DE COLECCIÓN

Revista de arte y cultura 2018 | Dirección de Extensión Cultural-Artística | Universidad de Talca | Año 4 | Nº 7 | ISSN N° 0719-7004

TALCA UNIVERSIDAD CHILE

Con esta muestra se inauguró el Subterráneo de **NUGA**

Exposición **Lumínica**

Páginas 18 - 21

NUESTROS LIBROS
A UN CLICK DE DISTANCIA

http://editorial.utalca.cl

EDITORIAL
UNIVERSIDAD DE TALCA
CHILE

Rector Universidad de Talca y
Representante Legal:
Álvaro Rojas Marín

Directora de Extensión Cultural-
Artística:
Marcela Albornoz Dachelet

Secretario General:
Rodrigo Palomo Vélez

Periodista:
Vanessa Garrido Avendaño
Francisca Oróstica Dorado

Diseño y Diagramación:
Paulina Troncoso Matta
Alicia Barragán Martínez

Fotografías:
Yercko Stari Madrid

Correctora de Textos:
Claudia Hermosilla Aguayo

Dirección:
2 Norte 685, Talca, Chile.

Código Postal:
3465548

Teléfono:
(56) (71) 2 200121

Revista de distribución gratuita,
editada por la Universidad de Talca,
por medio de su Dirección de
Extensión Cultural–Artística.

Impresa en
Trama Impresores S.A. que actúa sólo
como impresor.

ÍNDICE

5
EDITORIAL

6
DIAMELA ELTIT

10
LOS OBSCENOS PÁJAROS DE LA ESPERANZA DE RAÚL ZURITA

14
EXPOSICIÓN BIOMÍMESIS, UNA REFLEXIÓN SOBRE LA CRISIS MEDIOAMBIENTAL

20
EDITH FISCHER: DE ARRAU RECUERDO SU GENEROSIDAD Y SU CURIOSIDAD INENCIBLE

24
EXPOSICIÓN LUMÍNICA

30
HOMENAJE A NEMESIO ANTÚNEZ EN SUS 100 AÑOS

34
JAVIERA DE LA FUENTE: "SIENTO QUE EL FLAMENCO ME TOMÓ A MI Y NO VICEVERSA"

38
ELVIRA HERNÁNDEZ

42
TATIANA ÁLAMOS DA VIDA A LOS HIJOS DE JÚPITER

46
FERNANDO SORO: "LA PINTURA SE HA TRANSFORMADO EN MI VIDA"

50
MARGOT LOYOLA PALACIOS: LA ANDARIEGA QUE ABRIÓ EL CAMINO

37 años

TALCA UNIVERSIDAD CHILE

EXPOSICIÓN

EL ARTE, UN BIEN PÚBLICO

Comodato a la Universidad de Talca de la Colección Pérez - Stephens

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL-ARTÍSTICA UNIVERSIDAD DE TALCA

EDITORIAL

Esta nueva edición de la revista De Colección nos permite conocer el potente desarrollo cultural de la Universidad de Talca, tanto en el Maule como en el país. A través de estos reportajes queremos plasmar cómo desde una universidad pública, nace la creación literaria, la plástica y las exposiciones de destacados artistas.

A través de las actividades culturales organizadas por la Universidad de Talca se aporta a la descentralización, permitiendo que nuestros alumnos y toda la comunidad, sean espectadores activos , potenciando así la formación artística y la vinculación con el medio.

El relevante rol de la Universidad de Talca en el desarrollo de las artes le ha permitido ser acreedora de la confianza de destacados artistas nacionales, como el de la Premio Nacional de Artes Lily Garafulic, quien donó 67 obras las que son exhibidas en un espacio exclusivo para ellas, y que lleva el nombre de la artista.

El rol de esta universidad pública es entregar su mejor esfuerzo a contribuir al desarrollo cultural de la comunidad donde está inserta, entregando para ello actividades y programas de alta calidad, que redunden en el bienestar de las personas.

En esta edición daremos a conocer a grandes hombres y mujeres de la literatura, como lo es Raúl Zurita, quien presentó a través de la Editorial de esta casa de estudios, un libro titulado *Los Obscenos Pájaros de la Esperanza*, su discurso con el que recibió el Premio José Donoso, 2017. Con este texto, la Editorial, agregó una nueva colección a sus filas, *Discursos con Humanidad.*

Por otra parte Diamela Eltit lanzó su obra *No hay armazón que la sostenga,* texto con el que se inauguró la Colección Mujeres en la Literatura, presentación que coincidió con la entrega del Premio Nacional de Literatura 2018. Un motivo de orgullo para nuestra Universidad.

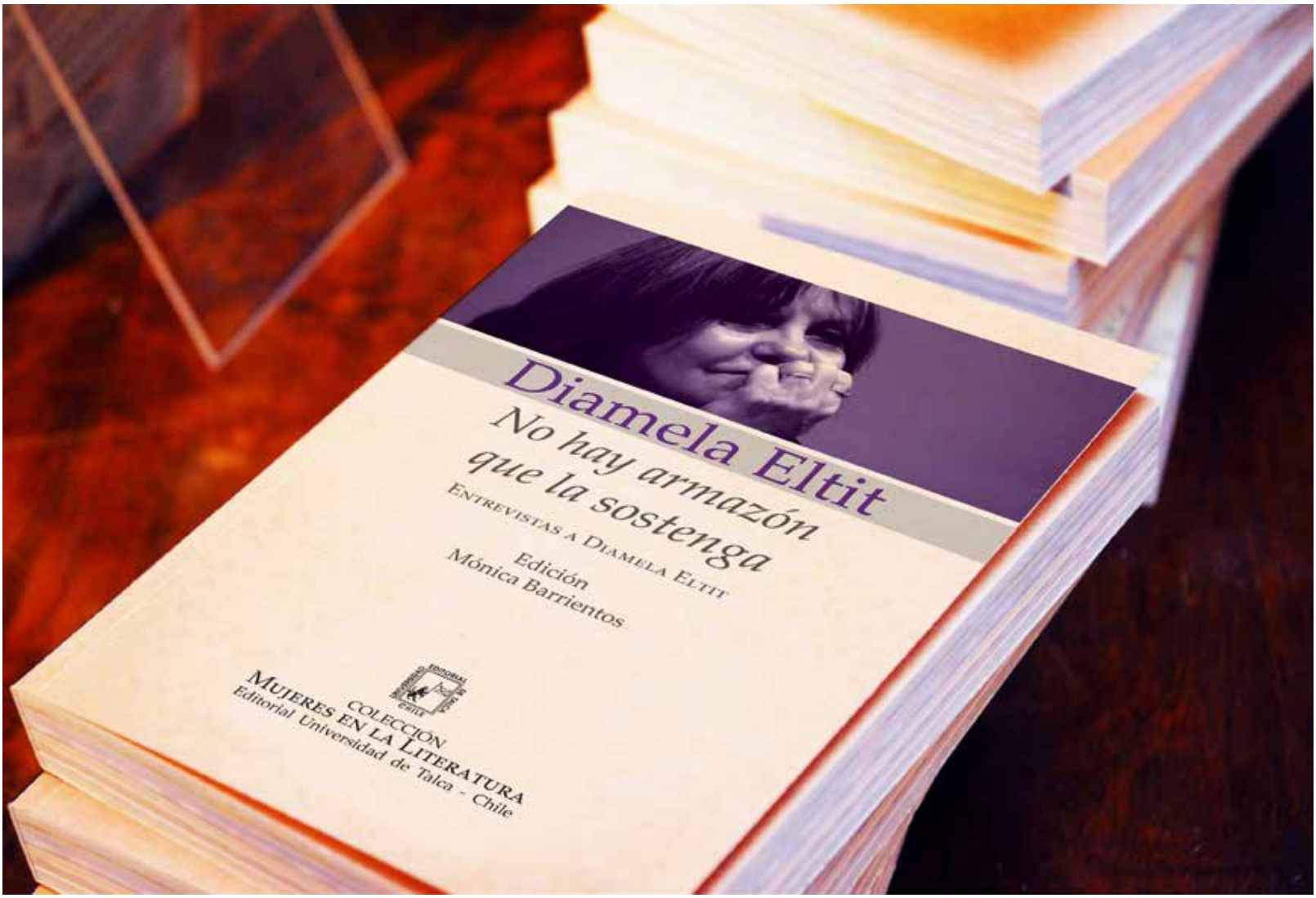
Otro de los libros que presentó la Editorial de la Universidad de Talca fue *Seudoaraucana y otras Banderas* de la poeta Elvira Hernández. Publicación que se realizó algunos meses después que escritora fuera galardonada con el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda.

Una entrevista en profundidad con la destacada pianista nacional, Edith Fischer. Las obras de arte de la mano e Tatiana Álamos, Nemesio Antúnez y Verónica Fernández. El flamenco de Javiera de la Fuente. Los invito a conocer y disfrutar de las páginas que integran la revista De Colección y a ser parte de cada una de las actividades culturales organizadas por la Universidad de Talca.

Marcela Albornoz Dachelet
Directora Extensión Cultural – Artística
Directora Editorial
Universidad de Talca, Chile

Diamela Eltit

Para la Universidad de Talca es un orgullo que la reciente ganadora del Premio Nacional de Literatura 2018, esté presente con una de sus obras, en la colección Mujeres en la Literatura.



Más de 400 páginas con entrevistas a Diamela Eltit dan vida al libro *No hay armazón que la sostenga,* un trabajo de investigación realizado por la escritora Mónica Barrientos, extraídas desde publicaciones en diferentes medios de comunicación en Chile y el extranjero.

No hay armazón que la sostenga es el primer libro publicado de la colección Mujeres en la Literatura perteneciente a la Editorial de la Universidad de Talca.

Fueron las académicas Mónica Barrientos, Andrea Jeftanovic, la escritora Diamela Eltit y la directora de la Editorial Universidad de Talca, Marcela Albornoz, quienes presentaron este texto en el Centro de Extensión de Santiago, cuyas entrevistas fueron seleccionadas siguiendo diferentes criterios. El primero fue por omisión, esto significa excluir en forma inmediata aquellas entrevistas dedicadas a hurgar en su vida personal o algunas polémicas en relación a su vida privada. Otro de los criterios fue seleccionar entrevistas cuyo tema principal fueran sus obras, procesos y tópicos de escritura.

