciones resuenan al ser parte de un todo, y es menester la reflexión de hacia dónde vamos, cuáles son las opciones de cambio y que en nosotros se debe dignificar.

El sentido de comunidad pervive a pesar de la imposición de las sociedades más abruptas, condicionadas en el dominio del hombre por el hombre. Esta lucha no es más que la manera de poder vivir como hermanos, en armonía con la naturaleza de la cual provenimos.

Si hablo específicamente de la comunidad indígena y sus aportes fundamentales a la sociedad en la que vivimos, sería la conciencia que las comunidades indígenas siguen en pie, con dignidad defendiendo las creencias y el territorio; no solo en el hecho aislado de su propia supervivencia, si no en el hecho profundo de preservar la vida y la naturaleza de la cual nace el hombre, pese a la destrucción y el olvido, la miseria y el sin sentido que se pintan como destino indisoluble.

*“Entender el canto de las aves y del viento,
Tus palabras y mi fuerza son la voz de mi alma”.*

Tras las huellas, Wejxakiwe

ACERCA DEL SER INDIGENA, SER CON LA NATURALEZA

Cuando uno reconoce que en este mundo existen muchos mundos, muchas creencias y culturas, y que a la vez existen similitudes esenciales en el hombre que lo unifican, el arte del encuentro tiene un carácter vital más que fortuito.

Los procesos indígenas en defensa del buen vivir y del cuidado de la naturaleza que es madre de vida, son una muestra de un movimiento que no solo busca lidiar con unos intereses cerrados, el compromiso es amplio al entender que incluso en la diferencia de pensamiento y de acción somos parte de un solo hogar, un pensamiento comunitario va más allá del interés personal.

Soy indígena Yanacona en esencia y en los rasgos físicos, la vida que he vivido ha sido apreciar y valorar los diferentes colores que en el mundo existen, del diálogo entre el principio y el camino es donde nace mi signo.

Cuenta el mito de la creación del ser Yanacona que nosotros somos del amor entre el Kuishi (arcoíris) y los tapukus (antepasados del Yanacona que estaban hechos de vapor de agua) y que el dios Inti (Sol) y el dios Wayra (viento) sellaron este encuentro en la bondad de sus dones: dando al recién creado Yanacona el maíz para su alimento, enseñándole a trabajar la tierra, como también dándole el secreto del tejido, mostrándole cómo a través del instrumento el viento se vuelve canto que celebra la vida y alivia el descontento.

Haciendo un poco de memoria de lo que encuentro en mis raíces, en las enseñanzas de mis padres y abuelos, de lo que he visto alrededor de los lugares que encendieron para siempre importantes recuerdos, diría que es latente la sutil ternura del hogar colándose en medio de las adversidades que han sido y serán muchas, contaría sin temor a equivocarme de la virtud que es casi como sentido común el de darse a los demás, las puertas abiertas para el diálogo y el aprendizaje hacia la construcción colectiva.

*“Una hoja, por alto que haya llegado, no olvida jamás a la raíz,
Pues sabe que es gracias a ella que puede alimentarse”*

Proverbio Pasto

¿CÓMO SE EXPRESA EL SENTIR INDÍGENA?

Si se habla del indígena, hay que pensar en el territorio, es en la tierra donde las costumbres y tradiciones potencian la expresión de su existencia. Se podría hablar de que una forma muy dicente del sentir indígena es la lucha que perdura contra la barbarie y la explotación más allá del vencedor y el vencido, de la compleja situación del encontrarse ante diferentes mundos y aún así respetarlos y dignificar el propio.

Mi papá dice que uno es indígena no porque aparente y se vista de una manera, sino que eso se lleva en la sangre, en la piel y en los rasgos físicos, en la forma de ser y de comunicarse con los demás; como quien dice que el ser indígena se cuenta sencillamente.

Respecto a la herencia indígena hablaría de la memoria como base para caminar hacia el futuro, el legado es todo por hacer, la conciencia del territorio, el trabajo y la tierra, el aprendizaje y la enseñanza entre jóvenes y ancianos, un constante reevaluar de nuestras prácticas y un aporte a la comunidad desde nuestros diferentes quehaceres.

En mi caso personal, para quienes crecimos en la ciudad a fin de mejorar nuestras condiciones de vida, reconociendo en nuestros padres el esfuerzo por salir adelante y comprendiendo que en el lugar de origen también existen problemas y adversidades, pienso que la herencia indígena es un volver a las raíces con el conocimiento adquirido en beneficio de la comunidad.

Conforme al trabajo hecho y siendo parte de la misma comunidad, la herencia indígena en la cual se hallan esencialmente la sabiduría y los principios ancestrales, se verá reflejada en quien la reciba y la dignifique.

Ella es madre, espera a que nos demos cuenta de la importancia del hogar, que lo veamos transparentemente, sabiamente nos teje en los encuentros de la vida, nos enseña que el cielo no se separa del suelo, que el árbol es hermano del viento.