Según la editora Mónica Barrientos además se incluyeron entrevistas de prensa y de revistas chilenas y extranjeras sin ningún tipo de valoración académica. "Este punto fue fundamental ya que, en este diálogo comunitario, el entrevistador es solo una mediación entre la escritora y los lectores, por lo tanto, quien entrevista nos muestra una hoja de ruta que nosotros como receptores vamos recorriendo a medida que la entrevista avanza".
Diamela Eltit agradeció a la Universidad de Talca y a su Editorial, la gentileza considerarla para integrar la colección Mujeres en la Literatura. "El trabajo que está haciendo esta editorial es invaluable y muy audaz. No tengo conocimiento que otra universidad haya iniciado un proceso de edición sincronizado de escritoras chilenas. Este es un gesto inaugural muy valioso y por sobre todo es porque se hace desde regiones".

PREMIO NACIONAL

El viernes 28 de septiembre, la escritora de Lumpérica, Diamela Eltit, recibió el llamado de la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés para informarle que había obtenido el Premio Nacional de Literatura 2018, galardón que llenó de orgullo a la comunidad universitaria.

"Para la Universidad de Talca es un honor que Diamela Eltit haya sido condecorada con el Premio Nacional de Literatura, pues es una escritora muy cercana a nuestra institución. El año 2010 nuestra casa de estudios le otorgó el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso. Posterior a esto publicó su libro Antología Personal, a través de nuestra Editorial. Ha protagonizado conversatorios culturales en las sedes de Talca y Santiago. Este año publicamos su libro No hay armazón que la sostenga, texto con el que inauguramos la Colección Mujeres en la Literatura, por lo tanto es una satisfacción que sea reconocida por su incansable aporte a la literatura, el conocimiento y las artes. Felicitamos a Diamela Eltit por este merecido premio, por su consecuencia literaria y su aporte a la literatura chilena", finalizó Marcela Albornoz, directora de la Editorial de la Universidad de Talca.

37 años

TALCA UNIVERSIDAD CHILE

EXPOSICIÓN

En juicio de tela:

TEJIENDO LA INTEGRACIÓN

DONACIÓN

SHAW / ZEGERS

Nueva Galería de Arte - NUGA

1 poniente 1141 - Talca

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL-ARTÍSTICA UNIVERSIDAD DE TALCA

Los Obscenos pájaros de la Esperanza de Raúl Zurita

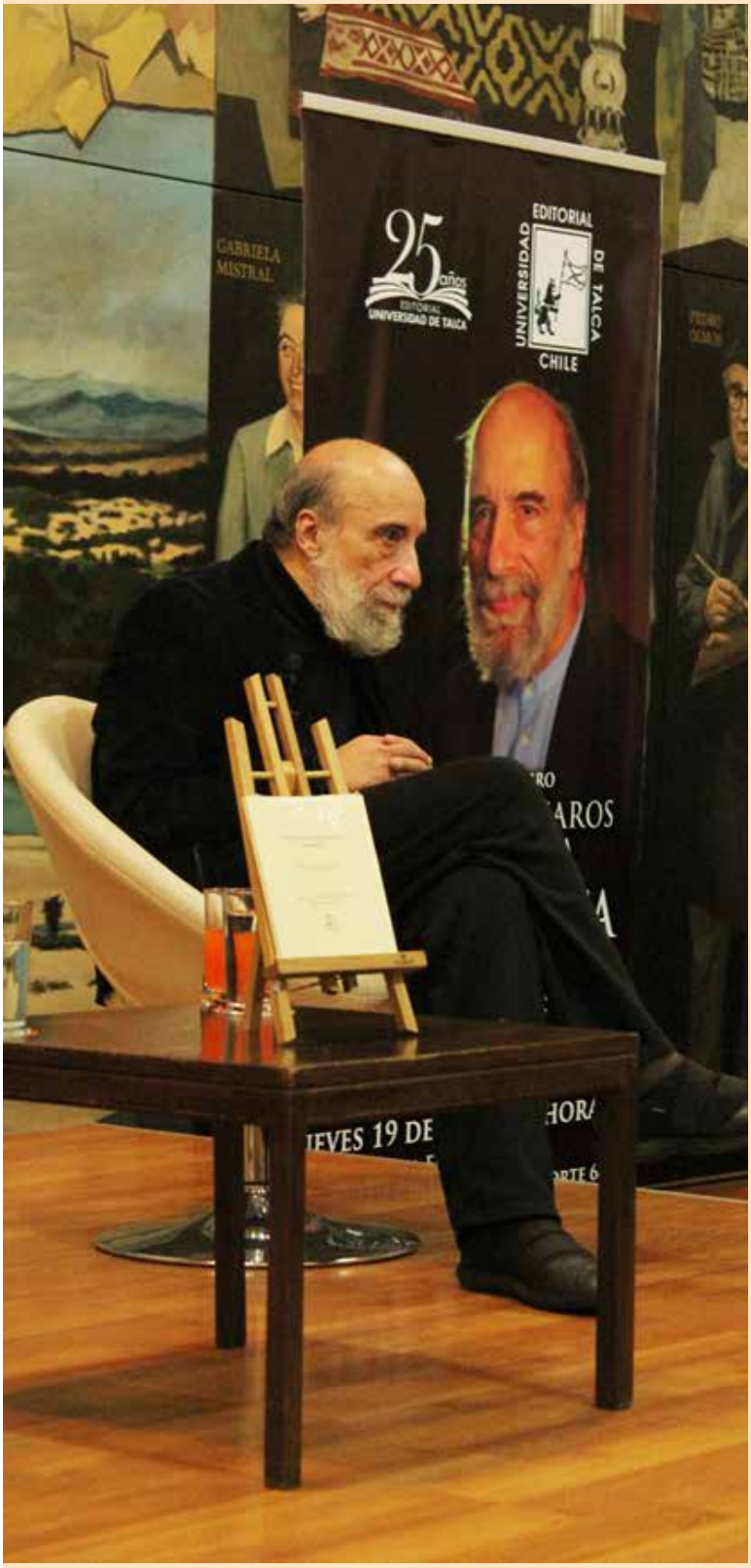
El libro contiene el discurso que pronunció el 5 de diciembre del 2017, día en que fue galardonado con el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso otorgado por la Universidad de Talca.

La Editorial inauguró con este libro una nueva colección llamada Discursos con Humanidad, que busca rescatar las intervenciones de destacados invitados.

El poeta nacional Raúl Zurita presentó en la Universidad de Talca su última producción literaria, *Los Obscenos pájaros de la Esperanza,* obra publicada por la Editorial de la Corporación que contiene el discurso leído durante la ceremonia de entrega del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso.

En este discurso Raúl Zurita dejó ver su profunda admiración por José Donoso y la influencia que tuvo en su vida, además resaltó la importancia de la poesía en todos los aspectos de la vida del ser humano. "Leer a los 20 años El Obsceno pájaro de la noche de José Donoso, trastocó mi visión de la poesía y esos espacios; su conformación, su extrañísima lógica, su arquitectura, influyeron poderosamente en mi libro *Purgatorio* y casi cuarenta años después en *Zurita*", dijo el poeta.

El Premio Nacional de Literatura (2000) agregó que la publicación de este nuevo libro "es un honor, también es una alegría y una sorpresa. La Universidad de Talca es una institución que yo quiero tanto porque precisamente tiene estos gestos que no tienen otras instituciones. Está haciendo un trabajo único con su Editorial y es un ejemplo a seguir y yo me siento parte de este ejemplo".



Con la obra Los Obscenos pájaros de la Esperanza, la Editorial Universidad de Talca inauguró una nueva colección titulada Discursos con Humanidad.

¿Qué le parece esta publicación?

"Es una sorpresa y un honor. Una alegría. La Universidad de Talca es una institución que yo quiero tanto porque precisamente tiene estos gestos que no tiene otra casa de estudios. Creo que están haciendo un trabajo único con su Editorial. Es un ejemplo y yo me siento parte de ese ejemplo".

¿Cómo influyó la obra de José Donoso en su trabajo como poeta?

"Leí los Obscenos Pájaros de la Noche y caí en coma. Creo que fue lo primero que leí de él y posteriormente fueron sus cuentos. Me impresionaron mucho los espacios mentales y eso tuvo una fuerte influencia en mí lo que no se me borró nunca. Él es un escritor que me crece y no por este premio porque es algo circunstancial, sino que me parece el escritor más abismal de la literatura hispanoamericana. Ese libro me marcó profundamente y además después lo conocí y me cambió la vida. Tengo muchas razones para estarle agradecido".

¿Algún llamado a los jóvenes?

"La lectura también es una vocación pero solamente quiero decirle a los jóvenes que el placer que da la lectura no lo da nada, ni siquiera el cine porque cuando va leyendo una novela, uno pone los personajes en su mente pero sé que nada de esto va a convencer a quien no quiera hacerlo. Además les diría que estén atentos al mundo, a lo que ven, a las canciones, al cine, que no se encierren en sí mismo. La lectura es una de esas formas de estar atentos, pero hay muchos aspectos que van en contra como la rapidez, la ansiedad".

El mar del dolor

"Desgraciadamente lo que me inspiró a realizar el documental *El mar del dolor* fue el dolor. ¡Ojalá que no hubiese esa gente, ojalá que no hubiese ese video, ojalá que no estuviesen pasando las cosas que están pasando, ojalá que no hubiese nada! Pero está pasando y ese dolor fue lo que me inspiró. Un mundo no se puede medir por cómo están los que están bien. La única medida que sirve es ver cuán mal están los que sufren, sea en Irán, en Turquía, en Chile, en Nicaragua. Desgraciadamente el arte parece ser algo inmortal como la poesía, pero es inmortal por razones que son tristes porque mientras haya un ser humano que sufra, la poesía seguirá siendo el arte humano, el arte del futuro", dijo Raúl Zurita.

Exposición Biomímesis:

Una reflexión sobre la crisis medioambiental

La muestra realiza un cuestionamiento sobre el cuidado de la naturaleza utilizando materiales como plumas, telas, papel y plástico.

Ocho obras inspiradas en la biología conformaron la exposición Biomímesis, un trabajo de la artista nacional Verónica González Ugarte realizado con materiales como plumas de aves, telas, papel y plástico. "Mi trabajo se traduce a bio: vida, mímesis: imitar. Eso es lo que yo hago fundamentalmente, y es uno de los conceptos que une mi discurso anterior con el nuevo".

En su obra, la artista entrega un homenaje a la pluma real, a la naturaleza, a su perfección absoluta.