Somos naturaleza, existimos gracias a ella y así no la reconozcamos ella nos tiene en cuenta. Si el humano se perdiera ¿la risa seguiría siendo en otra piel del universo? En la presunción de mis anhelos se enciende la conciencia de que aún podemos reconocer a nuestra madre tierra, amarla en vez de pelear con ella. Hermanos somos, portadores del mensaje de comunión, limadores de asperezas, observadores alertas, despiertos ante la fuerza sagrada que nos guarda y nos acerca.

“Quedamos los que puedan sonreír

En medio de la muerte,

En plena luz,

En plena luz”

Al final de este viaje, Silvio Rodríguez.

JUNTOS, EL SER SOBERANO

Existe una resonancia entre el ser comunitario y el ser ético.

El ser soberano se halla en la capacidad de una persona de ser libre, consciente de sus actos, de lo que le ha gustado y lo que no le ha de gustar. Es un tallar el alma a nuestro dominio, que en el sentido más profundo tiene que ver con ser coherente y consecuente con el propio caminar en la vida. Aprender a verse sin miedo, confrontando las pasiones y miserias, a su vez enaltecer las propias virtudes, no ceder lo que uno es ante la imposición de quien desconoce tu ser, y tener la dignidad de mirar cualquier persona a los ojos, hablarle de igual a igual.

En este mundo de sumas tristezas pero también de grandes esperanzas y alegrías, entregando lo mejor de nosotros permitimos complementarnos los unos a los otros, siendo soberanos tendremos la posibilidad de sostener a quien lo necesita, pues no estamos exentos de la angustia o de la agonía. Pienso que la felicidad o la plenitud en este sentido radican en vivir la vida a profundidad, llorar y reír, sufrir y regocijarse en este mundo tan basto y maravilloso, sin perder el asombro y la fuerza creativa, un porvenir donde el humano comprenda que nacimos para encontrarnos.

Dificultad

La adversidad es una constante del diario acontecer, es una realidad que gran parte de la sociedad no le interesa que seamos seres soberanos. En esta estancia de la lucha los ojos pueden hacerse los que no ven, sin embargo la memoria siempre estará vigente, no se puede eludir la proeza de quienes han luchado y quienes seguirán luchando, más que por ellos por sus hermanos y por la vida. ¿Se podrá uno acostumbrar a la infamia que cae sobre el justo? Es también una forma de lucha la de comprender lo que se está en contra, sin caer en la infamia misma.

Ahí cuando nos sentimos más adoloridos, más contaminados, más separados de lo que nos da fuerzas para vivir, es cuando debemos recordar nuestros principios, de la bondad de nuestro corazón, de nuestras virtudes y de lo que nos ha hecho feliz, para darle frente a las adversidades de la vida, aceptando las contradicciones y dando gracias por este maravilloso viaje del cual somos pasajeros.

Es una bendición palpar el fruto del trabajo, un regalo el sentir que se hace lo correcto, tener cerca a quien lo hace y dignificarle su obra en vida y sin recelo, esto lo aprendí en el hogar y doy gracias por ello.

Amor profundo es cantar estas verdades, que son un regalo para compartir.

Identidad

En el mundo existen muchas culturas, muchos modos de vida, la diferencia existe en el humano. De aquí el respeto por los diferentes valores morales, más que la imposición de unos valores a otros debería primar la observación, siendo perspicaces en la forma de no crear conflictos sino más bien puentes de diálogo entre las diferencias, respetándose y respetando a quien quiera compartir su color de arcoiris.

Nos han impuesto la división y la desconfianza, es muy difícil hacerle frente al dios del miedo si no estamos unidos, ya que si permanecemos juntos, la cualidad especial de cada uno será el aporte fundamental para defender la vida.

Virtud

Pienso que La virtud es una cualidad especial en una persona que se forja en el caminar diario de la vida, considero que es algo que se multiplica en bien de todos, es una ruta señalada y que invita a apreciar la vida.

La virtud de la amistad es muy valiosa, es un tesoro y por ende se debe de cuidar, construye puentes en las adversidades y es un aliciente de la sonrisa, del afecto y la alegría.

La lealtad es una gran virtud, ser fiel a los principios y a las enseñanzas de nuestros padres, a uno mismo y a nuestros seres queridos, a nuestros compatriotas de sueños y de lucha, esta virtud siempre nos mantendrá cerca de nuestra conciencia, de nuestra verdad.

La gratitud como una virtud que reconoce las bondades existentes en el universo, en el mundo que habitamos, es una muestra recíproca hacia todo lo que nos llena y lo que nos identifica, es la forma de apreciar nuestro paso por esta tierra que nos alegra la existencia.

La fortaleza es una virtud que anima, que enseña a seguir adelante, que deja huella invitando a vivir. Reconocer que si hay una crisis hay que hacerle frente, no refugiarse o escapar en los espejismos, descansar y seguir, aceptar la realidad sin perder el sentido de la belleza.

La virtud de creer en uno mismo.

Lo Divino - Humano

Lo divino, lo que está más allá de lo humano y sin embargo se alcanza a percibir. Piero dice: Dios está en uno, en la flor, en todo, entonces se podría decir que no estamos tan separados.

Considero que el premio y el castigo cuentan algo sumamente real en el mundo, que el paraíso y el infierno están aquí en la tierra, que el hombre justo no cumple su labor en pro de un paraíso, el paraíso es su obra, como quien ha caído en el infierno a causa de sus acciones. Históricamente, estos dos antagónicos han hecho de la tierra una discusión de altísimos costos y de más confusión, de una manipulación que no hace más que dividirnos en vez de acercarnos a Dios.