¿De qué se trata la exposición Biomímesis?

"Esta exposición trata temas que han sido relevantes y que han tenido presencia en todo mi trabajo. La biología, en varios de sus aspectos, ya sea en el estudio de formas, de especies vegetales y animales, como lo es la botánica; así como en la utilización de abstracciones de órganos humanos. El ser humano, sus huellas, su pensamiento, su relación con la naturaleza y la belleza de esta".

¿Qué materiales integran tu exposición?

"La materialidad siempre ha sido un aspecto importante en mi obra. Me interesa investigar el uso de distintos materiales, inventar técnicas propias y al tiempo usar técnicas tradicionales. En Biomímesis, jugué más bien con las primeras. En esta exposición no está presente el grabado en metal, técnica recurrente en mi obra, aunque aún sigue estando presente y con mucha fuerza, en el concepto de serialización, propio de este.

En Biomímesis vemos el uso de telas, papel y plástico, como materiales principales, intervenidos con costura, fuego, láser, y por primera vez en mi trabajo, utilizo plumas naturales. Raquis, la obra que las contiene, comenzó como un homenaje a ellas. Llevo tiempo imitándolas, creando réplicas; su forma y significado es muy especial para mí y aun no las había incorporado al trabajo directamente".

¿Qué quieres transmitir a través de tu trabajo?

"Transmitir una u otra cosa, me parece relativo, fijar en el espectador una idea es muy difícil; pero lo que el trabajo significa para mí, e intento de alguna manera evidenciar, es mi propia reflexión sobre el futuro de nuestra naturaleza, de nuestro ecosistema, de las aves, etc. Para lo cual utilizo como símbolo de referencia a las plumas.

Clonación es una obra donde el espectador puede situarse desde distintos ángulos para observarla. La austeridad de su materialidad invita a la contemplación. Esta escultura colgante es una entidad autónoma dentro de la exposición, mientras el espectador se mueve alrededor de ella, entra en un dialogo fluido con los demás y con el espacio alrededor de ellos".

¿Qué te inspiró a realizar esta exposición Biomímesis?

"Me inspiro la idea de unir mis preocupaciones, mis referentes y mis reflexiones. Anteriormente, los exponía de una manera más melancólica, romántica, esta vez quise evidenciar esto un poco más. Llevo mucho tiempo haciendo réplicas de plumas, recortándolas y serializándolas, utilizando todos los restos del material con que suelo trabajar, nada es inservible, nada se bota en el proceso y a todo se le da un rol en oposición complementaria. Abstraigo formas de la naturaleza, y me empecé a preguntar, si esas réplicas, esas abstracciones de lo natural, podrían ser alguna vez, en un futuro ojala lejano, la original".

¿Por qué decides darle este nombre a la exposición?

"Biomímesis resume de alguna manera esta reflexión a la que hago alusión. La Biomímesis es la ciencia que estudia la naturaleza como fuente de inspiración, para mi es el arte de imitar la naturaleza, redescubrirla.

Hago réplicas, que son especies de clonaciones, ya que tomo un elemento y lo repito idéntico miles y miles de veces. La repetición inspirada por la serialidad utilizada como medio operativo, apunta al mismo concepto".

Edith Fischer:

"De Arrau recuerdo su generosidad y su curiosidad invencible"

Una de las últimas discípulas de Claudio Arrau visitó la Universidad de Talca para interpretar junto a su Sinfonietta, el Concierto N° 12 de Mozart.

La destacada pianista nacional Edith Fischer, fue la invitada principal del concierto protagonizado por la Sinfonietta de la Universidad de Talca, dirigida por el maestro Olaf Niessing. En la ocasión, Edith tuvo la oportunidad de deleitar con su talento a todos los asistentes.

Los primeros estudios en piano que realizó Edith Fischer, fueron con su madre, Elena Waiss, pianista fundadora de la Escuela Moderna de Música en Chile. A los 17 comenzó a estudiar con Claudio Arrau, con quien tuvo una estrecha amistad.

Edith Fischer es heredera de una tradición artística y musical. A los 12 años interpretaba a Mozart junto a la Orquesta Sinfónica de Chile bajo la dirección del maestro alemán Hermann Scherchen.

Hoy, después de vivir durante años en Suiza y España, se radicó junto a su esposo, el pianista y compositor Jorge Pepi, en Curacaví, desde donde programa una cargada agenda de conciertos.

¿Cuál fue su experiencia durante su concierto con la Sinfonietta de la Universidad de Talca?

"Fantástica, pues adoro los conciertos de Mozart. En particular el Concierto N° 12 de Mozart, es una obra que se puede tocar con orquesta de cuerdas, pero que normalmente es para orquestas completas. Cuando me propusieron realizar este concierto con la Universidad de Talca me entusiasmé muchísimo porque hacerlo con gente joven es algo muy especial. Es un lujo que ustedes como universidad tengan algo así aquí. ¡Es una maravilla! Ojalá que se conserve, pues cambia la vida de una ciudad cuando hay gente joven que está motivada por algo tan importante como es la música".

Ha recorrido el mundo tocando piano, ¿Cuál es su impresión al llegar a un escenario de Talca?

"Es una maravilla estar en esta ciudad. Yo estoy muy contenta en primer lugar, al ver un espacio para las artes tan maravilloso como es este Centro de Extensión. Siempre en Chile todo ha estado muy centralizado, pero encuentro que ambientes como este y con gente que tenga la energía del maestro Olaf Niessing, que además ha encontrado el apoyo importante de esta casa de estudios para la música, es importantísimo. La calidad de la orquesta es comparable a Santiago y a muchos otros lugares del mundo".

En términos musicales ¿Cómo ve a Chile con el resto del mundo?

"Sería ideal que los organismos oficiales se dieran cuenta cuán importante es la educación y la cultura, porque por supuesto que mientras la educación en Chile esté tan mal, vamos a estar más atrasados que otros países. Eso es lo que nos hace estar un paso atrás del resto. No es el comercio ni la economía. Necesitamos que sea integral el avance para estar a la par del resto. Hay países que incluso en momentos de mucha dificultad, la cultura sigue adelante con mucha fuerza".

¿Cómo fueron sus inicios en la música?

"En Chile tuve una infancia musical que no hubiese podido ser mejor en ninguna otra parte del mundo, pues como mis padres eran músicos, yo estaba en un ambiente ideal. En mi casa escuché a los mejores directores. Por otra parte mi madre fue una excelente maestra. Por esos años, la vida musical en Chile era de una gran riqueza. Eso por supuesto que me dio una base que aproveché mucho. Al irme a temprana edad al extranjero para continuar mis estudios en piano, reconocí todo lo aprendido en casa pues había tenido a la mejor maestra".

DISCÍPULA DE ARRAU

¿Cómo fue su relación con Claudio Arrau?

"Bueno, mi cercanía con él no fue tan de casualidad. Arrau venía mucho a Chile por esos años pues su mamá estaba acá todavía, entonces me escuchó

tocar por primera vez cuando yo tenía diez u once años, por lo que, cuando me gané una beca a Estados Unidos no vacilé en tomar la decisión de irme con él. Estudié dos años y luego estuvimos en contacto toda la vida, hasta que falleció".

¿Qué es lo que más recuerda de las enseñanzas de Arrau?

"De Arrau recuerdo su generosidad y su curiosidad invencible. Él siguió evolucionando y progresando hasta el momento que falleció. No era para nada de estas personas que dicen 'yo encontré la verdad y esto tiene que ser así'. A través de su enseñanza quería que cada uno desarrollara una personalidad con la cual pudiésemos transmitir el mensaje de la música".

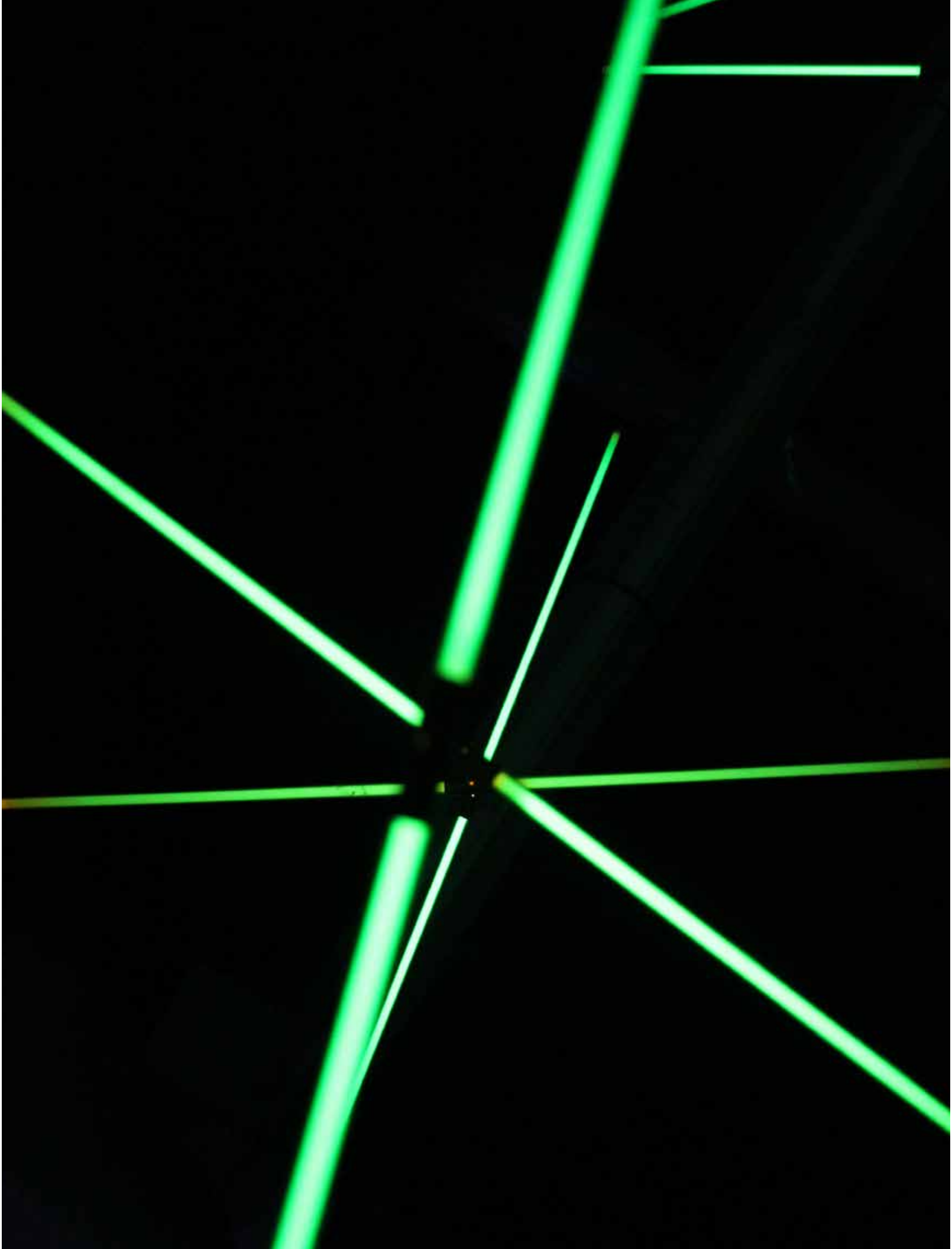
¿Qué recuerdos guarda del maestro Arrau?

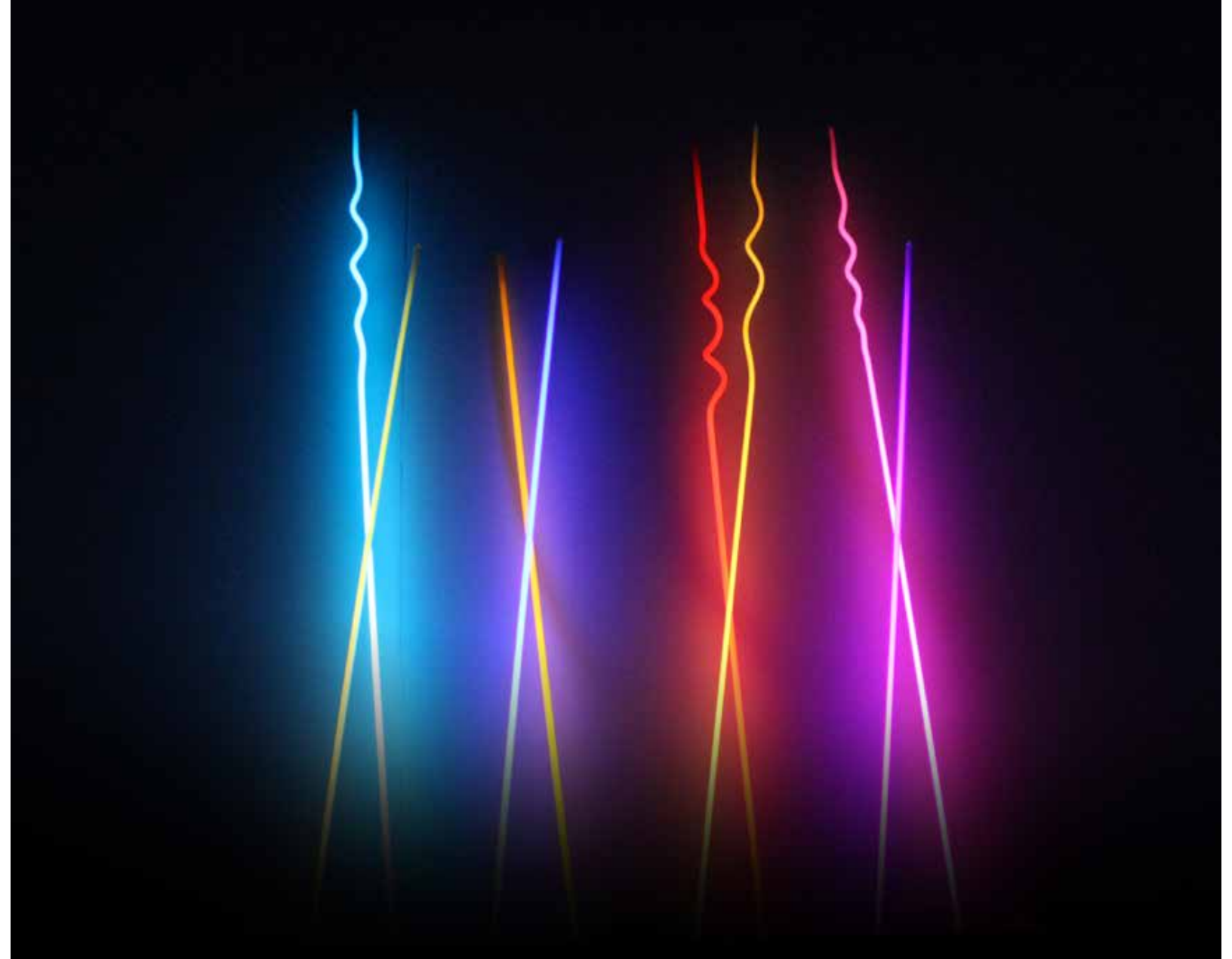
"Fueron años de una amistad y un aprendizaje muy intensos, al punto de que después de Claudio Arrau no tuve otro maestro. No es porque ya lo supiera todo ni nada de eso, uno nunca termina de aprender. Pero él era una persona que te entregaba todas las herramientas para seguir adelante sola, te enseñaba a encontrar tu propia identidad y a desarrollar tu propio camino. Después viajé a Europa y seguimos siendo amigos, siempre nos visitábamos o comunicábamos, incluso hasta poco antes de su muerte".

TALCA
UNIVERSIDAD
CHILE
TE INVITAMOS A LA SALA
Lily Garáfulic
LEGADO ESCULTÓRICO DE 67 OBRAS
CREADAS POR LA ARTISTA PREMIO
NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS 1995
ESPACIO BICENTENARIO
CAMPUS TALCA, (AV. LIRCAY S/N)

Lumínica sorprendió al Maule

*** Finos tubos de neón, leds de última generación combinados con materias orgánicas como sal de mar y polvo de lapislázuli, fueron algunos de los materiales que se exhibieron en la Nueva Galería de Arte, NUGA.





y Gonzalo Sánchez, iluminó el invierno talquino. La puesta en escena de una gran variedad de luces, asombró a todos sus visitantes por la atractiva propuesta y la diversidad de materiales que se instalaron en un espacio de 400 metros cuadrados, el que albergó 36 obras.

Los tres artistas creadores de esta exposición, tienen en común el uso de la luz, sin embargo generan mundos y experiencias estéticas totalmente singulares. Cada una de estas demostraciones dieron cuenta de miradas y sensibilidades distintas, únicas y cuya identidad quedó registrada magistralmente en la materialidad de sus obras.

El artista visual Alejandro Siña, viajó desde Boston, Estados Unidos, ciudad donde reside, a la capital regional del Maule a instalar su obra, la que está conformada por finos tubos de neón trabajados prolijamente en su taller, donde los vidrios son intervenidos a altas temperaturas, para luego ser llenados con gas argón de distintos colores y electrificados mediante una tecnología inventada por él, que permite posibilidades estéticas nunca vistas.

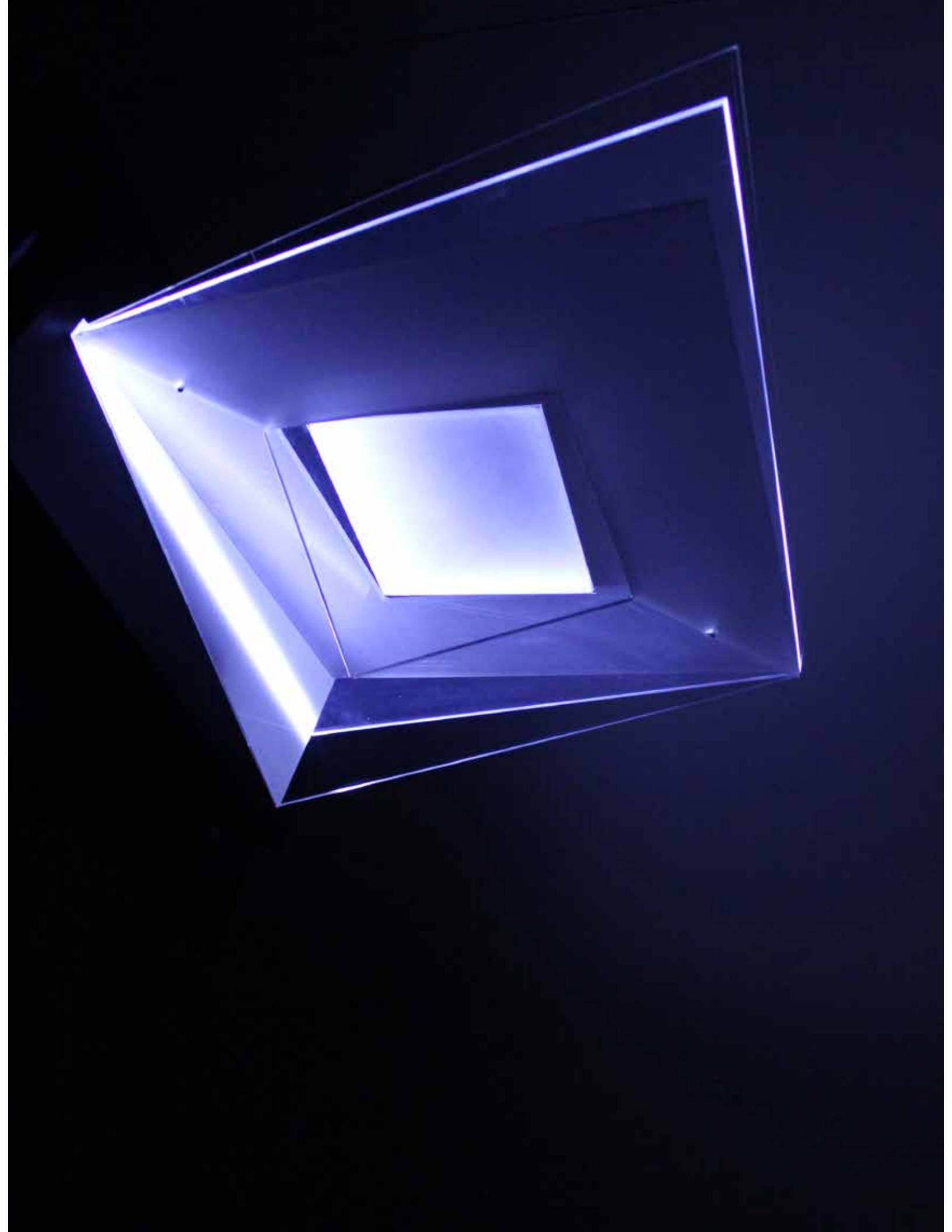
Si bien sus inicios fueron en la Universidad de Chile, donde se desarrolló en torno a las ciencias económicas, la administración e ingeniería comercial, Siña se formó en el el Instituto

Tecnológico de Massachusetts, donde fue discípulo de Otto Piene y Giorgi Kepes.