Entre tanto está lo místico, que no es explícito en razones sino que más bien intuye, es una voz que rima con la naturaleza y que la entiende y se acerca a ella de otra manera. Considero que el humano es posibilidad, que existe en un universo que queremos categorizar y del cual ignoramos tanto, sin embargo tenemos la certeza de ser parte de él, y la huella del hombre en su paso por esta tierra, ha dejado indicios de cómo vivir en armonía.

¿Será que somos movidos, bailados y con la aparente noción de decisión? ¿Portadores de un fuego sagrado como de un fuego destructivo?

El humano no es solo extremos, él es de muchos matices. Me atrevería a pensar que siendo el humano parte de la naturaleza, su condición humana resuena con otras formas de vida, formas esenciales de armonía como por ejemplo el canto y así las diferentes formas de demostrar la belleza.

El Humano es un guardián, tiene la facultad de extender su existencia más allá de lo naturalmente presupuestado. Armoniza su entorno como puede desequilibrarlo, lleva una gran responsabilidad al cuidar el carácter de su fuego.

El humano es algo que se debe formar, cuidar, querer para que él también pueda formar, cuidar y querer.

“Nada resulta superior al destino del canto.

Ninguna fuerza abatirá tus sueños,

Porque ellos se nutren con su propia luz.

Se alimentan de su propia pasión.

Renacen cada día, para ser.”

“El Canto”, Don Atahualpa Yupanqui

ACERCA DEL ARTE

El Artista es la voz que celebra la vida y que nos cuenta el sentir de todo un pueblo. Su responsabilidad es ser sensible a lo que lo rodea, agudizar su observación. El artista construye y de-construye en la eternidad, su camino puede ser de soledad como de común-uniión. Siembra una pregunta, lo hace desde sus adentros con alma y vida, dándole forma a la materia, se hace mano de una técnica, de un lenguaje para luego trascenderlo. Concibe una imagen, pero no una imagen cualquiera; no es científica, no es explícita, es poética, su sentido base se expande y su significado se potencia.

Su oficio no es hacerle pleitesía a la gloria del pasado ni a sus ruinas, ni ser un acolitador de un futuro sin raíces, él tiene que estar despierto para que su obra nutra el presente, que la memoria no sea un calendario obsoleto sino fuego vital para el porvenir.

La integralidad en el Artista y en su obra más que un ideal es una realidad tangible, un requisito indispensable para la creación. Es la conciencia de que la creación artística como huella humana que se ha de compartir, debe caracterizarse de un dominio, de un conocimiento, de un sentido para así poder llegar nítida, transparente y sincera.

En el mundo del arte, en los circuitos y academias, habrá quien aprecie la técnica por encima de todo, otro que defienda a capa y espada la idea desnuda, otros buscarán en el arte su espíritu rebelde como trampolín del descontento, otros solo entenderán del arte como negocio, confundiendo la fragmentación con la diversidad, el mundo del arte ha olvidado la proeza.

El desborde y el dominio Artístico es una realidad en el camino del Artista, en este sentido tengo que manifestar la palabra de Don Atahualpa Yupanqui al decir que *“primero somos hombres y luego artistas”*, porque no podemos embanderarnos de la licencia poética sin tener presente el sentido humano, crítico y solidario. Galeano dice que *“la libertad y la justicia son dos siamesas que deben ir bien pegaditas, que en el nombre de una no se sacrifique la otra, deben ir juntas”*, pensaría que pasa igual con la verdad y la belleza, y es menester en el arte tenerlo en cuenta.

El Artista no está solo

Alex Rodríguez (Artista Plástico) alguna vez hablaba de la grieta que está presente en el artista y de cómo entre sus compañeros de clase (que luego serían colegas y amigos de vida) aprendieron a sostener y aprendieron a subsanar. Es decir, el camino solitario e individualista no es del todo cierto, también existe una construcción colectiva dignificando otros modos de hacer y de andar en el Arte. La imagen de la Minga es posible en el mundo artístico, es más que una pretensión estética e intelectual, es un sentir y un pensamiento que late en esta tierra y que el artista en su condición vital puede recoger, enaltecer y expresar.

Latinoamérica compleja, hecha de varios mundos nos cuenta a través de sus pueblos que la música, la danza, la palabra y la imagen pueden estar unidas, que el Arte puede respirarse en el cotidiano, sin alejarse ni desligarse de su lugar.

Acerca del Arte del cuerpo, Performance

El Performance tiene la característica de abarcar diferentes posiciones tanto teóricas como prácticas. Al ser ubicuo, ambiguo, sin un referente estable, sin definiciones o límites fijos, el término performance ofrece una plataforma estética y de prácticas experimentales propicia para transferir conocimiento y sentires, saltando las fronteras disciplinarias y académicas.

Tiene múltiples orígenes, entre los que se destacan las prácticas artísticas vanguardistas del siglo XX, propuestas teatrales y de espectáculo, activismo político y actos rituales. El referente histórico es variable, incluso es difuso, al entender a las expresiones culturales de los pueblos originarios de América como una forma de performance.