Su obra ha sido reconocida mundialmente. Ha realizado instalaciones en el Central Park de Nueva York y ha intervenido en la iluminación de la Torre Entel. Su obra fue seleccionada el año pasado por el curador Ramón Castillo para una exposición del arte contemporáneo chileno del siglo XX, que tuvo lugar en el Centro Cultural Palacio la Moneda y donde fueron reconocidos los artistas más potentes del último siglo.

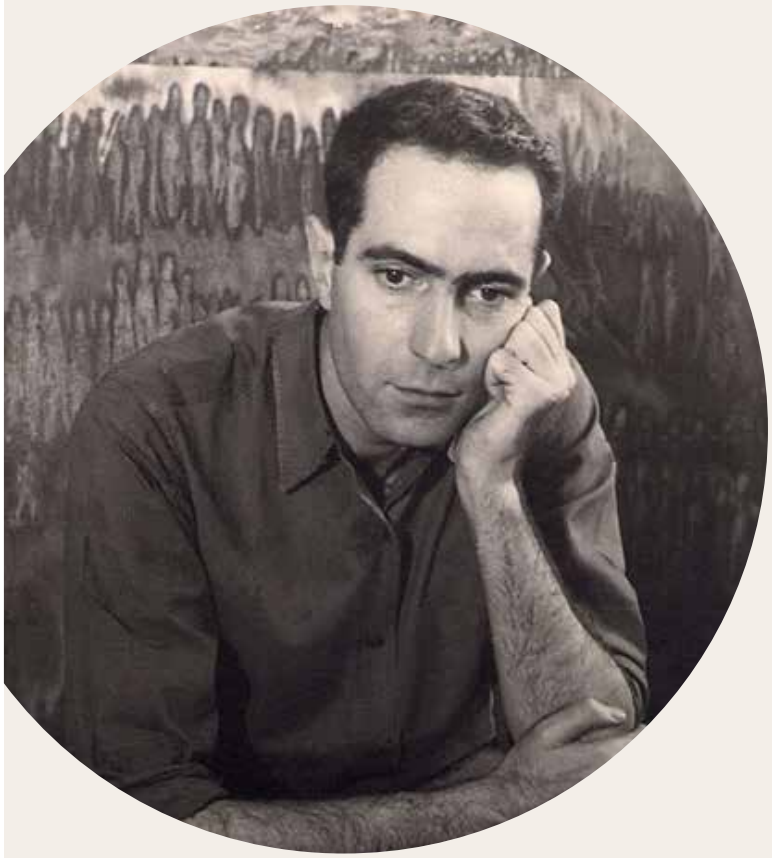
Otro de los expositores es el artista francés Alain Tergny. Mario Fonseca, crítico de arte, ha manifestado que la obra de este artista "en cada recorrido de sus piezas, en cada vericueto de estos laberintos geométricos que desafían la percepción, se hace tangible una profunda sensibilidad espiritual y no solo el virtuosismo en los conjuros a la física. Alain Tergny domina a voluntad las tecnologías de los materiales y los sistemas de iluminación que ocupa en sus esculturas, convirtiendo lo opaco en traslúcido y lo traslúcido en rutilante, más una mirada sensible podrá percibir la poesía inmanente en cada plano, en cada quiebre."

Finalmente integra este triunvirato lumínico Gonzalo Sánchez (Pikti), artista visual y abogado especializado en propiedad intelectual e innovación, quien fuera formado por la artista visual Virginia Huneeus, quien lo impulsó desde los 12 años a explorar las posibilidades poéticas y estéticas en los lenguajes de alta tecnología que dominan el mundo visual contemporáneo. En su obra utiliza leds de última generación, combinados con materias orgánicas como sal de mar, polvo de lapislázuli entre otros, propuesta que lo llevó a obtener el segundo lugar en la bienal de arte contemporáneo de Argentina (Centro Borges) y ha sido expuesta en importante galerías y ferias de arte en USA y Europa.



Homenaje a Nemesio Antúnez en sus 100 años

La muestra estuvo integrada por grabados realizados en distintos periodos, donde se constató la aplicación de sus raíces y la consolidación de su propuesta artística.



La Universidad de Talca y Taller 99 celebraron en conjunto el centenario del pintor y grabador chileno, Nemesio Antúnez (4 de mayo 1918 - 19 de mayo 1993) a través de la exposición "Formas de Origen" que se exhibieron durante agosto y septiembre en el subterráneo de la Nueva Galería de Arte NUGA.

Las obras en exposición correspondían al comodato entregado por la viuda del artista, Patricia Velasco, a Taller 99, agrupación que fue creada por Antúnez en 1956 a partir de su experiencia en el Atelier 17, dirigido por la artista Stanley William Hayter.

Para los actuales miembros del Taller 99, recordar a Nemesio a 100 años de su nacimiento es una oportunidad especial de alegría y agradecimiento. La muestra incluye una selección de grabados realizados antes de la fundación de Taller 99.

Rafael Munita, artista visual y uno de los actuales directores de Taller 99, detalló el privilegio de tener el comodato de Nemesio Antúnez. "Es un privilegio contar con estas obras, apreciarlas, gozarlas; y sentimos la obligación de ponerlas a disposición de otros. En ellas se muestran sus inicios, sus orígenes en grabado y probablemente los estudios más formales que tuvo en arte, pues su formación universitaria era de arquitecto".

El rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas, aseguró que "uno de los grandes impulsores de la cultura en Chile en la segunda mitad del siglo XX, fue Nemesio Antúnez a través de su trabajo creativo, de los talleres que dirigió y por su labor en el Museo Nacional de Bellas Artes. La posibilidad que tenemos como universidad de rendirle un homenaje es una oportunidad única. Esta exposición está dirigida a toda nuestra comunidad, para que puedan conocer el trabajo de uno de los grandes mentores de la pintura chilena".

IDENTIDAD

Munita añadió lo importante que es compartir el legado de Antúnez, de su obra y su espíritu. "Él es una suerte para el Taller 99; él lo fundó y traspasó su idea en distintos periodos. Ha tenido cambios,

pero conservando siempre esa idea original que acuñó, que fue hacer búsquedas de creación en forma colaborativa y colectiva, para que el resultado sea algo con identidad de grupo. En la actualidad mantenemos ese espacio porque lo necesitamos, pues vemos que es un buen lugar para centralizar las búsquedas e investigaciones en grabado, no es una escuela ni una impresora de arte, es un espacio de búsqueda. En ese sentido la orientación que le dio fue amplia y generosa".

Marcela Albornoz, directora de Extensión Cultural – Artística de la Universidad de Talca, recalcó el orgullo que significó para la institución, celebrar el centenario de Antúnez. "Nos hemos querido sumar a las diversas celebraciones que se están haciendo en el país en el marco de su centenario. Fue un hombre extraordinario para el desarrollo del grabado en Chile y debemos seguir difundiendo su obra".

EL ATELIER

Rafael Munita agregó que a 100 años del nacimiento de Nemesio Antúnez y 72 de su inicio en el grabado, "nos enorgullece seguir con su legado. Cuando abrió los ojos el día 4 de mayo de 1918, probablemente no sospechó que su ejemplo de vida en el arte abriría la mirada y las cabezas de innumerables observadores y buscadores, quienes al igual que él, necesitaban el ejercicio de manifestaciones artísticas o simplemente, ampliar la mirada en el entendimiento y la contemplación del arte".

Munita recalcó que Nemesio descubrió el mundo del grabado en Nueva York, a mediados de los años 40, dejándose seducir no solo por sus recursos y resultados, sino que reconoce en el sistema de trabajo de la artista S. W. Hayter y su Atelier 17, una estructura de acceso a la experiencia visual que sincroniza en propiedad con aspectos esenciales de su persona.

"El nutritivo encuentro con Hayter fortalece su espíritu y vigoriza el ánimo en función de compartir e irradiar con convicción lo que para él significaba un sentido de vida primordial, determinando con esto su destino en la creación y en fomentar los valores del arte. Desde esta perspectiva acuña la idea de un espacio colectivo que promueva el trabajo colaborativo en las búsquedas individuales e inicia su extensa y productiva trayectoria en grabado, dando origen etéreo a lo que en la siguiente década será el nacimiento del Taller 99 (1956)", finalizó Munita.

Nemesio Antúnez estuvo a cargo de la dirección del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile y del Museo Nacional de Bellas Artes de Chile entre los años 1961 y en 1969, este último lo volvió a dirigir en 1990 hasta su muerte.

Javiera de la Fuente:

"Siento que el flamenco me tomó a mí y no viceversa"

La bailadora presentó en el teatro Abate Molina de la Universidad de Talca, "Oración – flamenco y origen", una puesta en escena intercultural y contemporánea que reunió la tradición de música y danza popular de Andalucía y Latinoamérica, poniendo énfasis en el rol fundamental de la mujer como transmisora de cultura popular.

La comunidad maulina tuvo la oportunidad de disfrutar del talento de Javiera de la Fuente, la chilena bailaora de flamenco, residente en Sevilla, que trajo a Talca la esencia de este baile que en el 2010 la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Javiera escogió Sevilla, la cuna del flamenco, para su desarrollo profesional, desde donde se abre puertas al resto de Europa, Asia y Sudamérica como bailaora y docente en cursos y clases magistrales.
Además de flamenco, investiga y se forma en otras áreas de movimiento y danza.

En 2015 dirige y baila en su propio espectáculo (Festival Flamenco de Lima, 2015). En 2016 protagoniza y participa creativamente en el espectáculo "Oración", junto a Marco de Ana estrenado en Teatro Spittelbergde Viena, Austria.

¿Cómo te acercaste al flamenco?

"Fue bien azaroso. Siento que el flamenco me tomó a mí y no viceversa. Llegué al flamenco siendo muy pequeña, fue una pasión muy grande. Le dediqué mucho tiempo y amor. Cuando pude irme a España y cumplir ese sueño de estar en el lugar donde nació este ritmo, conociendo a los maestros, nunca pensé que me iba a quedar y ahora ya son siete años viviendo en Sevilla. Finalmente dediqué mi vida al flamenco".