En Latinoamérica el arte del performance o arte de la acción es usado para hablar de dramas sociales y prácticas corporales. Por consiguiente, hay que tener en cuenta que la producción artística y estética del performance varía de acuerdo a su contexto y a realidades particulares.

En el libro “Estudios avanzados de performance”, se puede ver los distintos pensamientos, propuestas, convergencias y diferencias que plantea esta propuesta artística. Aquí algunos de ellos:

Rebecca Schneider propone una relación y entrecruzamiento del performance con el ritual, pidiendo que nos reencontremos en repetición: *“esta forma de decirlo, difiera de manera importante de una pretensión ontológica de ser, nos invita a considerar el performance como un medio en el que la desaparición negocia, quizá deviene, materialidad.”*

En contraposición Diana Taylor, hablando del ADN del performance, subraya que hay continuidad en el performance, *“algunas cosas no desaparecen, cada vínculo esta visible, resistente a la sustitución”*. (Hace alusión a la acción política de las Abuelas de la plaza de mayo que retoman las “madres” y los “hijos” de los desaparecidos de la Operación Cóndor en Argentina)

Algunas propuestas como las de Coco Fusco Y Guillermo Gómez Peña señalan la importancia de satirizar y hacerle frente a la política Postcolonial; también se preguntan cómo representar físicamente un cuerpo “minoritario” sin caer en el repertorio de imágenes coloniales y patriarcales que existe en nuestras sociedades. *“El performance evidencia el dolor y el trauma del cotidiano vivir trascendiendo un ideal estético y de cannon artístico. La intención es empujar los límites de la cultura y las identidades, mostrar lo negado, invertir las estructuras sociales, étnicas y de genero (travestismo cultural), donde lo extremo es norma. Performance en la cultura como espacio para la renovación de la tradición y espacios para el comportamiento contestatario y desviado”*.

Ngûgî wa thiong'o habla del performance como representación del ser, de cómo llegar a ser, cómo se deja de ser, dentro de los proceso naturales, sociedad humana y pensamiento. Nos dice que los ingredientes son el lugar, contenido, público, tiempo, meta (efecto reformativo en el público) y denota la cualidad del performance de incorporar así mismo el espacio generando un centro de calidad explosivo. Todo esto enmarcado en la lucha por el espacio donde el Artista busca apertura y el Estado busca confinamiento

Víctor Vich por su parte entiende al performance como forma de expresividad que es actualizada en un espacio público y que tiene como objetivo cuestionar las prácticas que estructuran la vida comunitaria. Desobediencia simbólica, unir la vida cotidiana a la política.

Él se pregunta ¿Es el performance un dispositivo cultural realmente fundador de algo nuevo? ¿Cuál podría ser el impacto de estos performances en la transformación de las subjetividades al interior de la estructura social?

Jill Lane propone *“una reflexión del espacio cibernético en la lucha por un espacio abierto, de resistencia, protesta, justicia ante la privatización del espacio”*. Al tener esta propuesta una resonancia con la lucha zapatista se evidencia una estrategia en común que es la “simulación” frente a la fuerza desmedida y de agresión por parte de los entes gubernamentales y militares. Se resalta entonces que el performance como protesta política se puede potenciar desde el campo semántico y hacer de algún modo más pareja la lucha contra la opresión.

André Lepecki nos habla de la *“Inmovilidad como una labor de resistencia contra el polvo histórico”*. Critica a la “fabricación de la corporalidad, de la subjetividad y de lo sensorial por parte de la modernidad”. Esta postura se sostiene en que la aparente inmovilidad son solo capas de movimientos minúsculos (la “pequeña danza”). *Ese “Allí” más allá de la fijeza y del movimiento del espacio – tiempo, es encuentro con el cuerpo (subjetividad –cuerpo imagen)*

Richard Schechner entiende al performance como una conducta que se realiza dos veces, como máscara, vestimenta, como un modelo de elección humana y colectiva. En ese sentido su teoría de la conducta restaurada : *“ofrece a individuos y a grupos la posibilidad de volver a ser lo que alguna vez fueron o incluso con mayor frecuencia, de volver a ser lo que nunca fueron pero desearon haber sido llegar a ser”*.

Diana Taylor sostiene que el arte de performance, *“como fuerza de innovación depende de su habilidad para romper barreras y recombinar elementos e ideas dispares, performance como concepto teórico y como lente metodológico resiste a la codificación formal”*.

Expreso mi opinión y postura dignificando así la apertura presente en el arte, y en el campo del performance:

Es claro que el hilo conductor del performance es expandir no solo la experiencia artística si no las prácticas académicas- estéticas a fin de cuestionar la estructura social y el modo de vida de las sociedades actuales, que se asientan en un control desmedido del ser humano, de su sentir y pensar.

Performance es acto de resistencia, es la posibilidad de encuentro del arte y la vida cotidiana, es encuentro con el cuerpo. El performance es acto vital de transmisión de saber social, memoria y sentido de identidad a través de acciones reiteradas.

Entre presencia y representación se debate el performance en el campo estético, también en la mayoría de las posturas mencionadas se hace alusión a la práctica performática como elemento de construcción y deconstrucción.

Sin embargo, teniendo en cuenta el pensamiento ancestral preguntaría: ¿la memoria es una invención?

Guillermo Gómez Peña dice que *“la tendencia dominante, la moda, el establecimiento, el poder absorbe los movimientos transgresores”*, entonces ¿hacia dónde va esta lógica?

Hay algo por defender y mantener en esta parte del globo terráqueo, que va de la mano de las formas de resistencia y lucha ante todo lo que nos oprime y nos aleja, que nos pide trascender en la reivindicación de nuestro ser y de nuestro lugar.

Creo en el Arte, en la sanación que en él reside, creo que tiene que ver con el canto de la naturaleza, con su inmensa bondad, con su silencio sabio y su paciente abrazo. Creo que somos parte de una sola familia. Somos semilla de un tiempo en donde todas las voces se van encontrando torpemente, tratando de entenderse. Entre el afán y la dejadez se halla la responsabilidad de sostener nuestro hogar, de que nuestro sol interno aparezca, aquel que da luz y calor a su alrededor.

Este trabajo guarda una fe en la vida y en el hombre, en que la Palabra y la acción sean una sola cosa.

El documental "Pachakútec – tiempo de Cambio, el retorno de la luz" nos cuenta:

"Aquí, en lago Titikaka Wiracocha hablo al pueblo, en un tiempo de confusión y caos. Nos recordó una verdad universal que decía: Todos somos hijos de la gran luz y que nuestra verdadera naturaleza es brillar como el sol. Todos llevamos en nuestro interior un sol, que con la fuerza del corazón podemos despertar. Nuestro sol interno es la fuerza a la ilimitada sabiduría de nuestro espíritu, si la despertamos rompemos la niebla de la inconciencia".

BIBLIOGRAFIA

- **CABILDO INDÍGENA UNIVERSITARIO DE NARIÑO Y PUTUMAYO. REVISTA YACHAY.** San Juan de Pasto- Nariño, Colombia, 2012.
- **GALEANO, Eduardo. EL LIBRO DE LOS ABRAZOS.** España, siglo veintiuno de España editores, s.a, 1993 / ISBN: 978-84-323-0690-7.
- **GALEANO, Eduardo. MEMORIAS DEL FUEGO.** España, siglo veintiuno de España editores, s.a, 1982 / ISBN: 84 323 0439 5 (Obra completa).
- **MORENO Blanco, Juan. NARRATIVAS DE LA ORALIDAD CULTURAL EN EL CONTEXTO COLOMBIANO: UNA INTRODUCCIÓN.** Santiago de Cali, Editorial Universidad del valle, 2011 / Cód. 398.09861.
- **OSPINA, William. LOS NUEVOS CENTROS DE LA ESFERA.** Colombia, Editorial Aguilar, 2011 / ISBN: 9588061709.
- **PALECHOR, Palechor, Gilda – PALECHOR, Palechor, Imelda – Trochez, Quijano, Maria Stella -Muñoz, López, Nidia Amelia. LA LECTOESCRITURA RESIGNIFICADORA DEL PENSAMIENTO INDÍGENA RIOBLANQUEÑO, ETNIA YANACONA.** Trabajo de Investigación presentado para optar el título de especialista en Docencia de la Lectoescritura, 1998.
- **PAZ, Octavio. EL ARCO Y LA LIRA.** España, Editorial Fondo de Cultura Económica, 1972 / ISBN: 9789681607821.
- **SEPIY SISTEMA EDUCATIVO PROPIO YANACONA. Mito de la creación Yanacona.** Ministerio de Educación Nal. - Cabildo Mayor Yanacona.
- **TAYLOR, Diana y FUENTES, Marcela A. ESTUDIOS AVANZADOS DEL PERFORMANCE.** México, Editorial Fondo de Cultura Económica, 2011 / ISBN: 9786071606310.

FILMOGRAFIA

- **COLBERT, Gregory. Ashes and Snow.** Documental, 2005.
- **DAVAA, Byambasuren & FALORNI, Luigi. La historia del camello que Lloro,** Documental, 2003.
- **PUMA, Ñaupany & SCHMIDT, Anya. Pachakutec tiempo de cambio el retorno de la luz,** Documental, 2011- 2014

DISCOGRAFIA

- Wejxakiwe, **Tras las huellas**
- Silvio Rodríguez, **Al final de este viaje**
- Piero, **Ojala**
- Don Atahualpa Yupanqui, **El poeta**
- Facundo Cabral, **Reflexiones**
- Víctor Jara, **Manifiesto**
- Chasqui Runamanta, Pablo milanés, Mercedes Sosa, Violeta Parra, Inti Illimani, Agarrate Catalina, Milton Nascimento, Cultura Profética, Andrea Bocelli, Lucio Battisti, Adriano Celentano, Roy Brown, Calle 13.

VOCES DEL ARTE

Eduardo Galeano “La Palabra”

“Tenemos la obligación de recuperar el honor de la palabra”, “La palabra hablada contiene música”

Facundo Cabral “La obra”

“La obra no es masiva si no de carácter personal, se entrega de uno a uno”

Milton Nascimento “El Amor”

“Toda forma de amor vale la pena, toda forma de amor merece ser cantada”

Segundo Mayol “sobre los poemas y las dagas”

“La escritura no es más que la punta del iceberg de un mundo interno. En ese mundo interno ocurren los sucesos, esa es la patria de lo escrito.