¿Cómo lograste hacerte camino en la cuna del flamenco?

"No ha sido fácil. Existe una especie de territorialidad. Pero es lo normal pues tiene que ver mucho con la identidad, es una música popular que viene de un pueblo arraigado a un espacio, sin embargo el flamenco es Patrimonio de la Humanidad, y yo lo resuelvo pensando que es un lenguaje que llega a cualquier alma. Dentro de mí es tan real esa pasión como dentro de cualquier andaluz que se quiere dedicar a esto. Yo lo tengo resuelto así. Ahora, allá no es tan fácil que lo vean así. Obviamente se preguntan, ¿qué hace una chilena bailando en

nuestros escenarios? Y la respuesta es sencilla: siento el mismo amor por esto que ellos".

¿Has estudiado en profundidad el flamenco?

"Sí, lo he estudiado. Por nutrirme y enriquecerme en otros lenguajes, también he hecho danza africana, contemporáneo, entre otros. El flamenco tiene códigos muy cerrados pero siento que cada artista puede aportar a esos códigos".

¿Cuáles son tus proyectos?

"No miro mucho a largo plazo. Sigo un proceso de profundo crecimiento, aunque hace años vivo de esto, considero que siempre estoy empezando en esto. Estoy cosechando cosas que llevo muchos años sembrando. Quiero seguir viniendo a Chile para hacer cosas también desde la mirada latinoamericana y en España también tengo un nicho porque soy investigadora; estoy trabajando en unas conferencias bailadas, significa que hago una investigación y cuento este relato bailando".

Elvira Hernández

La Colección Mujeres en la Literatura de la Editorial Universidad de Talca, cuenta con un nuevo título. Se trata de *Seudoaraucana y otras Banderas* de la poeta Elvira Hernández, quien durante el 2018 fuera galardonada con el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda.

Seudoaraucana y otras Banderas es un poema escrito el 2010, cuando el país celebraba el Bicentenario, que según Elvira era el año de lo que se cree que fue la promulgación de su Acta de Independencia, "cuando en realidad eran doscientos años del momento en que se proclamó un Gobierno provisional y fiel al rey Fernando VII. Así cuando nos encontrábamos inmersos en esas celebraciones para homenajear nuestros doscientos años de país, ni libre ni independiente".

El libro fue concebido y desarrollado por un grupo de poetas y académicos, al alero de la Universidad de Chile, a través del Taller de re-escrituras de *La Araucana* de Alonso de Ercilla. La poeta nacional relató que en esa ocasión, desde la poesía, se buscó establecer un diálogo. "Este taller me lo tomé muy enserio pues esa no es una conversación que se dé de una forma directa, no es fácil. Entre poetas mapuches y chilenos tenemos una simpatía común. Los poetas mapuches cargan con un dolor enorme y nosotros los chilenos, no hemos logrado decirle a nuestro Estado que deploramos la conducta que han tenido para con el pueblo mapuche. Siento que la intelectualidad chilena está al debe. Los pueblos originarios de esta tierra aún no reciben reconocimiento constitucional y eso da vergüenza", argumentó.

Por su parte la directora de la Editorial de la Universidad de Talca, Marcela Albornoz, comentó que para la casa de estudios superiores es un gran orgullo tener un libro de una mujer extraordinaria, como lo es Elvira Hernández. "Es una gran poeta y merece que su trabajo literario sea galardonado ya que fue una poeta que se atrevió a escribir en la década de los ochenta, una época compleja y oscura para nuestro país. Sin embargo, Elvira creó desde el dolor y se convirtió en una voz poética por los que no tuvieron voz".

RECONOCIMIENTO

En junio del 2018 el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, informó que el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda había recaído en Elvira Hernández, cuya noticia la tomó muy de sorpresa. "Yo no estaba en el país así es que no tenía cómo enterarme. Estaba incomunicada. Este premio fue sorpresivo, aún no me repongo. Es un gran reconocimiento a mi carrera literaria. Los poetas tenemos que escribir sin pensar en el premio, entonces cuando llega no sabemos cómo tomarlo, pero sin duda es un reconocimiento que revela que mi trabajo se está leyendo", comentó.

El Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda es otorgado cada año por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a través del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Se creó el año 2004 con el objetivo de entregar un homenaje en el centenario del natalicio de Pablo Neruda.

"Desde siglos la mujer ha dado una lucha impresionante por tener un lugar y se le ha dejado, pero en el área en que no es muy permitido, es en el plano intelectual. Si bien se le reconoce, no se le permite ocupar lugares o se genera resistencia. A las mujeres se les exige el doble o triple. Tiene que estar dando exámenes a cada minuto, lo que hace que no se observe su trabajo porque no se le permite esas entradas", sostuvo la poeta.

MUJERES EN LA LITERATURA

"Esta es una Universidad que está haciendo un gran trabajo en arte y literatura. Está en el circuito de las Universidades públicas y eso es de las mayores importancias. El hecho que el libro pertenezca a la Colección de Mujeres en la Literatura releva el trabajo que las mujeres hacen y que nadie ve", dijo Elvira Hernández.

Elvira Hernández
Seudoaraucana
y
Otras banderas
EDITORIAL UNIVERSIDAD DE TALCA
CHILE
COLECCIÓN
MUJERES EN LA LITERATURA
Editorial Universidad de Talca - Chile

Tatiana Álamos da vida a los Hijos de Júpiter

Siempre se ha destacado en la obra de la artista la intensidad de colores y la utilización de materialidades como hojalata, el acrílico, el collage, el ensamblaje y la intervención.

La Nueva Galería de Arte NUGA, exhibió las obras de la artista nacional Tatiana Álamos, muestra titulada Los Hijos de Júpiter, serie inspirada en su inagotable imaginario y un trabajo de investigación que duró seis años, tiempo cargado de reflexión y experimentación.

Todo comenzó en febrero del 2010, cuando encontró en la biblioteca de su casa en Constitución, el libro de Francisco Miralles: *Desde Júpiter, curioso viaje de un santiaguino magnetizado,* publicada en Chile el año 1877. "Para Tatiana lo estimulante del hallazgo bibliográfico fue, más que la trama del libro, el título. Si el viaje planteado por Miralles hubiera sido a la Luna o a Urano, el interés de la artista no habría sido el mismo. Pero Júpiter es otra cosa, con ese planeta ella tiene una íntima sincronía, desde el momento en que encontró, después de la muerte de su marido, un pequeño sobre con una carta dirigida a ella y, en el sobre, escritas las misteriosas frases: 'De regreso en Júpiter por séptima vez; recorriendo los anillos de Saturno; una vez más en Júpiter, la última'. Para Tatiana Álamos estos renglones de vida son azares objetivos, el descubrimiento imprescindible para comenzar a hacer obra", reveló el curador y teórico del arte, Guillermo Carrasco.

El trabajo creativo de Tatiana Álamos es a través de un imaginario propio, no es ilustración. Así lo describe su trabajo con Mistral, Cortázar, Huidobro o Lorca. Ahora su mirada se centra en este inusual relato.

"He viajado con Tatiana Álamos a diversos mundos, universos de su creación a los que he tenido la suerte de ser invitado. Con ella siempre son pasajes a lo sorprendente, a lo inesperado. Infancia reconquistada, asombro. Recreación o fabulación mágica, imaginativa, de la física a la astronomía, de la historia a la poesía; de la botánica a la mitología, etcétera. Para la artista un verso, una semilla de baobab o un artículo sobre los neutrinos, puede servir de motor o plataforma de lanzamiento para sus expediciones visuales, para las ensoñaciones mentales que va plasmando en su obra", agregó Carrasco.

Y ahonda al revelar que Los hijos de Júpiter no son la ilustración del libro de Miralles, "sino la prosecución de las investigaciones de la artista con la hojalata, el acrílico, y otros materiales que ella sabe unir con suma coherencia en su corpus creativo. Constituyen variaciones sobre un mismo tema, y en este ejercicio la maestría de la artista logra vérselas con suma flexibilidad con lo parco de los elementos, derrochando imaginación y riqueza formal".

El rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas, sostuvo que "quién podría creer que en la casa de Tatiana, en pleno barrio financiero del Santiago moderno, ha dado vida a Los Hijos de Júpiter, nacidos en un lugar donde la artista tiene la calma necesaria para hurgar en la vida de nuestro sistema solar, en la sombra de su intimidad, escrutar lo que en nuestro diario acontecer, nuestro perturbado concurrir, no nos permite advertir. No sé por qué causa o compromiso, Tatiana Álamos cerró un pacto con los hijos de ese gran planeta para poder acogerlos, retratarlos y presentarlos en sociedad a través del país".

La Artista

Tatiana Álamos nació en Taltal, Chile. Sus estudios los realizó en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, donde fue alumna de Francisco Brugnoli, José Balmes, Gracia Barrios y Sergio Mallol. Además realizó estudios de Antropología en la Universidad Católica y de Arqueología en la Universidad Central de Quito, Ecuador. Posteriormente, estudió la técnica del tapiz con los artistas Yagoda Buick y Jarriga en París, Francia.

Fernando Soro:

“La pintura se ha transformado en mi vida”

El artista creador de la exposición “Exploración” reveló detalles de sus inicios en las artes, la búsqueda de su identidad artística y cómo ha sido el andar entre la ingeniería y la pintura.

Fernando Soro, de profesión ingeniero, desde niño le gustó la fotografía. Durante el desarrollo de su carrera y por motivos laborales, vivió algunos años en Nueva York y Hamburgo, fue en estas ciudades donde se acercó en profundidad a las artes.

Al regresar a Chile se sintió motivado por la pintura. Primero desarrolló esta técnica sobre una de sus fotografías, luego sobre una tela de algodón, también sobre un trozo de madera o un macetero. Hasta finalmente llegar a lo que es hoy. Un artista reconocido que siempre está explorando nuevas técnicas, definiendo su estilo y exponiendo sus obras.

¿Cómo fue su acercamiento a las artes?