Tiene que ser así. Lo que se escriba desde afuera del alma no sana.

Hermoso es el poema que viene de la guerra, con la cara sonriente y una nueva certeza.

Es como el primer sol,

Después de la tormenta

Y hermoso quien se ha escrito desnudo, y se ha acercado a la belleza.”

Víctor Jara “El trascender”

“Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva”

LA EDAD DEL SOL, OBRA PLASTICA

La Edad del Sol, 2014, Performance, Dimensiones: 3m², Duración: 01:00:00

*La presentación pública del trabajo estará seguida de la sustentación.

*Teniendo en cuenta el carácter performático de la obra, se anexará posteriormente a este documento los registros de la presentación pública del trabajo.

Guion de la acción

El eje central de la acción consiste en generar una narrativa del contexto latinoamericano a través del canto, entendiendo a la voz como manifestación corporal. El accionista canta un listado de música de selección personal, después de haber revuelto agua y tierra dentro de un recipiente. La imagen propuesta es la del principio de decantación, la tierra poco a poco se va asentando en el recipiente y el agua se va aclarando. La acción finaliza al terminar de cantar el listado de canciones y al disponer el espacio instalativo en modo de cierre de la presentación.

La acción consta de:

“objeto- tiempo”

Recipiente de cristal lleno de agua y de un material terroso, principio físico de decantación. El tiempo que se toma el material terroso para reposar en el recipiente, después de haber sido revuelto con el agua, es el tiempo dispuesto para la acción.

“Instalación en el espacio”

Montículos de tierra en el espacio, generando un volumen, color, un peso visual. Piedra como lugar de reposo del accionista. Pieza en cerámica- (matera), imagen de cierre de la acción.

“Acción”

Canto como fuerza inmaterial y de presencia vital, eje estructural de la propuesta.

Los materiales naturales y los objetos cotidianos son importantes en la obra para generar una atmósfera cercana e íntima para la acción. En simultánea, la dinámica de un objeto que revele la frecuencia del tiempo en la acción, ayuda a sostener la tensión de la propuesta como la atención del espectador. El cuerpo del accionista se integra con los objetos y materiales en el espacio performático, ya sea a través del movimiento o de manera estática, a través de su presencia o como huella.

La Edad del Sol, (obra plástica y texto escrito) quiere dignificar la memoria y la palabra, pilares fundamentales del sentido de comunidad.

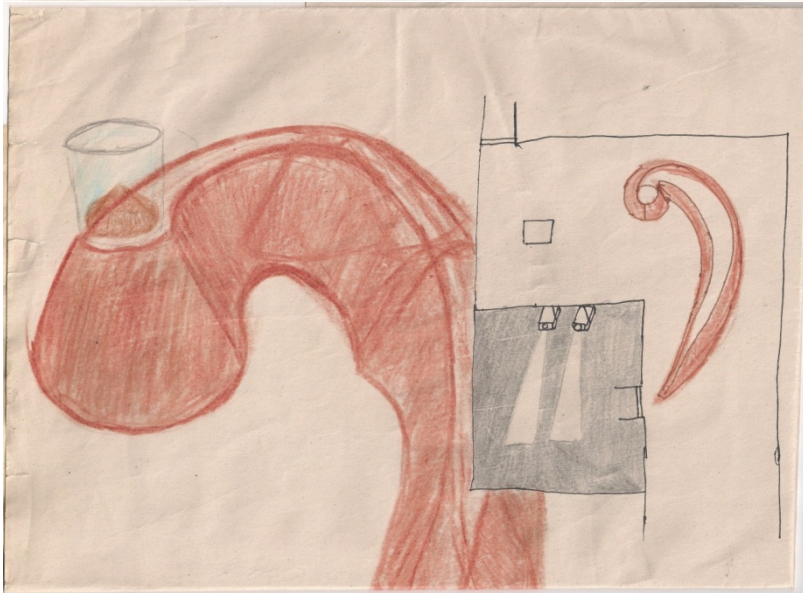
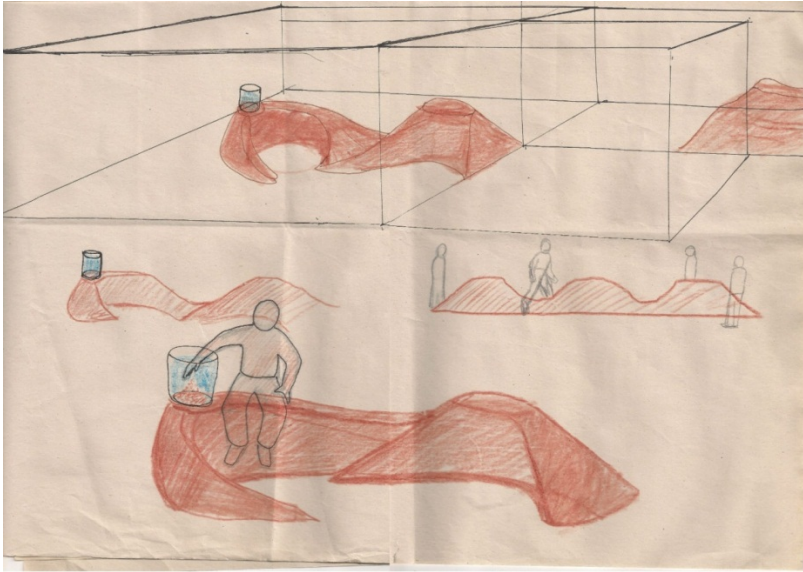
Los diferentes lenguajes presentes en la propuesta plástica, sostienen la apertura interdisciplinar planteada en el performance.