"Desde la cuna hay una relación bien estrecha con las artes. Gran parte de mi familia tiene una relación con la cultura a través de la música. Yo al ser ingeniero, ¡era como la oveja negra de la familia! (ríe). Posteriormente te das cuenta que se tiene que desarrollar el hemisferio derecho del cerebro y pasarse de los números, de la estructura, a las artes. Yo partí con la fotografía cuando estaba en Hamburgo y comencé a hacer fotografías de cosas urbanas, de hecho mis primeras exposiciones tenían que ver con eso. Posteriormente comencé a pintar sobre las mismas fotografías donde desarrollé una relación muy estrecha con los colores y ahí comienza este tema. Más de diez años que estoy pintando y explorando, por eso decidí colocarle a la exposición, Exploración, porque es un camino permanente casi a lo desconocido".

¿Cómo describe la evolución de su obra?

"En mis inicios pinté sobre la fotografía y ya hice varias exposiciones de eso, ahora estoy evolucionando

a algo más propio, más abstracto y conceptual. En esta exposición tenemos varios temas conceptuales, ciertas situaciones que ocurren en el mundo y que trato de interpretarlas con colores. Aquí hay un cuadro alusivo a lo que está pasando en Siria, al proceso de paz en Colombia, a la bomba atómica de Hiroshima, en fin. Así como hay personas que tienen facilidades para describir la historia, pienso que es un desafío interesante plasmar con una combinación de colores, que es lo que finalmente se coloca en la tela, una interpretación de lo que está ocurriendo".

¿Cuál es su identidad artística?

"De a poco he ido descubriendo algo propio. Me gusta mucho el tema de los colores, a mí juicio lo primero que le debe llamar la atención a los espectadores de mis obras es la variedad de colores con los que trabajo. Ocupo la paleta y una rueda de color donde veo cuáles son las combinaciones más atractivas. También me interesa trabajar con temas ecológicos. Tengo un par de cuadros que tienen que ver con salvar los océanos y las abejas, ambos en peligro y que nos afectan a nosotros mismos. Sin herir al espectador quiero expresar algo. Aspiro que el público disfrute mirando pero que capte un mensaje".

En su vida, ¿cómo convive el ingeniero y el artista?

"No ejerzo como ingeniero en el día a día, sin embargo soy parte de algunos directorios en empresas en el ámbito de la ingeniería, pero la pintura se ha transformado en mi vida. Pinto todos los días y es una muy buena mezcla. De hecho lo recomiendo a mis colegas ingenieros (ríe). Te hace mirar el mundo de otra manera, romper paradigmas".

¿Hay algún perfeccionamiento en las artes?

"Como autodidacta hoy es más fácil que hace treinta años por la ayuda tecnológica, tutoriales que son muy buenos. Además tengo amigos artistas que han sido muy generosos con sus conocimientos y posteriormente viene la rigurosidad del ingeniero en donde hago pruebas para explorar".

MARGOT LOYOLA PALACIOS

Quería ser artista de circo, la mujer que se vestía de mariposa y colgaba del pelo. Quería ser la niña que andaba en la cuerda floja con un quitasol. Un día su padre la llevó a ver un espectáculo de ópera que pasaba por Linares, y fue ahí cuando decidió ser cantante. Hoy, Margot Loyola Palacios es reconocida como una de las artistas más integrales que ha tenido nuestro país y en su centenario, artistas, comunidades e instituciones se unen para rendirle tributo.

Por Francisca Oróstica Dorado

TALCA
UNIVERSIDAD
CHILE
PEDRO
DE
VALDIVIA

Osvaldo Cádiz dice que compartieron sus vidas durante 54 años. Primero fue su alumno, y después su compañero y su amor. Al otro lado de la mesa, la historiadora Karen Donoso Fritz cuenta que desde niña la observaba por televisión, comprendiendo instintivamente la figura gigante que veía. Ambos conversan conmigo antes de iniciar un encuentro con cantores populares que, minutos más tarde, presentarán una selección del repertorio compuesto y recopilado por la maestra Margot Loyola, la andariega de Chile.

¿Qué los enamoró de Margot?, les pregunto, y Osvaldo, rememora: "No fue un flechazo, sino que fue como decía Margot, la gota del agua sobre la piedra. Yo la admiraba desde antes porque sabía la gran artista que era, y las cosas no se pensaron, se fueron dando solas. Fue un proceso largo porque primero, había una gran diferencia de edad, prácticamente 21 años. Y segundo, porque yo era un estudiante universitario y ella una artista súper conocida y súper admirada. Entonces, tenía muchos admiradores… Y yo creo que compartimos la vida por 54 años porque había una confianza muy grande entre los dos. Compartíamos los mismos intereses. A veces teníamos discrepancias frente a determinadas situaciones, pero cada uno daba su punto de vista y siempre llegábamos a un consenso. Una vez me preguntaron por cuántas veces habíamos peleado, y no recuerdo que hayamos tenido peleas. Nada, todo lo contrario. Y armamos un buen equipo de trabajo, compartimos aulas, caminos y escenarios. Yo nunca quise ser conocido, siempre quise estar tras esta gran figura, apoyándola".

La admiración junto a la pasión, le digo. "Yo creo que por ahí va la cosa. Ella era ella, no tenía una doble cara y así como la veías en un escenario, la veías en una embajada o compartiendo con los alumnos. Siempre tuvo respeto por el público, se preparaba muy bien, dormía, preparaba la voz, se aislaba. El público exigía y ella no quería fallarle. Decía que había que saber cuándo retirarse y por eso lo hizo

en Concepción. Pidió que nadie la viera dentro de la urna, y yo respeté eso. Ella era una estrella, quería que el público la recordara jovial, alegre. Se arreglaba, hasta sus últimos días se pintaba la boca perfectamente y se amononaba para recibir a su gente".

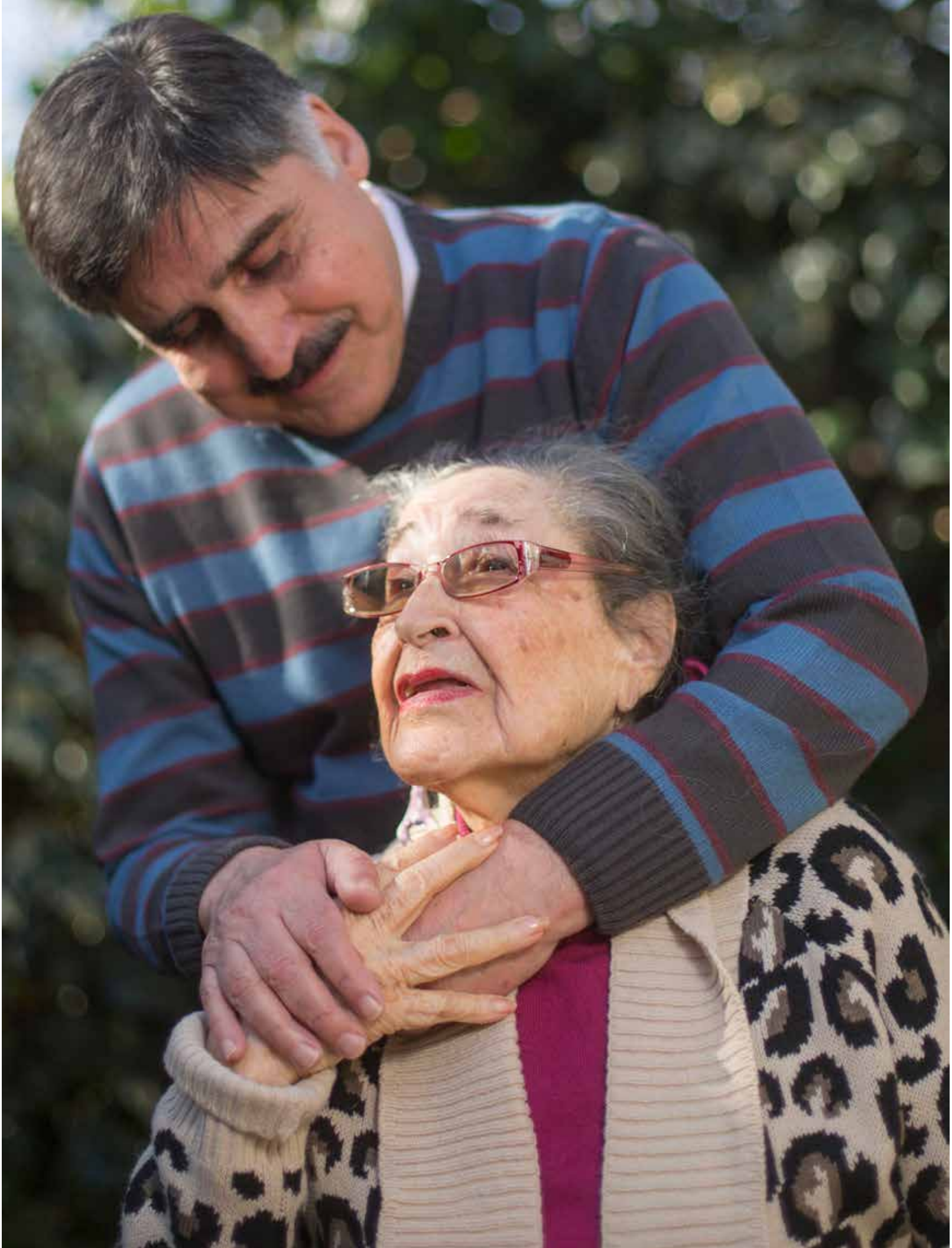
Desde otro lugar generacional, Karen habla de su pasión por Margot. "Yo identifico dos formas. Una que es la que vio todo Chile y toda mi generación; esta mujer que aparece en televisión. Recuerdo ser muy chica en la fiesta familiar del 18 de septiembre y devolverme a la casa a encender la tele para verla. Me llamaba mucho la atención que tuviera la capacidad de interpretar a personas de distintos lugares. Me gustaban programas como Al sur del mundo; conectaba las dos cosas y decía me encantaría ser como Margot Loyola, pero no canto. Después cuando uno crece y se desarrolla en el mundo del folclor, la historia se difumina un poco. Yo conocía a alumnos de Margot Loyola y de alguna forma ellos ponían una especie de cordón de seguridad al cual era muy difícil acceder. Más adulta y con un proyecto específico de una obra de teatro pude trabajar con los documentos de Margot, estar en su casa y escuchar sus grabaciones; allí encontré esa artista integral. Estudió piano, canto, danzas españolas y quizá cuantas otras cosas más que no están registradas. Quizás al reconocerla como maestra se pierde esa faceta de artista integral que yo veo y que puedo rastrear en los documentos, en los audios y en la prensa. Son impresionantes los comentarios de la gente que asistía a sus conciertos, como Antonio Acevedo Hernández que es un tremendo escritor, con unas odas a Margot y, te insisto, el ejercicio de escucharla, su forma de tocar guitarra, interpretar el piano… No conocemos la profundidad de su trabajo. Ella se hizo conocida a los 17 años y murió a los 97. Son 80 años de vida artística, y me apasionó esa faceta no conocida y que se podía explorar. Fue un desafío, porque una cosa es la historia y otra la investigación en arte. ¿Qué tipo de técnica vocal usaba? Son preguntas que me hago".