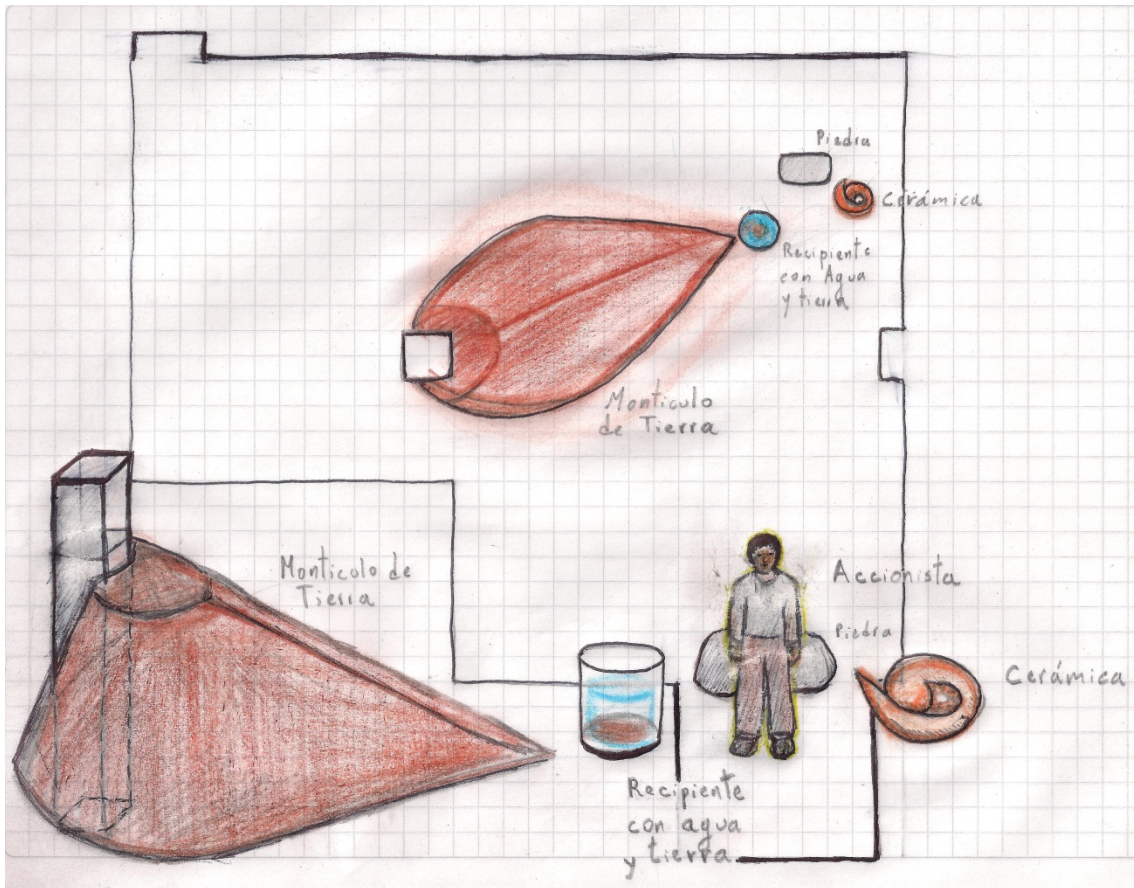
LA EDAD DEL SOL, BOCETOS

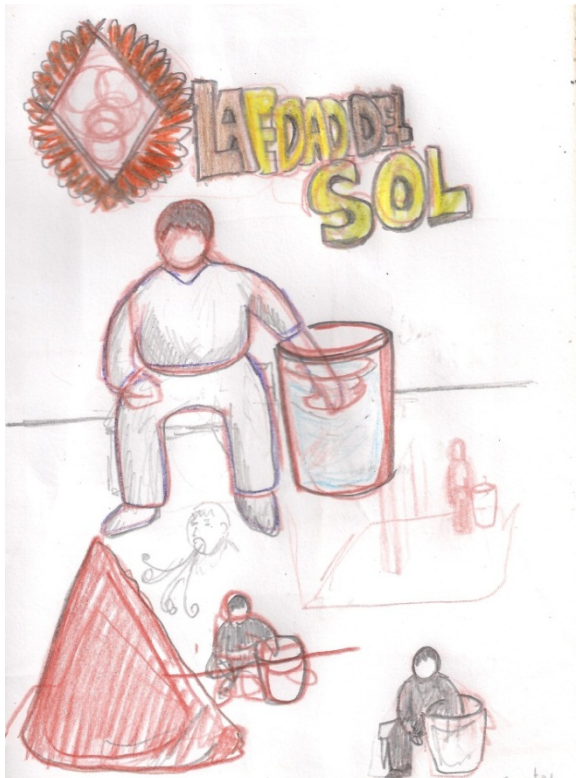
Objeto- Frecuencia, Recipiente con agua y tierra, proceso de decantación

“Plano de montaje” propuestas de instalación en el espacio expositivo

“Plano de montaje La Edad del Sol” Sala contemporánea Facultad de Artes Unicauca.