> **"Ella era una estrella, quería que el público la recordara jovial, alegre. Se arreglaba, hasta sus últimos días se pintaba la boca perfectamente y se amononaba para recibir a su gente."**

MARGOT, APRENDER PARA ENSEÑAR

"Ella quería ser artista de circo, quería ser la mujer que se vestía de mariposa y colgaba volaba del pelo; después quiso ser la niña que andaba en la cuerda floja con un quitasol; y de repente pasó por Linares una compañía con algo así como una ópera, su papá la llevó, y ahí dijo yo tengo que ser cantante. En una infancia que no fue muy grata, quiso ser artista y admiró los cantos de las campesinas. Desde muy chiquita iba a Rari y le llamaba la atención escucharlas y ver cómo ponían los dedos en el arpa, como tocaban la guitarra y, tú sabes, la madre la hizo estudiar piano" relata Osvaldo. Y es que Margot vio en la cultura popular a sus maestros.

Para Karen Donoso, el reconocimiento a su figura existe a nivel social más que institucional. "El esfuerzo que hace Osvaldo es para compensarlo



y que la institucionalidad integre dentro de su memoria institucional a artistas como Margot Loyola. Pero creo que la institucionalidad está suspendida en el aire y no siempre se conecta con las comunidades. En las comunidades ella sí tiene el reconocimiento que se merece y eso está en el mismo relato de Osvaldo cuando dice que fueron a tal lugar, y las cantoras la ven como una

> **"Ella dio un impulso muy grande a la enseñanza, para que el propio pueblo sepa que su cultura es importante y que es fundamental difundirla y transmitirla."**

par. Ese es el mayor reconocimiento que puede tener una artista como Margot. Uno quisiera que las instituciones también lo hicieran, pero lamentablemente en nuestro país, éstas se han construido de espaldas a la cultura popular".

¿Y en Linares? les pregunto. "Es que Linares es un capítulo aparte" responde Osvaldo. "Es una ciudad muy especial. Margot la adoraba, pero Linares con todos sus artistas ha sido muy indiferente. Pedro Olmos, Emma Jauch, Manuel Francisco Mesa Seco entre otros. Naturalmente Margot cae dentro de eso".

¿Cuál es el mayor aporte a la cultura popular de Margot?

"El reconocimiento de la cultura de tradición oral y el incentivo a su reinterpretación y a su difusión", responde Karen. "No solo aprender sino también enseñar, y que a quien enseñó, también enseñe. Ahí está el rol de la maestra. Ella dio un impulso muy grande a la enseñanza, para que el propio pueblo sepa que su cultura es importante y que es fundamental difundirla y transmitirla. Es un camino muy largo el que se ha hecho y que ha permitido, por ejemplo, que puedan existir archivos locales y que jóvenes músicos quieran documentar lo que pasa en su localidad, en vez de ir a Santiago a aprender un repertorio".

Osvaldo cuenta algo más. "Fíjate que cuando la Margot hacía clases, siempre incentivaba a sus alumnos a investigar la música local. En todas partes de Chile hay personas relacionadas a Margot, porque era una persona que abría puertas, ventanas, caminos. Decía algo muy lindo: Todos los músicos para mí son flores de un gran jardín, y todas merecen ser conocidas y respetadas".

IDENTIDAD Y FEMINISMO

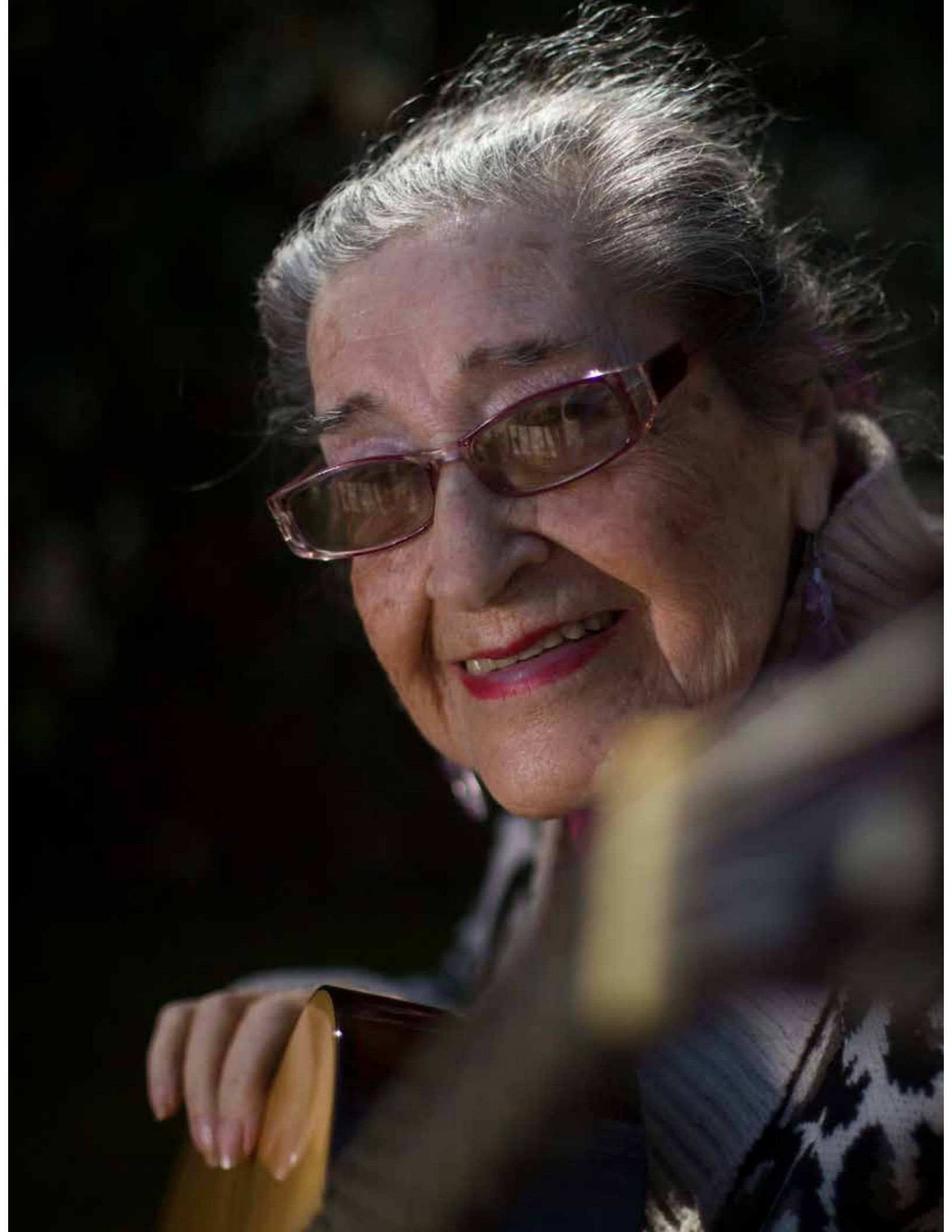
"Yo no discuto ni analizo la identidad porque yo la vivo. Ni cuestionarla ni enmarcarla, porque allí deja de ser". Margot lo decía, dejando en silencio a los académicos que insistían en definirla.
Karen reflexiona sobre lo mismo. "Es muy difícil encontrar esa pureza que se busca como identidad, como si fuese un tesoro que no se puede contaminar. El reconocimiento de ciertos aspectos de la cultura oral y tradicional también contribuye a la recreación o redefinición de la identidad. La identidad es una proyección y una decisión de lo que queremos ser, cómo queremos convivir en términos individuales y colectivos. El trabajo de Margot Loyola ha permitido recrear una identidad popular porque tuvo un compromiso con ello, mucho más allá de la música".

Osvaldo repite las palabras de Margot. "El mejor maestro es el pueblo mismo, pero no para mirarlo como un objeto raro que vengo a estudiar". Cuando apareció Sofía Painequeo, recuerda lo

que ella le dijo: "Yo dejo de cantar mapuche; el pueblo mapuche ya tiene una voz que defienda su canto".

¿Has descubierto en tu investigación aspectos en que ella visiblemente haga notar su condición de mujer? pregunto finalmente a Karen.

"Hay un registro sonoro con las canciones del 900 que grabó con Luis Advis y dentro de ese disco hay canciones evidentemente feministas. Además está la Melopea e Himno de la sufragista que canta e interpreta. Ella abre un camino que se relaciona con otras investigadoras del folclor y con las que siempre se le asocia. Raquel Barros, Violeta Parra, Gabriela Pizarro, Patricia Chavarría…Las mujeres se han pasado la posta porque quienes tenían el patrimonio de la cultura en el campo chileno eran ellas. Se sentaban en la cocina a matear, conversar y generar la relación de amistad necesaria para transmitirse el conocimiento. Y ese rol de la mujer en la tradición creo que es poco relevado en los movimientos contemporáneos, porque el feminismo ha estado siempre asociado a la cultura moderna y urbana, y a la igualdad entre hombres y mujeres. En cambio, en la cultura campesina hay un empoderamiento de la mujer que es distinto, porque es ella la que conserva la tradición. Y la tradición es importante e incluso liberadora. Los movimientos contemporáneos indigenistas son más reivindicadores de las tradiciones que los más modernistas. Ahí es donde se denota muy claramente la relación de Margot Loyola con su género".



NUGA

NUEVA GALERÍA DE ARTE
UNIVERSIDAD DE TALCA

NUEVAS colecciones
NUEVAS perspectivas
ARTE para una nueva sociedad

EN JUICIO DE TELA: TEJIENDO LA INTEGRACIÓN

Donación Shaw / Zegers

EL ARTE, UN BIEN PÚBLICO

Colección Pérez - Stephens
en Comodato a la Universidad de Talca

VISÍTANOS EN: 1 Poniente 1141, Talca - Todos los días desde las 9 a 20 horas