“secuencia de la acción” Accionista revolviendo el contenido del recipiente.

“secuencia de la acción” El cuerpo en aparente estática, potencia su presencia a través del canto, la palabra cantada es imagen en el espacio como también es memoria sonora.

ANTECEDENTES, PORTAFOLIO OBRA PLASTICA

En el inicio de este proceso la intención era la de manifestar el desequilibrio del cuerpo humano en relación a la sociedad en que vive, como por ejemplo en la aceleración de la alimentación, en el exceso de trabajo en pro de un subsistir y en la instrumentalización del humano en la producción de bienes de consumo. Conforme el proceso fue avanzando la intención cambia y se hace imprescindible la búsqueda de un encuentro armónico del humano y la naturaleza, recogiendo en esta búsqueda formas de equilibrio y sanación, como por ejemplo a través de las plantas medicinales.

Las acciones que he venido trabajando tienen un carácter de instalación, la imagen se construye a partir de objetos cotidianos presentes en el hogar, que están en relación íntima con mi persona.

**La gallina de los huevos de oro, (2010), Performance, dimensiones: 2mt²,
duración: 00:03:14**

La gallina de los huevos de oro consta de 2 personas, una gallina, ½ bulto de maíz.

La acción consiste en dar maíz a la gallina al ritmo de la música (flauta andina), la música acelera hasta el punto de no poder alimentar a la gallina, y el maíz comienza a regarse.

Aborda el concepto de desequilibrio y arritmia.

**Cotero, (2011), Performance, dimensiones: 3mt²,
duración: 00:03:34**

Cotero consta de un embalaje de objetos del hogar (televisor, grabadora, mesa, silla) los cuales el accionista sostiene encima de su cuerpo mientras se toma una ½ de aguardiente.

Aborda el concepto de desequilibrio y desgaste corporal.

Recital, (2011), Performance, dimensiones: 2mt², duración: 00:12:15

Recital está conformado por 2 personas, una mesa, una jarra de vidrio, dos vasos y varias naranjas.

Un percusionista toca una partitura a dos momentos en el cuerpo del performista mientras que este hace zumo de naranja; al final de la acción ambos toman el jugo.

Aborda el concepto de cuerpo accionista – cuerpo instrumento, también reflexiona sobre la dinámica y el fluir de la energía corporal.

**La vida color rosa, (2012),
Performance, dimensiones: 4m²,
duración: 02:15:00**

La vida color Rosa consta de 21 ladrillos uno al lado del otro, el accionista empieza a triturarlos dejando en el espacio la huella de cada ladrillo.

Aborda el concepto de construcción y de-construcción.

**Ceniza y huella, (2012),
Performance, dimensiones: 3 m²,
duración: 00:07:30**

Ceniza y huella consiste en cernir ceniza la cual se encuentra dentro de un material elástico, haciendo que un volumen o peso se vaya reduciendo. En simultánea el accionista ha puesto a hervir agua para agregarle una mata de caléndula. La acción termina cuando el accionista vierte el agua de caléndula sobre la ceniza.

Aborda el concepto de huella y de búsqueda de sanación. Esta acción es una transición a la planta medicinal como elemento armonizador.

Ciclos, (2012), Performance, dimensiones: 3 m², duración: 01:00:00

Ciclos es una acción donde están presentes alimentos de la región del macizo colombiano, tales como la papa, el ulluco y la zanahoria; también están presentes plantas medicinales como la caléndula y el ajenojo.

Ciclos trabaja estos elementos desde lo simbólico. Lo dual, el espiral, el ciclo de la vida son los conceptos de la obra.

**Orozuz, (2012), Performance,
dimensiones: 4m², duración 00:12:00**

La obra Orozuz comienza con varios palos de pino que se erigen en la sala de exposición. Luego el accionista pone a hervir agua para hacer una aromática de orozuz la cual tomará.

Orozuz trabaja el concepto de sostener, de mantener en pie el lugar donde te encuentras, y que este hecho necesita de algo que te aliente a seguir y te reconforte (aromática de orozuz).

Caléndula, (2013), Performance, dimensiones: 2m², duración: 00:07:28

En La obra Caléndula se retoma la estructura de “Ceniza y huella”, que consiste en cernir ceniza, la cual se encuentra dentro de un material elástico, haciendo que un volumen o peso se vaya reduciendo. El giro de la acción es que al final se retira un platón de plástico que siempre estuvo cubriendo flores de caléndula.

Aborda el concepto de huella, el diálogo entre peso y descanso, e invita a encontrar propiedades naturales en elementos como la ceniza y la flor de caléndula.

